

歌曲 写作 教程

马辉 / 著

华乐出版社

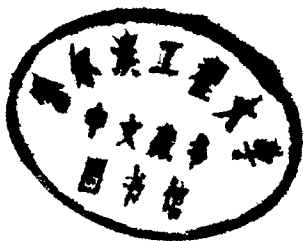
J614.5

463438

M09

歌曲写作教程

马辉著

A large, handwritten checkmark or signature in black ink, located on the right side of the page.

00463438

华乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌曲写作教程 / 马辉著. - 北京: 华乐出版社,
1996.11

ISBN 7-80129-010-0

I. 歌… II. 马… III. 歌曲作法-教材
IV. J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 22497 号

责任编辑: 吴 朋 封面设计: 步 功 责任校对: 周 莹

出版发行/华乐出版社(北京海淀区翠微路2号)

印刷/北京朝阳隆昌印刷厂

开本/850×1168毫米 1/32 文字136千字 印张/6

版次/1996年11月北京第1版 2000年2月北京第3次印刷

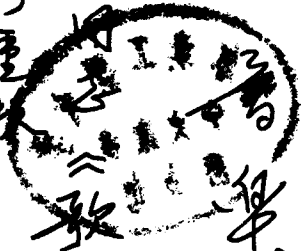
印数: 8,066-11,085册

定价: 10.00元

鍛煉基本功

創作好

題賀馬輝
《歌曲寫作
教程》修訂重版

吳祖強

一九九六年盛夏

序

近年来我常收到一些初学作曲的青年们的来信，他们虽与我素不相识，由于求知心切，还是向我提出种种要求，其中有要求修改他们的歌曲创作的，也有要求介绍有关作曲理论书籍的，甚至还有直接汇款给我，让我代其购买一本作曲教科书，等等。每当我收到这类信件，立刻联想到我们有关指导歌曲写作方面的教材与书籍出版得太少了，以至于许多有志青年得不到应有的指导。

马辉同志所著《歌曲写作教程》的出版，正好适应了广大青年朋友们的学习需要。它深入浅出地从简单的一部曲式至复杂的变奏曲，从单声部写作至多声部写作，以至于钢琴伴奏写作等，做了系统全面地阐述和讲解，使学生们易于学习，易于理解。每章还附有习题，包括理论题、分析题与写作题，通过做习题加深理解，使学到的理论转化为指导创作的活生生的知识。我相信初学者经过这种学习过程，将对歌曲创作有一个完整的、正确的理解。

马辉同志早年在部队从事音乐工作，后又入中央音乐学院作曲系进修，其成绩卓然并具有独创性。他的毕业作品大合唱《天山之歌》获得广泛好评，并由中央人民广播电台向全国多次广播介绍。他还长期从事教学工作，培养了众多的专业音乐干部，同时亦为全国各大音乐院校输送了一批合格的音乐人才。据我所知，他的学生中不乏考入北京中央音乐学院、中国音乐学院及西安音乐学院的本科生与研究生，可见其教学成果十分突出。

中国的音乐教育是不平衡的。改革开放以来，我们培养了一

批业务尖子，他们在国际比赛中名列前茅，为祖国争得了荣誉。但是人民普遍的音乐素养还有待提高。衡量一个国家的文化素养的高低，其音乐文化的发展是重要的组成部分。要提高我国人民的音乐素养，不能仅依靠各音乐院校的有限培养，更为重要的是提高全国普通中、小学的音乐师资水平，以求得我国音乐教育的普遍提高。从这个角度来看，马辉同志这一教本就更具实际意义，它的影响也将是广泛而深远的。

杜 鸣 心

1996年6月于北京中央音乐学院

目 录

序.....	杜鸣心 (IV)
绪论——音乐体裁领域中的歌曲体裁.....	(1)
第一节 音乐体裁概述.....	(1)
第二节 歌曲的体裁体系.....	(3)

上篇 单旋律歌曲写作

第一章 旋 律.....	(9)
第一节 旋律的概念与定义.....	(9)
第二节 旋律的三个基本要素.....	(9)
第二章 旋律构成原理.....	(13)
第一节 构成旋律线的基本方法.....	(13)
第二节 节奏发展规律.....	(16)
第三节 节拍的原动力作用.....	(18)
第四节 三大基本要素的结合.....	(19)
第五节 旋律写作思维的几个问题.....	(19)
第三章 歌曲旋律的特性.....	(26)
第四章 歌曲曲式导论.....	(33)
第五章 音乐结构的基础——一部曲式.....	(37)
第一节 动 机.....	(37)
第二节 动机的类型.....	(38)
第三节 乐 节.....	(40)

第四节	乐节的类型	(40)
第五节	乐句	(41)
第六节	乐句的类型	(42)
第七节	乐段	(42)
第八节	乐段的类型	(43)
第九节	结构中的长度比例	(45)
第十节	转调乐段	(46)
第十一节	分节歌形式	(47)
第十二节	完成整体结构的技术手段	(47)
第六章	单二部曲式	(55)
第一节	单二部曲式的来源	(56)
第二节	单二部曲式的美学意义	(57)
第三节	写作单二部曲式的整体性手段	(57)
第四节	单二部曲式的类型	(59)
第五节	单二部曲式的应用	(61)
第六节	曲式中的调性变换	(61)
第七节	曲式中的高潮处理	(62)
第八节	歌曲旋律结构的从属部分	(63)
第七章	单三部曲式	(67)
第八章	复二部曲式与复三部曲式	(73)
第一节	复杂的二部曲式(复二)	(73)
第二节	复杂的三部曲式(复三)	(76)
第九章	回旋曲式	(81)
第十章	变奏曲式	(85)

中篇 多声部歌曲写作

第十一章	和声式二声部歌曲写作	(91)
------	------------------	------

第一节	和声式二部歌曲的形式与写作方法.....	(91)
第二节	二部歌曲写作中的声部结合法.....	(94)
第三节	和声式二部歌曲写作中的声部进入法.....	(95)
第十二章	复调式二声部歌曲写作.....	(99)
第一节	对比式二声部单对位歌曲写作.....	(101)
第二节	模仿式二声部单对位歌曲写作.....	(103)
第十三章	三声部歌曲写作.....	(110)
第一节	和声的运用.....	(110)
第二节	三声部歌曲的形式.....	(112)
第三节	声部进入与增减.....	(115)
第十四章	四声部歌曲写作.....	(117)
第一节	合唱队编制及有关问题.....	(117)
第二节	同声四部歌曲.....	(118)
第三节	混声四部歌曲.....	(120)
第四节	合唱织体.....	(122)
第五节	有伴奏合唱与无伴奏合唱.....	(127)

下篇 歌曲钢琴伴奏写作

第十五章	和声的钢琴织体化原理.....	(131)
第十六章	钢琴织体中的和弦连接法.....	(136)
第十七章	为歌曲的旋律写作钢琴伴奏.....	(146)
第十八章	引子、前奏、间奏与后奏在伴奏中的基本写法...	(150)
第十九章	美化歌曲旋律中的长音.....	(157)
第二十章	曲终时的伴奏写法.....	(161)
第二十一章	伴奏写作的总体布局.....	(165)
后 记.....		(180)

绪 论

—— 音乐体裁领域中的歌曲体裁

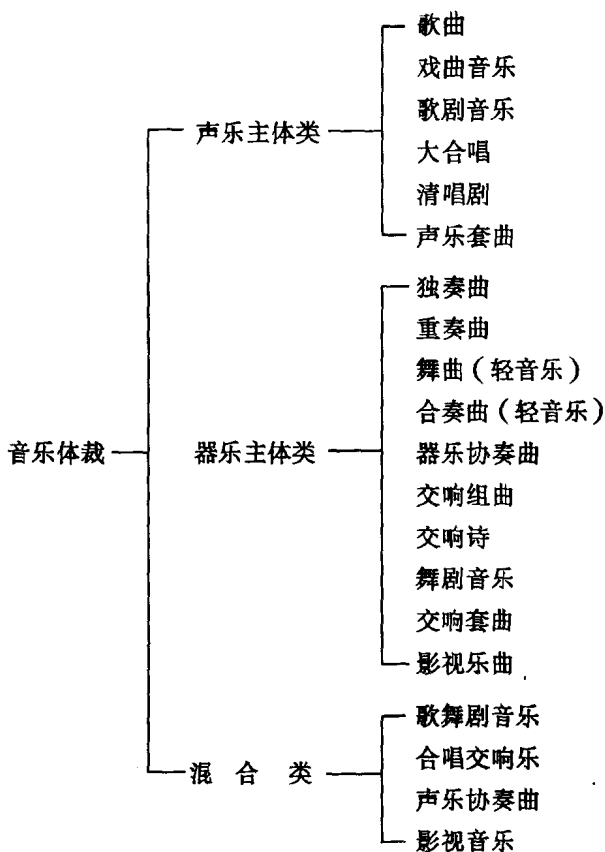
第一节 音乐体裁概述

音乐的体裁，是指音乐的类型和形式。如歌曲、戏曲音乐、歌剧音乐、舞剧音乐、交响乐等，是不同类型不同形式的音乐，即不同的音乐体裁。

音乐艺术对社会生活的反映，人们对音乐的各种需求，不同听众在接受音乐时的不同条件与环境，决定音乐体裁的产生和发展。假如一首古代农民的民间歌曲被流传到渔民中去了，渔民在自己的生活环境里唱着它，原来民歌的音调特征与节奏特点，就有可能发生变化，于是农歌将变成渔歌。川江号子是中国的一种民间歌曲体裁，专业作曲家利用它写成了舞台音乐节目，如混声四部合唱曲《英雄们战胜了大渡河》，就是由民间船夫曲发展成为反映军队生活的多声部声乐作品的一例。诸如此类的例子不胜枚举，都证明了这一问题。

前面所讲述过的曲式，虽然与体裁是并存的，但不是一个概念。曲式是表现体裁的结构与手段，都共同反映出内容。体裁包括曲式，曲式则渗透在整个音乐体裁领域之中。

现在，我们将音乐体裁的总范畴简要列表举例，以便从中探索歌曲的体裁。

以上任何一类中的任何一种体裁，又都可以分为若干体裁体系。如舞曲，分民间舞曲、古典舞曲、现代舞曲等；在现代舞曲中，国际上又分波尔卡、华尔兹、迪斯科、摇滚等等，形成舞曲体裁的各种体系。可见，音乐体裁是一个与社会历史有关的极其复杂的问题。

在整个音乐体裁领域中，歌曲体裁是一切音乐体裁之源。如果说交响乐产生于歌剧，那么歌剧又是怎样形成的呢？追到头，

人类最早的音乐是群体与个体的歌唱。此外，歌唱直接与人类社会活动、社会生活密切地联系在一起——有劳动人民就有劳动歌曲，有爱情就有情歌，有军人就有军歌，有国家就有国歌，等等。这些不同体裁的歌曲，由于产生的条件不同和接受的方式不同，各有其不同的音调特征、节奏特征和歌唱形式的特征，从而构成了体裁特征。

第二节 歌曲的体裁体系

只要稍微接触一下国内外歌坛情况，从中了解过职业歌唱家和歌手们集中反映出来的歌曲形式，我们就会知道歌曲的体裁如花似锦，但还是让我们回到生活中去大致区分出歌曲的体裁体系吧。

1. 传统民歌体裁体系

由记谱、录音保存下来的原始民歌资料，到精选编配搬上舞台的民歌曲目，有山歌、情歌、歌舞歌曲、劳动歌曲、叙事歌曲、说唱歌曲等各种体裁，形成了庞大的传统民歌体裁体系。

2. 现代人民生活歌曲体裁体系

这个体系中的各种体裁的歌曲，是由职业曲作者和业余曲作者联合生产出来的精神产品，主要提供给社会各阶层包括工农兵、科技和政府机关中的广大青年选用，也就产生了反映这各个方面生活的歌曲体裁，通称为“群众歌曲”，是上一体系的直接继承与发展。

3. 仪式歌曲体裁体系

无论古代或现代，都有为庄严典礼、欢迎仪式、庆祝仪式所唱的专用歌曲，有的是专门为此而创作的，有的是从其他体裁的歌曲中选定的，如各国国歌、盛大集会的会歌、军歌，以及《国际歌》等，也形成了一个体系，是以庄严的气质、铿锵的音调、

稳健的节奏和庞大集体演唱形式为特征的歌曲体裁体系。

4. 儿童歌曲体裁体系

儿童世界是一个纯洁而充满阳光和幻想的天地，在写作儿童歌曲时要体现出这种精神面貌。他们的歌唱只能用较窄的音域，为他们写歌曲所用的节奏组合，既要丰富又不可复杂，这本身就是一个体裁特征。由于年龄不同，歌曲内容的表达与感受方式也不同，有的是写给他们唱的，有的是写给他们听的，所以也有各种体裁，形成体系。

5. 校园歌曲体裁体系

从初中变声期以后，至大学毕业之前的在校学生，既不是进入社会工作的青年，更不是儿童，而是充满理想与好奇，富有高度的热情和强烈求知欲的人生特殊阶段的青年，他（她）们生活单纯，思绪万千，在80年代中国的这些学生，喜欢《我爱你，中国》（瞿琮词，郑秋枫曲）、《大海啊，故乡》（王立平词曲）、《在希望的田野上》（晓光词，施光南曲）以及《莫斯科郊外的晚上》这一类的艺术歌曲。他们追求题材新颖，体裁多样，抒情性强，最好是直接反映他们生活的歌曲作品，如果得不到满足，他们就自己创作，于是形成了校园歌曲体裁体系。

6. 艺术歌曲体裁体系

创作、演唱、伴奏等方面都要求有高度的专业技巧，在音乐会上或录制成音响专供人欣赏的歌曲，称艺术歌曲。它赋有提高听众音乐鉴赏能力的功能。在我国，起初借鉴于欧洲的浪漫曲（抒情歌曲）——romanza 和咏叹调（aria）。半个世纪来，已形成了具有中国特点的艺术歌曲体系，如星海作曲的《黄河怨》、贺绿汀作曲的《嘉陵江上》、赵元任作曲的《教我如何不想他》、杜鸣心作曲的《一个黑人姑娘在歌唱》等，无论内容与形式，都不同

于 *romanza* 和 *aria* 了，是具有时代精神和民族特色的艺术歌曲。

以上是关于歌曲体裁问题的简要说明，深入分析歌曲中的各种体裁并得到更多的启示，要在“民间音乐”课和“音乐社会学”等课程中去解决，或学习者从我国已经大量出版的民间音乐资料与有关文献中去寻求详尽的答案，从而在创作中开发歌曲体裁资源。

上篇 单旋律歌曲写作

