

歌词创作简论

余 铨

上海文艺出版社

1052/8

DE45/22

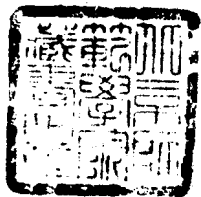
歌词创作简论

余 铨

首都师范大学图书馆

20749813

上海文艺出版社

749813

责任编辑：闪居良

封面设计：乐秀镐

歌词创作简论

余 铨

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 浙江嘉兴印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 6.25 字数 130,000

1980年2月第1版 1980年2月第1次印刷

印数：1—60,000册

书号：8078·3137 定价：0.50元

内 容 提 要

这本书从创作实践出发,对歌词的艺术特点、主题表现、形象塑造、层次结构、形式风格等问题进行了较系统地阐述。论述深入浅出,词例生动丰富。对歌词和诗歌的创作有一定参考作用,可供歌词与诗歌作者以及音乐、语文师生学习参考。

目 次

一、词曲并茂 完美统一·····	1
(一)歌词与歌曲·····	1
(二)歌词与诗歌·····	6
二、提高思想 深入生活·····	15
(一)提高思想加强歌词创作实践·····	15
(二)深入生活挖掘歌词创作源泉·····	17
三、内容凝炼 主题集中·····	23
(一)歌词的艺术概括·····	23
选材与定题·····	23
概括与提炼·····	25
(二)歌词的主题表现·····	27
明确单纯·····	28
鲜明深刻·····	29
四、塑造形象 创造典型·····	34
(一)歌词形象创造的意义·····	34
(二)歌词形象的表现特点·····	38
抒情歌词的形象特点·····	38
叙事歌词的形象特点·····	42
(三)歌词的形象思维与形象创造方法·····	46
准确反映人物的典型环境·····	46

努力塑造人物的典型形象·····	49
深刻表达人物的思想感情·····	59
五、想象丰富 构思新颖·····	61
(一)歌词的丰富想象·····	61
(二)歌词的艺术构思·····	67
六、语言精炼 通俗生动·····	75
(一)歌词语言的艺术特色·····	75
准确精炼 概括性强·····	75
鲜明生动 形象性强·····	78
通俗响亮 口语化强·····	83
(二)歌词语言的艺术表现手法·····	88
比喻·····	89
比拟·····	91
衬托·····	94
夸张·····	96
对偶·····	99
排比·····	100
反复·····	102
设问·····	104
七、韵律和谐 节奏鲜明·····	107
(一)歌词的音乐性与歌曲的音乐性·····	107
歌词的音乐性·····	107
歌词的旋律节奏与音乐的旋律节奏·····	110
(二)歌词的韵律和谐与押韵平仄·····	113
歌词的押韵·····	114
歌词的平仄·····	119

(三) 歌词的节奏与句式及衬词·····	120
歌词的句式特点·····	121
歌词中的衬词·····	122
歌词句式的选择与安排·····	123
八、结构严谨 层次清楚·····	128
(一) 歌词的结构原则·····	128
(二) 歌词的结构形式·····	131
歌词的段式·····	131
歌词的体式·····	132
(三) 歌词的结构方法·····	136
歌词的段落、层次与过渡·····	136
歌词的开头、结尾与照应·····	145
九、形式多样 风格各异·····	150
(一) 歌词的表现形式·····	150
独唱歌词·····	150
对唱歌词·····	152
重唱歌词·····	156
轮唱歌词·····	158
齐唱歌词·····	160
合唱、大合唱、组歌歌词·····	161
联唱歌词·····	165
小合唱、表演唱歌词·····	168
(二) 歌词的艺术风格·····	171
十、填词改词 推陈出新·····	177
(一) 填词、改词的意义·····	177
(二) 填词、改词的原则与方法·····	183

一 词曲并茂 完美统一

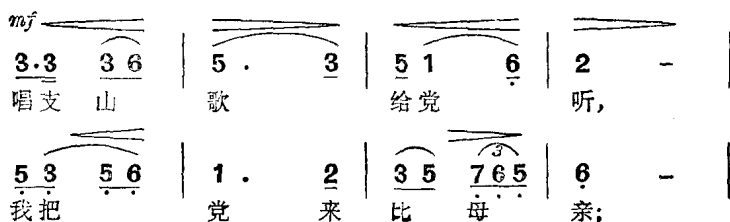
任何一种艺术形式,都有各自的表现特点与创作规律,歌曲作为一种综合性的艺术形式,它是通过词、曲的有机结合来共同塑造完美的艺术形象的。为此,要掌握歌词的艺术特点与创作方法,首先必须了解一下歌曲的综合性艺术特点。

(一) 歌词与歌曲

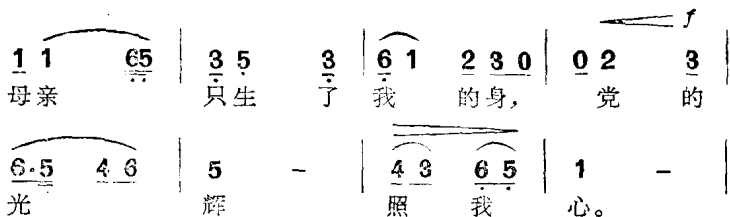
歌曲是歌词与曲调的结合;或者说是文学与音乐相结合的综合性艺术。它不仅通过音乐而且还通过诗的语言共同表现思想内容,创造形象。

在歌曲中,曲调本身固然能够表现一定的思想内容与情感,但人们的情绪能够为曲调所激动而产生共鸣;具体地领会作者所要表达的思想内容、人物形象与情节等,主要是由于诗的语言形象的作用。因为通过语言能使人们了解一切客观事物的细致复杂的思想与明确具体的概念。例如我们将《唱支山歌给党听》(蕉萍词践耳曲)的歌词朗诵一下,就会感觉到歌词通过深切的比喻与鲜明的对比,形象地抒发了人民对党的无限深情和对旧社会的无比仇恨。歌词语言本身就已经刻划了鲜明生动的艺术形象,但它并不代替歌曲的整个艺术形象。只

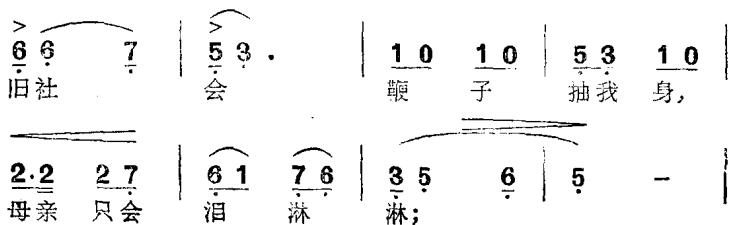
有当我们演唱这首歌曲时，才体会到诗的语言通过音乐的旋律、节奏等特有的表现手段，就产生了更为深刻的艺术效果：

歌曲一开始就以优美质朴的旋律，舒缓深情的节奏，展现了无限深情、无限亲切的意境。曲调着重抒发了“我把党来比母亲”这一句。音调由低处涌向坚实有力的主音1，而后转到优美的6 7音。委婉之中又爽朗，平易之中又深情，更加突出了诗的语言形象。下面两句：

随着感情的深化与对比，曲调进一步突出了“党的光辉”这一句的语言形象，有力地倾诉了对党无限热爱的感情。然后：

这深沉的曲调，是痛苦地回忆与强烈地控诉。“鞭子”两字的休止符运用，突出了这种感情的抒发。紧接着曲调以激昂的旋律、铿锵的节奏表现了：

<u>1 1</u>	<u>2</u>		3	-		<u>2 2 3 5 1</u>		2	-	
共产			党			号召我闹革		命，		
> 3 .	3		<u>5 0</u>	<u>3 0</u>		> (<u>2 17</u> 6		<u>5.3</u>	<u>5 6</u>	
夺	过		鞭	子		揍敌人。		共产	党	
<i>ff</i>										
<u>1 1</u>	3		6	<u>5 6 5</u>		3	-		> <u>6.1</u>	<u>2 2</u>
号召	我		闹	革		命，		夺过	鞭子	
> <u>2.3</u>	<u>5 5</u>		0 6	2		5	-		5	<u>5 0</u>
夺过	鞭子		揍	敌		人！				

同一语句的曲调变化再现，犹如进军的号角，嘹亮激越，展现了党给予人民的无穷无尽的力量。不仅丰富了语言的语气变化，而且极大地增强人物形象的表现力。最后曲调主题的再现与结尾处的变化：

.....	<i>mf</i>		<u>0 5</u>	3		<u>5.6</u>	<u>1-2</u>		<u>3 5</u>	3	
			党	的		光			辉		
3	0		<u>4 5</u>	<u>6 5 4</u>		5	-				
			照	我		心。					

更加加深了对党的热爱的感情，突出了所要歌颂的主题，增强了诗的语言的表达效果。

从以上分析可以看出：歌词是说明表现什么；而乐曲则说明怎样表现。歌词的内容借助音乐加以渲染，形象更加鲜明突出；乐曲的感情通过歌词的说明则更加具体而明确。两者有机地结合，就更能激动人心，更富有表现力。

当然，音乐决不是歌词的简单翻译，它同样具有独特的表现力。象《千年的铁树开了花》(王倬词尚德义曲)这首歌的歌词，深刻细腻地描绘了聋哑人开口说话，高唱《东方红》的动人情景：

..... 稍快

6 - | 6 . 1 | 6 5 | 6 - |

无 声 世 界

(0 3 5 6)

1 6 | 1.2 3 5 | *ff* 6 - | 6 - |

春 雷 炸!

(5 5. 6 6. i i.)

sf

*1 2 - | 2 - | 1261 5635 | 2312 3235 |

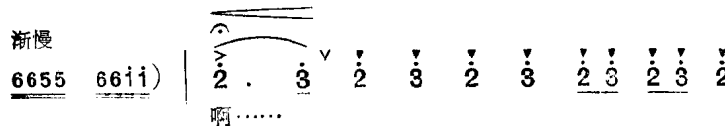
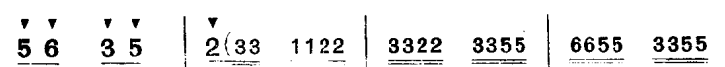
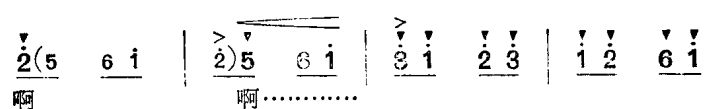
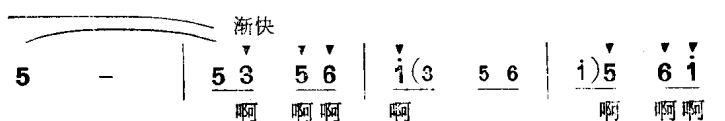
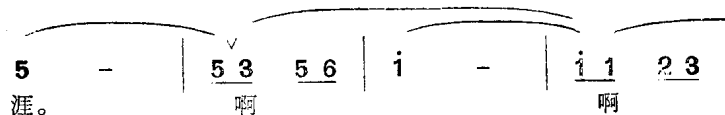
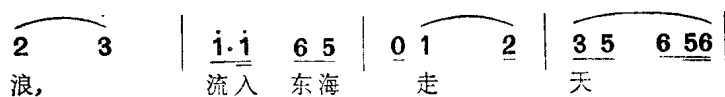
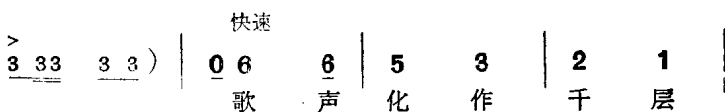
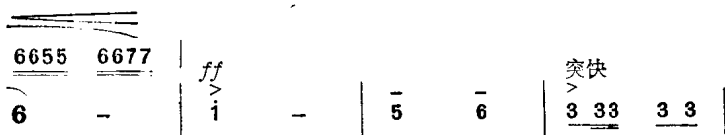
啊

渐慢 激动地 *mp*

6535 6561 | 2 - | 2 3 | 6 - |

“东 方 红”

(5 5)

$\dot{5}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\overset{23}{\underset{2}{\text{c}}}$ - $\vee$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\overset{3}{\underset{3}{\text{c}}} \overset{1}{\underset{2}{\text{c}}} \dot{3}$ $\dot{1}$

$(\overset{\circ}{0})$ $\overset{\circ}{5} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{7} \overset{\circ}{7}$ $\overset{\circ}{2} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{5} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{7} \overset{\circ}{7}$ $\overset{\circ}{2} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{3}$ | $\overset{>}{\dot{5}} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5}$ |
 $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\vee$ | $\overset{\circ}{5}$ - - $\dot{5}$ - | $\frac{2}{4} \dot{5} 0 0$ |
 啊。

可以看出歌词中的语气词“啊”如果没有音乐的表现，没有这段饱含激情的拖腔的抒发，再怎么去朗诵这个“啊”也是无能为力的。这里的拖腔使用既符合生活的真实，而且进行了高度的艺术概括与创造。使我们联想到过去聋哑人只会发出：“啊、啊、啊……”等简单的声音，而现在则放声高歌，这种鲜明的对比更加增强了艺术的感染力。在歌词语言所提供的思想基础上，充分发挥了音乐的特有表现力，产生了更加鲜明、突出的音乐形象。从这里可以看出：在创作上虽然先有词，后谱曲，但音乐决不是歌词的从属。它们既互相依存共同制约，又相互补充共同创造。为此，音乐对于歌词也就必然有所要求，它与一般的诗既有共同性，也有特殊性。

(二) 歌词与诗歌

诗歌与歌词都是文学作品的一种体裁。实际上，最早的诗歌就是歌词。这些“诗”本来都是能“歌”的，诗歌就是能唱的歌词，它们之间本没有什么区别。原始社会所创作的诗歌且不说，从二千五百多年前有记载的诗歌创作《诗经》来看，这些诗全部是合乐的歌词。从《诗经》到汉魏六朝的乐府民歌，也

都是专用的合乐歌词。唐、宋的词就发展到了以曲谱为依据进行歌词创作了。再到元明以后的散曲，更加发展了歌词创作的形式……。这是因为由于历史的演变与文化发展的结果，诗也就划分出了可唱的诗与不可唱的诗了。正如鲁迅曾经指出的：“有眼看的和嘴唱的两种”^①诗了。如果说“眼看的”主要是指诗歌；那么“嘴唱的”就主要是指歌词。然而不论两者与音乐的结合是否密切，它们首先都应该是诗。

因此，我们常说：“一首好的歌词也应是一首好诗。”这是因为歌词与诗歌有着共同的艺术特点。它们表现在既要高度集中的反映生活；而又要以丰富的想象和强烈的感情，以及韵律和谐、节奏鲜明、凝炼生动的语言去塑造形象，而区别于其他文学体裁形式。

但，我们又说：“一首好的诗，并不一定是一首好的歌词。”这是因为歌词与诗歌还存在着“看”与“唱”的不同，还有着不同的艺术特点。

歌词的特殊的艺术特点，它具有以听觉为对象的艺术的共同特点——时间性。主要是通过唱，为了给人听的，这是歌词不同一般诗歌的重要特征之一。

现在我们从两首同样题材与主题的歌词与诗来比较一下：

回 延 安(歌词)

陈 宜、陈克正词

离别三十年，

^① 《书信》，《鲁迅全集》第十卷第250页。

今日回延安，
宝塔映朝阳，
延水金光闪。
啊，延安！
眼望你壮丽的山河，
我心潮澎湃忆当年。

曾记得：
窑洞门前歌声朗，
月光下面纺车转；
曾记得：
挥舞镢头开荒地，
披荆斩棘在南泥湾。
啊！小米儿香啊延水甜，
边区人民养育了咱。

曾记得：
延水河边饮战马，
宝塔山下把兵练；
曾记得：
军号阵阵上征途，
东渡黄河把敌歼。
啊！枣园的灯光啊照天明，
毛主席挥笔坐灯前。
雄文篇篇指方向，
光辉的思想永远闪亮在我心间。

啊！

离别三十年，

今日回延安，

阳光照大路，

红旗满山川。

啊，延安！

我满怀豪情抒壮志，

歌唱延安精神代代传。

沿着毛主席指引的路，

继续革命永向前。

回 延 安(诗)

贺敬之

—

心口呀莫要这么厉害的跳，

灰尘呀莫把我眼睛挡住了……。

手抓黄土我不放，

紧紧儿贴在心窝上。

……几回回梦里回延安，

双手搂定宝塔山。

千声万声呼唤你，

——母亲延安就在这里！

杜甫川唱来柳林铺笑，
红旗飘飘把手招。

白羊肚手巾红腰带，
亲人们迎过延河来。

满心话登时说不出来，
一头扑进亲人怀……。

二

……二十里铺送过柳林铺迎，
分别十年又回家中。

树梢树枝树根根，
亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈，
小米饭养活我长大。

东山的糜子西山的谷，
肩膀上的红旗手中的书。

手把手儿教会了我，
母亲打发我们过黄河。

革命的道路千万里，