

现代通俗歌曲观念 与技法

曾遂今 著

四川教育出版社

乔羽

序

终于有人从美学的角度对歌曲艺术进行较为全面、较为系统的概括了。这是我早就翘首以待的事情。因此当《现代通俗歌曲观念与技法》这部书稿摆到我的桌上的时候,我是以兴奋的心情来通读它的。

我们的歌曲艺术已经发展到值得进行理论概括的水平了。为了取得更长足的发展,歌曲艺术不仅在呼唤歌词家、作曲家和歌唱家,而且更迫切地在呼唤理论家和学者。缺乏理论指导的状况不能再继续下去了,因为它已经约束了我们的创作,盲目者是无法步履雄健的。

这本书大体上可以分成两个部分。上半部是讲观念的,即作者对歌曲艺术所作的美学分析;下半部则着重于现代演唱技法的介绍。作者的用意是想把理论和实践结合起来,使之既有益于专业的音乐工作者,也有益于业余的初学者。从我通读书稿的感觉来看,这番用意是取得了成效的。以我为例吧,我是一个写过几首歌词的人,有关歌词艺术的美学观念,我也一直在探索中,读着作者

讲述观念的那一部分固然兴味盎然，或首肯或并不完全同意，都在启发着我的思路，吸引我更进一步地去探索个中奥秘。技法的那一部分，对我则不啻天书，但我也硬着头皮读了下去，结果是使我觉得懂得了一些技法知识，这对我这个写歌词的人是大有裨益的。它对我没有直接的用处，但我感到如果我能精通这些技法，可能使我的歌词写得更好一些。一个真正想把歌词写好的人，要下各种苦功，而学懂这些技法，我看也是各种苦功中的一种。写歌词的人很苦，大概苦就苦在这里。

当然，这部书稿的重要之点，还在论述观念的这一部分，作者的创见也在这一部分。可能引起争议的也在这一部分。

歌曲冠以“通俗”二字，只是目前采用的一种约定俗成的说法，并不是科学的定义。如果把通俗二字解释为通俗易懂，进而达到雅俗共赏，那么要求于美声唱法和民族唱法的理应亦复如是。岂止歌曲，一切艺术形式最后达到的都应该是雅俗共赏，否则它便不能成为大艺术。特别是歌曲，在我看来，这种诉诸听觉的时间艺术其本质应该是通俗的。人们是通过听觉来领会和品味歌曲之美的，所谓“一唱三叹”，所谓“三月不知肉味”这种欣赏音乐时的沉醉状态，都是在入耳动听的前提下获得的。首先是动听，然后才有动心。一切妨碍听觉的东西，譬如艰深，譬如生涩，都与歌曲艺术无缘。歌曲艺术中当然饱含着思想的博大精深，感情的细致入微、委婉曲折，但这一切都是用它独有的手段表达的，即直接诉诸听觉。寓深刻于浅显，寓

隐约于明朗，寓曲折于直白，寓文于野，寓雅于俗，是歌曲艺术自身的规律所决定的，谁也奈何不得。如果这一切都做到了，你便得到了通俗，得到了雅俗共赏，得到了艺术表现的最高品位，倒不在于你使用的哪种发声方法。我想，当年使我的同乡孔老夫子如此忘情的“韶”，大概也是属这一种的通俗音乐吧？如果只有深刻，只有隐约，只有曲折，只有文，只有雅，而且雅到俗不可耐的地步，我的这位同乡是不会如此激赏的，他在这些方面是一个很通达的人，他不拘泥，他是懂得一点美学的。大概也是基于这点因由吧，所以鲁迅先生说：俗人应避雅人。

我是基于这种认识来理解本书作者对通俗歌曲所作的广义的解释的，因此我认为本书对美声唱法者、民族唱法者都有用处，不可以词害意只以狭义的“通俗”二字来看待这本书。

是为序。

一九九二年四月十七日

题记

“通俗歌曲”这个称谓准不准确，这是我从动笔到定稿都在不断自省自问的问题。然而十多年来社会公认的、约定俗成的名称，又不便轻易改动它。尽管人们对“通俗歌曲”概念及其内涵有各种理解、各种评价，但一大堆有关“通俗歌曲”观念、作品、技法、社会的问题已明摆在人们的面前。在尊重社会选择的前提下，还是先作一些实事吧。今天，随着社会音乐生活的深化发展，随着人们观念的“顿悟”与变革，“通俗歌曲”从概念到内涵的考察与梳理，都将是应该深入研究的课题。

谨将几年来，在社会音乐生活中的一些菲薄而肤浅的收获体会，敬献给为促进中国当代群众音乐事业蓬勃发展而努力工作的朋友们！

中國新型的流行音樂，僅走了十幾年，
有烈日、鮮花、清泉，也有許多坎坷、風雨。
唯其如此，使人不能忽視它的存在與成長。

感謝作者以歷史和發展的眼光，探索著
中國流行音樂的方方面面。

我的願望——一如既往——

回報人民以心中的歌。

谷建芬

1992.4.24

於北京。

引言

现代通俗歌曲，以它那“好听”和“上口”的群众性特征，以它那充满幻想和热情的时代风采，以它那亲切而纯朴的人情味魅力，更以它那促进人们为之奋斗而表现出的时代竞争精神和成功后的荣誉感，已把无数人推入这个奔腾的现代激流之中。人们或是站在消费者的立场，评价它、选择它、崇拜它、占有它；或以生产者的身份，研究它、探索它、创造它、完美它、驾驭它。80年代以来，中国群众性的通俗歌曲进入了又一个波澜壮阔、奔腾发展的时期。

20世纪90年代，一项崭新的群众歌唱活动形式——“卡拉OK”出现在中国老百姓面前。面对着“卡拉OK”这种演唱形式，无数的年青人忘掉了自我，却又珍惜着自我。在这尽情欢歌、相互理解和鼓励的歌唱环境中，演唱者和听众之间永远用和蔼平等的情感纽带相联系。纯朴而真情的“你唱、我唱、大家唱”的人类传统歌唱作风，此刻又回归到当今人们的社会生活中。

正因为人类歌唱活动的永恒性，也因为歌曲所内涵的精神美，

时代美给人带来的愉悦性，在我们中国几千年的历史长河中，已经布满了各个历史时期优秀通俗歌曲的“排行榜”。这些歌曲在世世代代勤奋的中国人的拼搏、追求中，一辈又一辈地流传下来。20世纪以来，无数的中国诗人、作曲家们为了中华民族的独立和解放，为了中华民族顶天立地于世界的繁荣和富强，他们满怀时代的激情、满怀对人民的深厚情意和对社会的责任感，已写下了不少“普遍性”、“和谐性”和“独特性”高度完美的歌曲篇章。

80年代，中国（包括台湾、港澳地区）的一大批老、中、青歌曲作家们，已经在这新的年代中把当代通俗歌曲创作推上了一个新的高度。一批优秀的作品，已经骄傲自豪地闪烁着时代的风采，登上了10亿中国人翘首注目的“排行榜”。

未来的十年，将是我国通俗歌曲创作继续发展前进的年代。作为专业音乐工作者和音乐理论工作者，总是在这感慨、激动和思考之后，想为社会尽可能多作一些有益的工作。《现代通俗歌曲观念与技法》，就是在这种思想指导下编著的。本书由五部分（篇）构成，初步形成了“观念”与“技法”的整体。

“概论”、“创作篇”力求用最通俗的语言和人们最熟悉的词、谱实例，启发人们理智地认识通俗歌曲。作曲（词）家们创作的灵感与激情，也许就在于对某些问题的思考和“顿悟”之中。对于一些长期的“是什么”、“为什么”的疑问有可能茅塞顿开。读者在关于现代通俗歌曲的观念上也许与本书的观点基本相同，或者截然相反。但无论是正与反，都会迫使人们去思考现实，认识现实，并将这种观念摆放在实践中检验。在这里，笔者强调继承与创新的辩证关系，也正视美与丑的客观存在，并表达了人们为社会追寻美、奉献美的自信心与责任感。

在“演唱篇”中，作者根据自己的实践体会，言简意赅地介绍一种人们取名为“通俗唱法”的歌唱方法。这种方法在今天和未来的时代里也是必不可少的。谨希望大家在仔细阅读后，能有所感，有所想，有所得。“伴奏篇”向青年读者介绍现代通俗歌曲伴奏的三种手段。特别提醒青年朋友注意：千万不要小看、轻视吉他弹唱，这种形式在今天，更具有独特的艺术魅力。

在今天和未来的时代里，要成为一个有建树的通俗歌曲作家，或人们热爱的歌手或乐手，将要付出艰巨的代价，走一条艰难曲折的道路。在这条漫长的路上，本书哪怕能为朋友们挂几只绿灯，展示几只路标，就很满足了。

本书不是“教科书”、“教程”或“教材”，然而它所涉及问题的方方面面能引发人们的思考和实践，它所显示的某些内容，会使读者感到新鲜和及时。而我们眼前所走的路，不正是在思考 and 实践中寻求方向，在新鲜中寻求动力的么？应当说明的是，本书的观点和看法绝不会强加于人。虽然不能说就是真理，但也绝非空洞的无稽之谈。编著者最诚挚的愿望是，希望有更多的志同道合者，一起来探索、创造、浇灌这块园地，使这块园地成为更加美丽的花园。

80年代歌唱的黄金时代已经过去了，我们期待着新时代的到來，这个时代一定会到来！无数朋友们已向着新的目标，准备接受着痛苦和曲折的考验，怀着强烈的社会责任感出发上路了……

不要问我到哪里去，
我的心依着你，
不要问我到哪里去，
我的情牵着你，

我是你的一片绿叶，
我的根在你的土地。
春风中告别了你，
今天这方明天那里。

.....

让我们捧起卡拉OK麦克风，共同唱着这首动人的歌曲，缅怀过去，展望未来。

目录

引 言 概 论

第一章 通俗歌曲的概念	(4)
第一节 通俗歌曲的范围	(4)
一、广义的通俗歌曲	(6)
二、狭义的通俗歌曲	(10)
三、通俗歌曲与“通俗唱法”	(12)
第二节 通俗歌曲的歌词	(14)
一、通俗而不庸俗	(14)
二、浅显的语言，深刻的寓意	(18)
三、灵活多样的词格	(23)
第三节 通俗歌曲的旋律	(29)
一、“好听”与“上口”	(29)
二、民族风格	(34)
三、时代特点	(42)
第四节 通俗歌曲的分类	(47)
一、娱乐类通俗歌曲	(47)
二、教育类通俗歌曲	(49)
三、广告类通俗歌曲	(50)
第二章 通俗歌曲的流行	(51)

第一节 什么是流行	(52)
第二节 开放型流行的条件	(55)
第三节 齐桓公换衣服的启示	(60)
创作篇	(63)
第三章 通俗歌曲的创作	(66)
第一节 在现实生活中发掘美	(66)
一、歌曲创作与社会生活美	(67)
二、敏锐地观察社会生活美	(71)
三、音乐语言的积累	(81)
第二节 在创作成果中展示美	(83)
一、歌曲形式美	(83)
二、歌曲艺术美	(95)
第三节 在社会中传播美	(102)
从“西北风”现象谈起	(103)
演唱篇	(109)
第四章 通俗演唱的技法	王恩立 (114)
第一节 通俗演唱的呼吸与歌唱状态	(114)
第二节 通俗演唱的练习	(119)
第三节 通俗演唱的共鸣、咬字和艺术处理	(124)
一、共鸣	(124)
二、咬字	(125)
三、不同风格作品的歌唱艺术处理	(128)
伴奏篇	(133)
第五章 歌曲伴奏概要	(136)
第一节 伴奏的功能	(136)

第二节 有关伴奏的知识	(137)
一、调式与音阶	(137)
二、调	(140)
三、音程	(140)
四、和弦	(141)
第六章 吉他伴奏	(146)
第一节 吉他的和弦标号	(147)
第二节 吉他伴奏的右手拨弦类别	(151)
一、分解和弦型	(152)
二、舞蹈节奏型	(155)
三、即兴旋律	(163)
第三节 歌曲的吉他伴奏设计	(164)
第七章 电声乐队伴奏	(172)
第一节 电声乐队概说	(172)
第二节 电声乐队的组成	(173)
一、核心成分	(174)
二、参与成分	(186)
第三节 电声乐队的伴奏形式	(188)
一、独唱演奏	(189)
二、即兴演奏	(191)
第四节 电声乐队的配器原则	(198)
第八章 卡拉OK伴奏	(202)
第一节 什么是卡拉OK	(202)
第二节 卡拉OK的技术分类	(205)
一、卡拉OK录音带型	(206)
二、卡拉OK录像带型	(206)
三、卡拉OK镭射影碟型	(207)
第三节 卡拉OK的设备	(210)
一、完整的设备	(210)
二、数码混响扩音机	(211)

三、扬声器	(215)
四、话筒(麦克风)	(216)
社会文论篇	(219)
集音乐精华 颂民族魂魄	(221)
光大我国的优秀音乐文化 贺绿汀	(221)
为优秀歌曲做普及工作 赵 汉	(222)
卡拉OK遐想 乔 羽	(224)
保持民族歌唱的传统 王立平	(226)
唱自己喜爱的歌曲 谭冰若	(227)
让优秀作品走向世界 曹 鹏	(229)
谈群众欣赏口味 金复载	(230)
愿知音者更多 关牧村	(231)
我的通俗歌曲观念 乔建中	(233)
来去匆匆 风雨兼程 金兆钧	(238)
港台流行歌曲冲击后的回顾 曾遂今	(250)
中国当代城市民歌的复苏及其特点 曾遂今	(265)
日子还要唱着过 曾遂今	(272)
中国的流行音乐 [美]彼得·曼纽尔	(276)
通俗演唱杂谈 付 林	(291)

附录一 现代电声乐队乐器型号概览

附录二 电子计算机音乐系统与录音

后 记

概 论

为

了写好通俗歌曲，有必要对通俗歌曲本身是什么作一番了解。其主要的内容应当包括这几方面：通俗歌曲的范围，通俗歌曲的歌词、旋律特点。因为在渺如烟海的歌曲海洋中，尽管它具有广义理解的可能性，但它总是有一定界限范围的。只有从整体上把握住通俗歌曲的界限，才能更好地理解其歌词、旋律的创作规律，进而写出具有时代气息和流行效应的优秀作品来。