

作曲浅谈

秦西炫 著

人民音乐出版社

作曲浅谈

秦西炫著

人民音乐出版社

一九七七年·北京

作曲浅谈

*

人民音乐出版社出版

(北京朝内大街166号)

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 28,800文字 49乐谱 3.5印张

1977年6月北京第1版 1977年6月北京第1次印刷

书号, 8026·3235 定价, 0.26元

前 言

关于作曲，涉及许多问题。其中最根本的一条是为谁而创作的问题。毛主席教导我们：**“我们的文学艺术都是为人民大众的，首先是为工农兵的，为工农兵而创作，为工农兵所利用的。”**我们无产阶级的音乐创作和无产阶级其他艺术创作一样，都应该为工农兵服务，为无产阶级政治服务，为社会主义服务。

为工农兵而创作，作曲者首先应当认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想，深入火热的斗争生活，刻苦改造世界观。要努力做革命人，才能写出革命的音乐。《国际歌》之所以能够成为**“全世界无产阶级的歌”**，正因为这首歌的词、曲作者都是无产阶级的革命战士。他们坚信马克思主义的伟大真理，积极投身于工人阶级反对资产阶级的伟大战斗；他们用革命歌曲作为斗争工具，宣传共产主义的伟大理想；他们的作品，体现了时代前进的方向，因而具有强大的生命力。

为工农兵而创作，必须坚持以阶级斗争为纲，站在无产阶级革命路线的高度，深刻地表现无产阶级的火热斗争生活，表现千百万群众无限热爱伟大的领袖和导师毛主席、伟大的中国共产党、伟大的社会主义祖国的强烈的无产阶级阶级感情。象人民音乐家聂耳、冼星海所写的《毕业歌》、《前进歌》、《抗日战歌》等，深刻地表达了中国人民在毛主席、共产党领导下，同仇敌忾，誓

与侵略者抗战到底的钢铁意志和必胜信念。这些歌曲，直到今天仍有很大的教育意义。解放以来，特别是无产阶级文化大革命以来，广大工农兵业余作者和专业作者创作了不少歌颂伟大领袖毛主席、歌颂伟大的中国共产党以及反映社会主义新生事物、表现工农兵英雄形象的音乐作品，深受群众的喜爱。这些作品，都是在毛主席革命路线指引下，坚持以阶级斗争为纲，与资产阶级斗、与修正主义斗的结果，是革命的无产阶级的音乐。

为工农兵而创作，就要运用革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法，努力表现工农兵的思想感情，塑造工农兵英雄人物的音乐形象。革命群众歌曲，常常是表现工农兵的集体形象。如《歌唱祖国》这首群众歌曲，比较准确而又生动地表现了新中国诞生后，紧跟毛主席、中国共产党奋勇前进在社会主义大道上的亿万革命群众的形象。因而，这首作品很受广大群众的欢迎。

毛主席教导我们：“作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。革命的文艺，则是人民生活在革命作家头脑中的反映的产物。”社会生活，是文艺创作的唯一的源泉。我们要创作无产阶级的革命音乐作品，就必须长期地、无条件地、全心全意地深入工农兵的斗争生活，了解工农兵，熟悉工农兵，向工农兵学习，从而表现工农兵。对刘少奇、林彪之流在创作问题上所宣扬的唯心主义“灵感论”等黑货，我们必须予以彻底批判。每当我们唱起《国际歌》、《东方红》、《三大纪律八项注意》以及《歌唱祖国》、《大海航行靠舵手》等歌曲时，总是十分亲切地感受到歌曲中所反映的那个时代的革命人民火热

的斗争生活，受到很大鼓舞。歌曲作者若不投身于当时的火热的斗争生活，怎能创作出这些优秀的作品呢？

深入斗争生活，要在无产阶级世界观的指导下，善于把生活中的矛盾和斗争加以提炼，使之典型化，使作品中反映出来的生活比普通的实际生活“**更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。**”如《我们一定要解放台湾》这首歌曲，它的曲调起伏、跳动很大，富有内在的冲击力，整个音乐形象有如海上的波涛翻滚。但是，这绝不仅是对祖国海疆的自然描写，而是对革命洪流滚滚向前，亿万军民心潮澎湃，千军万马发出了“我们一定要解放台湾”的钢铁誓言这一斗争生活的有力的概括。

学习作曲，首先应当努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想，并学习社会，与此同时也要学习作曲技巧。作曲技巧是为表现作品的内容服务的。我们学习作曲技巧的目的，是为了运用它，生动地、深刻地反映工农兵的斗争生活，塑造工农兵的英雄形象，使我们的音乐作品尽可能达到“**革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一**”。

在学习作曲技巧时，我们必然会遇到一个如何批判地继承我国民族、民间音乐遗产和借鉴外国音乐的问题。毛主席教导我们：“我们决不可拒绝继承和借鉴古人和外国人，那怕是封建阶级和资产阶级的东西。但是继承和借鉴决不可以变成替代自己的创造，这是决不能替代的。”我们继承和借鉴民族、民间音乐遗产和外国音乐的目的，是为了更好地创作出表现社会主义新生活的、具有为我国工农兵群众所喜闻乐见的民族形式的音乐作品。因此，

我们一定要遵照毛主席的“古为今用，洋为中用”、“百花齐放，推陈出新”的教导，在创作中注意防止教条主义和形式主义，不要生搬硬套古的和洋的“框框”，也不要脱离内容去搞单纯的技巧的堆砌。

本书主要是向广大工农兵读者介绍一些常用的作曲技巧及其应用。对于作曲技巧的一般规律，我们不能仅仅满足于在理论上“懂得了”，还必须在革命音乐的创作实践中比较熟练地掌握它、运用它，並进一步发展它。因此，我们只有不断地投身到火热的斗争生活中去，配合党的各项政治任务，多写革命乐曲，不断在实践中总结经验，这样才能逐步提高自己的创作水平，写出真正为工农兵服务的好作品。

目 录

前言

一、关于音乐主题	(1)
(一) 什么是音乐主题	(1)
(二) 构成音乐主题的两个因素	(2)
(三) 群众歌曲的音乐主题	(7)
(四) 独唱歌曲的音乐主题	(16)
(五) 器乐曲的音乐主题	(25)
(六) 舞蹈音乐的音乐主题	(28)
二、音乐主题的发展手法	(31)
(一) 音乐主题的重复	(31)
(二) 音乐主题的变奏	(37)
(三) 音乐主题的自由引伸	(41)
(四) 音乐主题的展开	(43)
(五) 各种对比手法的运用	(54)
(六) 高潮以及推向高潮的常用手法	(67)
三、关于乐曲的结构 (曲式)	(72)
(一) 一段体曲式	(73)
(二) 二段体曲式	(83)

(三) 三段体曲式.....	(86)
(四) 多段体曲式.....	(91)
(五) 联曲体曲式.....	(94)
(六) 引子(前奏)与间奏.....	(95)

一、关于音乐主题

下面我们开始研究有关作曲技巧方面的问题。

这里所阐述的作曲技巧，主要是怎样写好单一旋律的歌曲、小型器乐曲、舞蹈音乐等。同时也为进一步写好多声部的音乐作品做了准备。

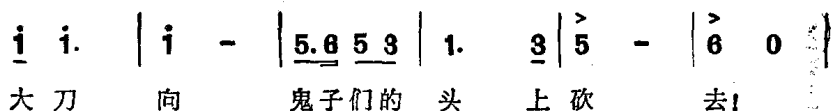
我们进行音乐创作时，对作品的内容和主题思想进行周密的分析、研究之后，就要根据这一主题思想开始创作乐曲。创作乐曲一般采取以下几个步骤：

首先写好全曲的音乐主题，继而发展音乐主题，并以尽可能完美的曲式把它们组织成完整的乐曲。在具体创作的过程中，这三步往往是紧紧结合在一起的。

下面我们首先从分析、创作音乐主题谈起。

(一)什么是音乐主题

音乐主题是一首乐曲的核心，是形成整个作品音乐形象的基础。音乐主题往往具有鲜明的性格特征，比较集中、概括地表现了一首乐曲的主要思想内容。如《大刀进行曲》（麦新词曲、集体改词）的音乐主题：

这个音乐主题，鲜明地塑造了在抗日战争时期，在毛主席、中国共产党领导下，满怀着阶级仇、民族恨，英勇地向日本帝国主义进行斗争的中国人民的伟大英雄形象。是写得非常成功的。

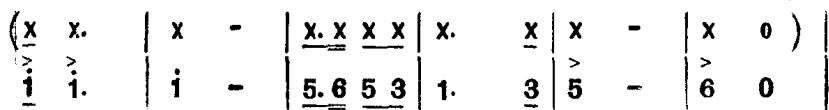
音乐主题一般出现在乐曲开始的地方，也有的出现在引子之后。在大型音乐作品中，常常有几个音乐主题。

在小型音乐作品（如短小的歌曲）中，开始的两句或四句常奠定了全曲音乐形象的基础，我们亦可称之为音乐主题或称为歌曲曲调的“核心”。总之，音乐主题是全乐曲音乐形象的基础（不论大、中、小型作品），分析、创作乐曲时，把精力首先集中在音乐主题上，是非常必要的。

（二）构成音乐主题的两个因素

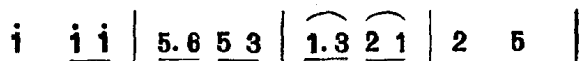
音乐主题的构成，主要包括两个因素：一是节奏方面的因素，一是音调方面的因素。这两个因素，都是为表现音乐内容服务的。因此，我们进行音乐主题的创作时，必须根据乐曲内容的需要，恰当地运用这两个因素。

节奏因素主要是指构成音乐主题的“骨架子”（或称为“节奏型”）。如《大刀进行曲》的音乐主题的“节奏型”，

大 刀 向 鬼子们的 头 上 砍 去！

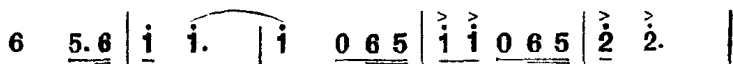
这个音乐主题的开头，运用了切分音与二分音符连用的节奏 (x x. | x - |)，很有特点，使曲调既坚定而又富有内在的动力，表现了中国人民对帝国主义侵略者愤怒反抗的感情。这个音乐主题也可以写成另外的样子，比如：

大 刀 向 鬼 子 们 的 头 上 砍 去，

这一处理方法，音调和原来的差不多，但节奏的个性特点没有了，原曲调中所包含的愤怒的感情也就大大减弱，显得比较一般化。

音乐主题的节奏特点，是全曲节奏发展的基础。如《大刀进行曲》的音乐主题的节奏型，在全曲中贯穿、发展着，使全曲前后呼应、形象鲜明。如全曲的高潮处：

看 准 那 敌 人， 把 他 消 灭！ 把 他 消 灭！

其中的 1 1. | 1 和 2 2. 就是音乐主题的节奏 x x. 的发展。

音乐主题的节奏特点，与语言的节奏特点有很大关系。在歌曲中，往往与歌词的朗诵节奏结合很紧密。如歌曲《我是一个

兵》(陆原, 岳仑词, 岳仑曲):

5. 1̇ 1̇ 6 | 5 0 | 5. 3̇ 3̇ 1̇ | 2̇ 0 |

我 是 一 个 兵, 来 自 老 百 姓,

5 5 5 5 3̇ | 3̇ 2̇ 1̇ 6 | 5 5 5 6 3 | 5 0 |

打 败 了 日 本 侵 略 者, 消 灭 了 蒋 匪 军。

其音乐节奏与歌词的朗诵节奏很吻合:

X. X X X | X 0 | X. X X X | X 0 |

我 是 一 个 兵, 来 自 老 百 姓,

X X X X X | X X X | X X X X X | X 0 |

打 败 了 日 本 侵 略 者, 消 灭 了 蒋 匪 军。

但音乐中的节奏要比歌词的朗诵节奏丰富得多。如歌曲《延边人民热爱毛主席》(韩允浩原词, 金凤浩曲, 集体改词)中的一句:

6̇ - - - | 5̇ 5̇ 5̇ 5̇ 5̇ - | 5̇ - - - |

啊 毛 主 席,

3̇. 6̇ 5̇ 6̇ | 3̇. 2̇ 5̇ 3̇ 3̇ - | 3̇ - - - |

我 们 无 限 热 爱 您!

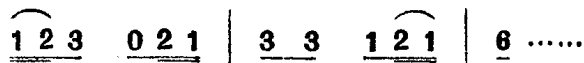
就朗诵来说,是不会把“席”字和“您”字拉得这么长的。但在音乐上这样处理就非常自然,充分表现出延边人民对毛主席无限

热爱的感情。

有一些音乐主题的节奏特点和劳动节奏有着密切的关系。这是由乐曲的内容所决定的。如《大路歌》(聂耳曲, 集体重新填词)的音乐主题:

我们大家同心干,(喘 喘 咳),力量

如天, 拉起铁滚齐向前。

这个音乐主题的节奏, 明显地是从劳动号子中提炼出来的。通过这种坚定、有力、沉着而又有劳动特点的节奏, 歌曲生动地塑造了决心砸碎旧世界、创造新世界的工农群众的高大形象。

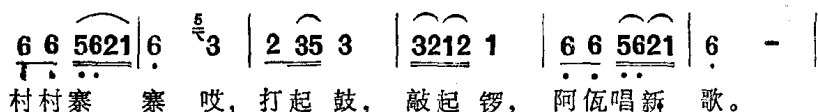
总之, 根据内容的需要, 创作出适当的节奏型, 对写好音乐主题起很重要的作用。我们进行音乐创作时, 必须不断地从三大革命斗争生活中, 提炼、创造出更多的能够生动地反映社会主义革命和建设、表现工农兵的英雄形象的音乐节奏来。

下面谈谈构成音乐主题的另一重要因素——音调方面的因素。

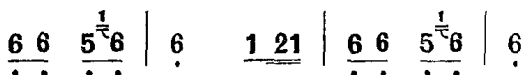
音乐音调与民族的语言、生活状况、思想感情、特有的表达方式等密切地联系着, 形成各民族自己独特的音调风格。我国各民族都积累了丰富的民族音乐语言。因此, 我们在创作音乐主题时, 如何正确地继承民族音乐遗产, 创造出具有强烈的时代特

点，鲜明的民族风格的新音调，是一个很重要的问题。

许多革命歌曲，其音调与民歌音调有着很密切的关系。如《阿佤人民唱新歌》（杨正仁词曲，集体改词）的音乐主题：

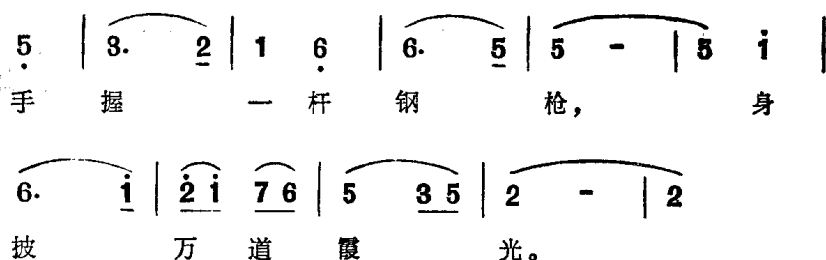

这个音乐主题主要是依据阿佤族的一首民歌发展而来的：

很明显，原民歌的音调比较平，所表现的感情比较压抑。作者为了表达阿佤族人民新的思想感情，深入阿佤族人民的革命斗争生活，在生活中有了新的感受，从而在音乐主题中创作出 $6 \quad \frac{5}{4} 3 \quad | \quad 2 \quad 35 \quad 3 \quad | \quad 3212 \quad 1 \quad |$ 这一明亮、欢快的新音调，而整个主题的开始与结束基本上还保持着原民歌的特点。这样，《阿佤人民唱新歌》的音乐主题，在音调上既保留了阿佤族民歌的一些因素，同时又有新的创造，体现了“推陈出新”的原则。这个音乐主题的音调在全曲贯穿、发展着，使这首歌曲很好地表现了社会主义时代阿佤族人民的新的精神面貌，真正是“唱新歌”，而不是“唱旧歌”。

在创作歌曲的音乐主题时，要注意音调的进行尽可能与歌词的朗诵语调的起伏达到一致，以使歌词内含的感情能较自然地表达出来；歌词也让人听得清楚。如歌曲《我为伟大祖国站岗》（魏宝贵词，仵邦、铁源曲）的音乐主题：

朗读这首歌词时，“握”字要比“手”字自然地扬上去一些，“一杆”自然要低下来一点，“钢枪”的“钢”字，明显地要更高地扬上去。这个音乐主题的音调进行与歌词的语调完全一致，使人听起来很自然。

为了分析上的方便，以上分别概述了构成音乐主题的两个重要因素——节奏方面的因素和音调方面的因素。实际进入创作时，这两个因素是紧密结合在一起的。

(三)群众歌曲的音乐主题

群众歌曲的形式短小，战斗性较强，易于为群众所掌握，适合群众集体演唱。

因此，创作群众歌曲时，应充分考虑到广大工农兵群众的需要。写音乐主题以及整个歌曲时，要注意把曲调写得简炼、易唱，曲式力求短小精干。

群众歌曲的音域（即全曲最低音至最高音的范围）不宜太宽，一般不超过十一度。如《歌唱祖国》的音域是 5 — i，

共十一度。又如《毕业歌》的音域是 1 — $\dot{3}$ ，共十度($\dot{3}$ 音只有一个)。由于音域不宽，群众唱得上去，使得上劲，对感情的发挥很有利。

在注意音域的同时，也要注意音区的使用。通常把一个音域（如 5 — $\dot{1}$ ）划分为三个音区，即低音区、中音区、高音区。一般从最低音往上数三度左右称为低音区（如 5 — $\dot{7}$ ），从最高音往下数三度左右称为高音区（如 $\dot{1}$ — 6 ），其余称为中音区（如 1 — 6 ）。当旋律在中音区活动时，演唱起来用得上劲，不吃力，音色也比较明亮。旋律活动在低音区，一般不要过久，最好是一带而过。因为声音在这个音区，音色比较暗，同时也不容易使上劲。旋律在低音区活动要特别注意，因为演唱时比较吃力，一般只是在全曲进入高潮时用一下，或在其它地方只是“碰”一下。总之不宜使用过多，用多了，有声嘶力竭之感，效果不好。如《歌唱祖国》的音域是 5 — $\dot{1}$ ，共十一度。它从最低音开始：

$\underline{5\ 5} \mid 1\ 5 \mid 3\ 1 \mid 5.\ \underline{\underline{6}} \mid 5^v\ \underline{5\ 5} \mid \dot{1}\ \dot{1} \mid$

$\underline{6.\ 5}\ \underline{4\ 6} \mid 5\ - \mid 5\ \dots\dots$ ，在这一段曲调中，最低音和最高音都出现了，但基本上都只是“碰”了一下。其中用得最多的 5 音，是属于中音区的音，唱起来有亮度，也不吃力，因此效果很好。

有时会遇到这样一种情况，比如全曲音域是 5 — $\dot{1}$ ，而最高音 $\dot{1}$ 只是在结束时用了一次，其他地方从未用过，旋律多活