

音乐自学丛书·作曲卷

歌曲写作教程

陈国权 著

人民音乐出版社

音乐自学丛书·作曲卷

步
吴

歌曲写作教程

陈国权 著

责任编辑：吴 朋

责任校对：张志羽

歌曲写作教程

陈国权著

*

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京朝阳隆昌印厂印刷

850×1168毫米 32开 190千字 3插页 8.5印张

1992年12月北京第1版 1996年7月北京第3次印刷

印数：9,346—17,910册

ISBN 7-103-00976-7/J 977 定价：13.70元

前 言

本书以一般歌曲、艺术歌曲和通俗歌曲为主要研究对象，适宜于开始进行歌曲写作并熟练掌握五线谱，以及有初步和声知识的读者阅读。

本书分为上、下篇。上篇是从拿到歌词以后，如何一步步写下去，亦即结构是如何一句一句、一段一段的延展下去作为主线的，因而结构布局，曲调和歌词的结合以及一般性的歌曲写作技巧是上篇的主要内容。下篇则是对有关歌曲体裁以及写作的一些技术性内容进行阐述。

应当说明，本书既然是一本自学教程，故在前面基础单元和一些常用歌曲结构（如一段体、两段体、三段体和多段体）均有供读者试笔的习题。前面几章还有习题解答提示。所谓习题，是从实践的角度，让读者更好地掌握书中的内容；所谓解答提示，也仅仅是说明习题写作的一种可能性而已。著者相信读者们对这些习题所做的作业将超过这些解答提示，当会是合乎规律的。

此外，著者认为要提高歌曲写作能力，还必须提醒几点：

一、要广泛地接触和哼唱歌曲。歌曲写作虽然有许多技巧规律可遵循，但其本质却是沿着感性思维的轨迹而前进的，技巧规律可以引导和制约创作，但绝不能代替这生动活跃、变化万千的创作过程。因而对于歌曲创作的初学者来说，在开始阶段要依托对生活的感受以及对歌曲（包括民歌）的熟悉程度。

写作歌曲的起步，好像一个咿呀学语的孩子，这些儿童们是完全未学过修辞语法就开始了说话的。他们主要得力于模仿——模仿成人和别的儿童的语言，然后在渐渐成长和熟悉掌握一定语言能力之后，才去学习语法修辞来进一步提高语言能力的。

此外，我们还希望初学者们不仅学唱，还要更多的背会一些歌曲。不是说“熟读唐诗三百首，不会写来也会吟”吗？模仿是起步，创作是目的，没有开始的模仿，便没有将来的自由翱翔，而模仿往往依据熟读、背唱，因而决不可仅仅停留在“视唱”——有谱能唱，无谱即忘——的水平。

二、对古今中外的优秀歌曲要进行分析、揣摩。要分析这些歌曲如何表达人们的思想感情、词人的思绪，作曲家的感怀是如何通过音符来表现的。

要分析揣摩这些作品的整体情况，如歌曲的风格特点，体裁特征，以及不同的风格，体裁又如何影响旋律、节奏等的构成。所谓整体情况当然还包括它的布局——全曲的抑扬顿挫，以及结构轮廓，段落或乐句之间的既联系又变化的关系等。

还可以揣摩歌曲里有哪些引人入胜的佳句，甚至是某个动机、乐汇与歌词结合得特别贴切、准确的精采之处。

不夸张地说，通过揣摩别人的作品来学习写作，有时比向教科书学习还来得便捷。不信你拿一首熟悉的歌曲，先把曲调放在一旁，把它的词集中起来，试着哼唱谱曲，然后同原曲比较一下，看看在布局上，结构上，旋律上……有何不同。我相信你会大有收获的。“比较”是一种学习，而且是很有成效的学习。

三、必须进一步学习掌握歌曲写作的规律技巧。一个作曲者仅仅凭感性，凭所谓“创作冲动”来写作，就会存在这样的毛病：作品松散，信口开河，节奏平庸，旋律单调。虽然可能有一两个

动听之处，但却被杂乱无章的音符所包围。因而从爱好歌曲写作到学会歌曲写作，重要的一步是需要认真阅读一些关于歌曲作法的书刊、文章，从歌曲的体裁类型，风格特点，歌唱形式到节奏构成，旋律发展，调式特征，节拍运用，结构规律以及词曲结合的种种技巧等等，都应该悉心钻研，融会贯通。

有关歌曲写作的书刊一般有两类，一类是创作经验的介绍，一类是教科书式的教材。两种类型各有其特点。经验之谈不能代替教材系统、全面并具有基础意义的作用；教材也概括不了作曲家们切身体会到的生动的创作经验之谈。教材只是总结一些规律性的东西，但要写出有特点，有个性的歌，仅靠“法”是不行的，这需要作者对生活感受的积累，需要创作经验的积累，以及对民歌、曲艺及中外古今优秀作品的学习、借鉴。

本书由于篇幅所限，在引用谱例时，有些歌曲只摘用片段，所有多段歌词的歌曲只摘用一段词。为了让读者能了解全曲，更好地领悟被摘出的谱例，许多作品标明了出处，并且尽量将所采用的谱例集中在一定范围内的某些歌曲出版物中，这些出版物有：

《声乐曲选集》（高等师范院校试用教材五线谱本，附钢琴伴奏）里所包含的《中国作品》（一）（二）（三）集，《外国作品》（一）（二）集，人民音乐出版社1986年版。

《群众歌曲》（建国三十年声乐作品选，简谱本），人民音乐出版社1985年版。

《中国名歌222首》（简谱本），中国文联出版公司1984年版。

《外国名歌201首》（简谱本），人民音乐出版社1981年版。

《中外抒情歌曲300首》（简谱本）（一）（二）（三）集，上海文艺出版社出版。

目 录

前 言..... (III)

上 篇

- 第 一 章 歌曲写作的整体构思..... (3)
- 第 二 章 主题乐句的写作..... (10)
- 第 三 章 旋律发展手法..... (31)
- 第 四 章 乐段结构歌曲的写作(上)..... (48)
- 第 五 章 乐段结构歌曲的写作(下)..... (59)
- 第 六 章 两段体歌曲写作..... (80)
- 第 七 章 三段体歌曲写作..... (106)
- 第 八 章 多段体歌曲写作和歌曲结构布局..... (131)
- 第 九 章 固定音调和固定节奏的贯串发展..... (151)
- 第 十 章 前奏(引子) 间奏 后奏(尾声)..... (158)

下 篇

- 第十一章 曲调与声调..... (183)
- 第十二章 装饰变音 色彩变音 离调 特性调式变音和
调转..... (191)
- 第十三章 拖腔 重复歌词 衬词..... (209)
- 第十四章 歌曲的常见体裁..... (219)

第十五章	艺术歌曲特征.....	(226)
第十六章	通俗歌曲特征.....	(245)
附录一	男女各声部音色 音域和定调 演唱形式 演唱风格.....	(252)
附录二	部分习题解答提示.....	(256)
后 记	.....	(265)

DX 63 / 60

上 篇

第一章 歌曲写作的整体构思

§ 1. 什么是整体构思

写作歌曲总是从第一句写起，第一句怎样写？要根据歌词的要求以及全曲的音乐构思来加以考虑。因此，当我们拿到一首歌词时，先不要匆匆忙忙就开始谱曲，而是要将歌词仔细通览几遍，对全曲的音乐情绪要求、运用怎样的音乐风格、运用怎样的歌曲体裁与演唱形式，以及全曲的曲式结构安排等方面来一个“整体构思”。

一首好的歌词，往往有着音乐情绪的内涵，是轻快的，还是沉重的？是舒展的，还是急促的？是锐进的，还是缓慢的？是明朗的，还是朦胧的？是宏大的，还是细腻的？是柔和的，还是高亢的等等。

一首好的歌词也往往在音乐语言风格上对作曲者有所启迪。音乐风格是一个较难限量的概念。我国创作歌曲一般有几种情况：一是创作因素较多，属于广义民族风格范围的音乐风格，如《黄河颂》、《我爱你中国》；二是民族特色比较突出，属于狭义民族风格范围的音乐风格，如《十五的月亮》、《二月里来》；三是为某一特定民族、地区所特有的风格，如蒙古族的《草原上升起不落的太阳》、苗族的《苗岭连北京》、陕北地区风格的《回延安》、山西地区风格的《人说山西好风光》等。用什么样的音乐风格为一首歌词谱曲，是用创作因素较多的写法，还是用民族传统较多又

并不限定在哪一民族,哪一地区的风格;或者是特指的某一地区,某一民族的风格,也是通盘考虑的一个重要方面。

歌曲体裁是一个广泛的概念,在歌曲的整体构思中,起着重要的作用。常说的歌曲体裁,一般是指音乐的某种性格特征类型,如:抒情歌曲、队列群众歌曲、舞蹈性歌曲、叙事歌曲、劳动歌曲、幽默诙谐歌曲等。此外人们也使用“艺术歌曲”、“通俗歌曲”、“歌谣体”、“朗诵体”等概念来作为歌曲体裁的分类(关于歌曲体裁,我们还将以后专门进行介绍)。

同歌曲体裁有关的还有歌曲的演唱形式,如独唱、重唱、小合唱、合唱、齐唱等;歌曲的演唱声部及音质特色,如各种性格的男女高音、中音、低音等;歌曲的演唱风格,如美声唱法、民族唱法、以及所谓“通俗唱法”等。

对歌词进行谱曲时,如何安排词曲的曲式结构,这也是整体构思的重要内容。最常见的歌曲结构有一段体、两段体(图式为AB)、三段体(图式为ABA、ABC)和各种多段体。歌曲结构常受歌词结构的制约。一句词写一句曲,一段词写一段曲,我们称之为“词曲结构同步”,因为词曲结构基本相符。但词与曲的结构也常有不一致的现象,如两句词写一句曲,一段词写成两段体等等,这种现象我们称之为“词曲结构不同步”。

歌曲结构的构思还应当包括旋律句法的处理,主题材料的发展,对比再现的安排,高潮的形成,以及引子(前奏)、间奏、尾声(后奏)的写作等。

§ 2. 同一首歌词的不同整体构思

当我们初步了解到整体构思的基本内容后,还必须注意到一首歌词多种处理的可塑性问题。有些歌词只能处理成某种音乐情绪,只能运用某种歌曲体裁,某种音乐风格;而有不少歌词却有

可能写作成众多样式的体裁，多种多样的音乐风格，即使是结构，也可能进行各种曲式的安排。因而对待这些可塑性较大的歌词，我们一方面可以先将歌词进行各种设计处理，另一方面也可以从写第一句——即主题句开始，试试用各种体裁，各种音调来写作，然后从中选取比较满意的一种进而发展成全曲，从而确定全曲的整体轮廓。

同一首歌词处理成不同体裁，不同音乐风格和曲式结构，从而显露出音乐情绪的差别，这是音乐创作中的常见现象，例如晓光作词的《那就是我》就有好几首不同的谱曲。

例 1-1

那就是我

晓 光词
小 模曲

稍快

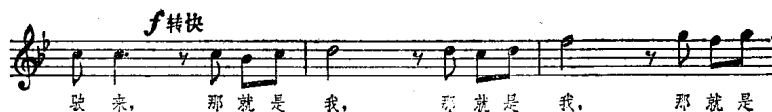
我 思 恋 故 乡 的 小 河，
还 有 河 边 哎 哎 唱 歌 的 木 磨；
如 果 有 一 朵 浪 花 向 你 微 笑， 妈
妈， 那 就 是 我， 那 就 是 我。

这首歌具有欢悦、活跃的情绪特点，洋溢着纯真、质朴的情绪；它的音乐风格是一般创作歌曲音调，它的歌曲体裁属于通俗的抒情歌曲，简单易唱，旋律语调感较强；它的节拍为 $\frac{2}{4}$ ，速度稍快；它的结构是一段体，并且是一段旋律，四段歌词的典型分节歌类型。而另一首《那就是我》则有许多不同。

那就是我

晓光词
谷建芬曲

稍慢 舒展而自由地

这首歌同例 1—1 在音乐的整体构思上有较大差别。它的音乐情绪热切、激情；它虽然也属于一般创作歌曲风格，但艺术特征较多；它的节拍、速度比较自由，旋律的吟诵特点表达了喁喁独白，梦魂萦绕的情绪，它的音乐结构是容纳量较大、有对比发展和再现统一的三段体。中间段落的激情和两端段落的深沉，形成了明显的对比。

同一首词写成差异很大的歌曲，此类例子甚多，这里可以看出作曲家们对歌词的不同理解，以及对音乐情绪、风格、体裁、结构等方面的不同的构思安排，对一首歌曲的写作是具有前提性意义的。

习 题

一、判断下列歌曲主题句和歌词之间，在音乐情绪、风格、体裁上有哪些不一致。

(2)

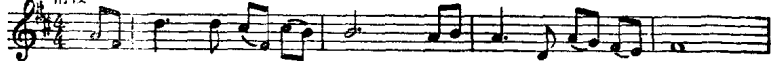
稍快

老 汉 我 今 年 七 十 八 大 年 三 十 挂 年 画, 挂 年 画,

(3)

稍慢

喜 鹊 登 枝 唱 欢 歌, 记 者 来 访 上 山 坡,

(4)

中速、稍慢

如 果 你 是 大 海, 我 就 是 那 海 岸, 海 岸,

(5) 中速

我 的 诺 言 不 是 梦, 我 的 诺 言 不 是 风,

二、写作歌曲主题句

首先对下面歌词《春风颂》进行整体构思，看看有可能写成哪些体裁及风格。在结构上又大体如何布局，并按这一要求写作多个不同的主题句。主题句一般是指歌曲开始的第一句或第一、第二句。它的写作对写好整首歌曲有重要意义，一首歌曲的特点和魅力，常常首先通过主题句来体现；而且主题句对以后全曲的发展起着种子的作用，因此必须认真构思和写作多一些主题句，然后再加以选择。写作主题句时，根据需要可以加衬词，可以重复歌词。

春 风 颂^① 吴天海

春风，春风，温暖的春风，

^① 见《词刊》1985年第1期第3页。

我唱一支歌把你赞颂，
你悄悄走来，脉脉含情——
唤醒了沉睡的种子，
弹响了小河的琴声，
染红了枝头的花朵，
吹绿了无边的田畴。
啊，春风，温暖的春风，
你给万物带来了勃发新生。

(本章习题解答提示见附录二)