

歌曲分析与写作

成都科技大学出版社

资料

5400.71

147527

歌曲分析与写作

姚以让 著

成都科技大学出版社

一九八七年六月 成都

歌曲分析与写作

姚以让 著

成都科技大学出版社出版

四川省新华书店发行

成量子弟校印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张 6.9375

1987年6月第一版

1987年6月第一次印刷

字数144000

印数1—8600

ISBN7—5616—0026—7/J·2

统一书号:8475·2 定价:1.50元

前 言

本书是一本综合性地论述歌曲创作与歌曲分析的读物。全书共分九章，包括主题写作、主题发展、旋律调色、节奏处理、结构原则、扩充手法、各种手法综合应用，以及歌曲分析、歌曲体裁等。这些讲述的基本内容，笔者在撰稿前曾先后发出百封以上的信件，广泛征求各地专业与业余作曲者对选题的意见，然后将这些信息加以综合整理，定出全书具体内容，因此，本书各章的论题也是社会广大读者需求信息的反馈。

书中各章以专论为主，力求深入浅出，使本书既适应一般爱好歌曲创作同志阅读外，也能帮助具有一些写作基础的同志总结创作经验，将实践中某些感性知识提高为理性认识，将创作上某些自发性的技能，深化为自觉性的艺术技巧，故本书除介绍写作手法外，也结合实际作了某些理论性的探索。

由于篇幅关系，书中谱例以选段为主，但为了综合宏观与微观两方面对作品进行分析，避免分析的支离破碎，书中某些重点谱例全曲引用，整体分析。这次出版单行本时，又将书中已经提到的若干谱例，全曲刊出，以便读者能将谱例和文字对照阅读。

就一般情况而言，歌曲感情的表达，意境的刻划主要表现在旋律方面，其中音高关系具有极大的表情意义，故本书

对于这方面的问题，在第三章旋律调色中，从音阶到调式，从调式交替到调性转换，结合艺术上音响与色彩的共同原理，作了较为详尽的论述。

原稿《歌曲写作辅导讲话》曾在《音乐世界》月刊分期连载，这次正式出版做了较大修改和充实，其中节奏处理与各种手法综合应用这两章是新加的，并在各章中加附作业及作业提示。

为了扩大读者视野，便于理解和掌握歌曲写作要领，本书以较多篇幅介绍了各种风格和体裁的歌曲，并将某些较大型声乐曲如声乐套曲、大合唱等的基本写作方法作了简明扼要的讲述。

如何分析一首歌曲？这是广大读者很关心的问题。本书第八章专论了这个问题，并举有谱例进行具体分析。

写作歌曲是艺术创作，它带有强烈的感情色彩。本书所讲内容，主要在写作技巧上帮助读者进行创作探索，如有错误或不足之处，请读者指正。

作 者

1987年3月

目 录

第一章	歌曲主题的写作	(1)
一	分析几个主题	(1)
二	同词异曲的主题	(4)
三	多主题的歌曲	(9)
第二章	主题发展	(17)
一	特性节奏	(17)
二	特性音调	(20)
三	材料的组织	(22)
第三章	旋律的调色	(30)
一	调式音阶	(30)
二	单一调式	(34)
三	调式交替	(42)
四	调的远近关系	(49)
五	清角为宫、变宫为角	(50)
六	大二度与大三度调	(60)
七	同主音大小调	(62)
八	综合性调色手法	(64)
第四章	旋律的节奏处理	(73)
一	主题与节奏	(73)
二	旋律发展中的节奏处理	(76)
三	节奏张弛的表现力	(79)
四	全曲节奏布局	(81)

第五章	曲式结构原则	(90)
一	重复	(91)
二	变奏	(92)
三	呼应	(97)
四	对称	(99)
五	回旋	(102)
六	综合及其他	(104)
第六章	扩充手法	(108)
一	曲首扩充	(108)
二	段中扩充	(111)
三	结尾扩充	(117)
第七章	各种手法综合应用	(126)
第八章	歌曲分析	(140)
一	分析的意义	(140)
二	分析要点	(140)
三	实例分析	(144)
第九章	歌曲体裁	(153)
一	各类歌曲写作的基本手法	(153)
二	声乐套曲的分析	(161)
三	剖析《红军根据地大合唱》	(164)
附录一	歌曲的基本结构	(175)
	调式的基本知识	(180)
附录二	歌谱十首	(186)
	老人河	(186)
	燕子	(188)
	渔光曲	(191)

母亲教我的歌.....	(194)
阿里山姑娘.....	(195)
邮递马车.....	(198)
金梭和银梭.....	(200)
日落西山.....	(203)
珍珠河.....	(204)
让世界充满爱.....	(208)

第一章 歌曲主题的写作

一 分析几个主题

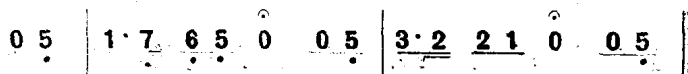
写作歌曲时，起句的陈述常常是重要的，因为音乐开始的段落，在大多数情况下带有“种子”和“核心”的意义，在随后的发展过程中常常以它为基础来陈述乐思。这个能够概括地表达整首歌曲的基本思想感情的核心段落，我们称它为歌曲的音乐主题。它的结构多为一个乐句，有时也可能是一个分句等。

下面分析几个主题，从实例中研究它的特性。

例 1

怒吼吧！黄河

1 = F $\frac{4}{4}$ 快板

怒 吼 吧！黄 河！ 怒 吼 吧！黄 河！ 怒

吼 吧！黄 河！

上例是冼星海的《黄河大合唱》中的终曲的主题，这短短四小节音乐刚毅有力，动力性强，概括地表现了在外敌入

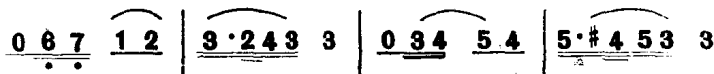
侵时受难的中国人民奋起怒吼的战斗形象。这句音乐根据歌词的要求，分成三个片断，第一片断可称为种子的核心。每个片断都是弱起，同音开始大跳后下行。这个斜进行式的旋律线，促进了怒吼声步步高漲，就是它导入了大合唱的气势磅礴、震撼人心的末乐章。

这个乐章的音乐发展有些曲折，但主题雄伟气质以及旋律上某些特点，如强拍上的附点音符，一字一音的节奏，各句斩钉截铁式的终止，以及相同词句在音乐处理上常常扩大组织结构等，均贯穿全曲，因此，这个主题所起的种子作用是很明显的。

例 2

吐鲁番的葡萄熟了

1 = F $\frac{2}{4}$ 中速

克里木 参 军 去 到 边 哨，

这首歌曲根据歌词地方风格和描写的意境，曲作者动笔伊始，在这第一句音乐上，就抓住新疆歌调特有的手鼓节奏和七声羽调构成的上、下行级进的旋律，深情地表达了姑娘想念爱人之情。如果我们分析一下全曲的旋律进行，很容易感觉到这首歌曲的起句乃全曲音乐的缩影，它就是此歌的音乐主题。其中，头两小节为核心曲调，后面两小节为一、二小节的移位，全曲两个段落都以这个主题为基础加以发展而

成，因而风格突出，乐意集中，使我们听完此曲后，留下较深的印象。

例 3

年青的朋友来相会

1 = F $\frac{3}{4}$ 中速

5 3 3 3 3 3 | 3 3 2 1 2 3 3 | 5 3 3 3 2 1 |

年青的 朋友 们，今天 来 相 会，荡起 小船 儿，

2 2 2 1 6 5 |

暖风 轻轻 吹，

这支歌唱起来很顺口，又不落俗套，真挚地道出了当代青年的心声。此歌从全曲看，每句的字数并不相同，但曲作者以简练的手法，概括地应用了五字句的基本节奏（× × × × ×）作为开始时主题的骨架，随后再根据歌词节奏，

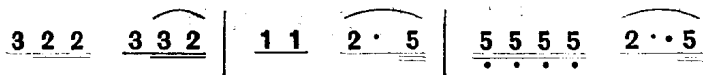
稍加变化予以发展。全曲虽有节拍上的变化。但听起来自然流畅。这个主题，在音调进行上，很有逻辑性。开始两小节大跳后的同音进行，似乎是运动的准备，接着从高音“5”下行级进到低音“5”，音乐就“起跑”了，它充满活力与朝气。

此曲第二段音乐继承了首段的写法，只是音调有所提高，有些句子节奏拉长了，使乐意有所发展，但旋律的基础仍来源于主题。

例 4

么 姑 娘 养 鸡

1 = $\flat$ B $\frac{2}{4}$ 中速

么姑娘 养了 一群 鸡， 咯咯咯咯 噉儿

上例是我省作者杨正杰写的歌曲。如果说前面几例的音乐主题是单一性的，那么，这个主题就是双动机性的主题了。作者想根据川北民歌某些典型音调，并采用来自生活中的某些素材，以两者结合写下了这三小节生动有趣的主题。这个主题的前两小节为一个动机，曲调轻快活跃，很口语化，又处理在中声区，演唱很顺口。第三小节的音调是作者从生活音响素材中提炼出来的。这两个因素交织出现在歌曲两个段落间，颇有风趣，表达农民的喜悦，生活的欢乐。但前后段的处理手法却不相同。在第一段音乐中，主题的两个动机轮流应用，伴奏也参加应和，使音响的色彩有所变化。为了使第二段音乐渐趋紧凑，促进乐意上升，前段的衬词音调（第三小节动机）被省去。然而强拍上细分这一带特性的节奏（第二动机的节奏型）几乎出现在这段音乐每句的首部，加之从“么姑娘前年才养鸡”起又将曲首的主题音调移高四度再现（转入下属调），因而第二段音乐虽然又说又唱，听起来却很连贯统一，乐意也有发展。

二 同词异曲的主题

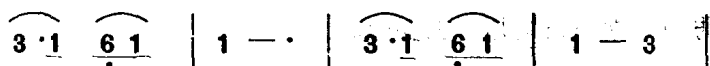
从以上的实例分析中，可以了解到音乐主题的性质和它

在写作中的作用，同时，也可以体会到，这些主题之所以成为作者感情的集中表现，乃由于大多是经过作者精心设计和细心磨炼而得来的。这点，业余作者应多多重视。因为，我们常从一些青年作者的稿件中发现，他们写作歌曲时不大讲究主题的陈述，故使音乐常流于一般，出现这样那样的毛病。下面就是一些例子：

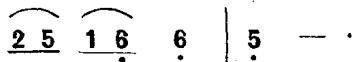
例 5

谁把春留住

(一) $1=D \frac{3}{4}$ 深情、温柔地

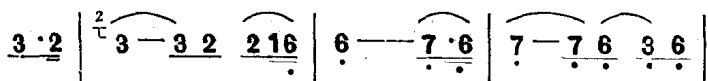

清 清 水 弯 弯 路， 茉

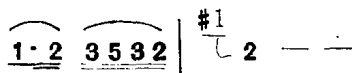

莉 一 株 株，

(二) $1=\flat E \frac{4}{4} \frac{2}{4}$ 深情赞美地

清 清 水 弯 弯 路， 茉 莉 茉 莉

一 株 株

《谁把春留住》这首歌曾发表在82年10期的《四川音乐》上。它的歌词有一定意境，歌颂了公社勤劳的养花女，

也描绘了当今农村的新面貌。用它写音乐，可以有不同风格的写法，但基调应该是深情、赞扬的。然而上例（一）歌曲开始的曲调，却有些低沉，似乎曲作者强调了温柔的感情，而忽视应有的赞美性。构成这种情调的外在因素，也许是旋律线不断下行和落脚音又停留在低音区所致。

例（二）这个主题要写得好些，旋律从歌声的中声区开始，随后围绕开始的属音作上下进行，在一定程度上体现了“清清水，弯弯路”的意境，更由于末尾的音调有所提高，节奏也较流动，使音乐开始便具有舒展和悦的气质，以此来描绘一位养花姑娘是比较合宜的。

从这里我们体会到，在主题陈述中正确地理解歌曲的基本思想和掌握情绪是很重要的。

例 6

握 手

（一） $1 = {}^b E \quad \frac{3}{4}$

$\dot{1} \quad \overbrace{7 \cdot 6} \quad | \quad \overbrace{3 \ 6} \quad | \quad \overbrace{\dot{1} \ 7 \ 6} \quad | \quad \overbrace{6 \ 5} \quad | \quad 6 \ - \quad | \quad \overbrace{2 \cdot 3} \quad | \quad \overbrace{5 \ 3} \quad |$

在 那 分 别 的 时 候， 让 我 们

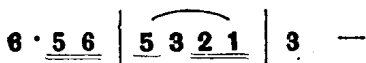
$\overbrace{7 \ 6} \quad \overbrace{4 \ 3} \quad \overbrace{6 \cdot 1} \quad | \quad 2 \ - \ -$

紧 紧 地 握 手。

（二） $1 = E \quad \frac{2}{4}$

$0 \ 5 \quad \overbrace{6 \cdot 5} \quad | \quad \overbrace{3 \cdot 2 \ 3} \quad | \quad \overbrace{2 \ 1 \ 6} \quad | \quad 1 \ - \quad | \quad \overbrace{0 \ 3} \quad | \quad \overbrace{5 \ 3} \quad |$

在 那 分 别 的 时 候， 让 我 们

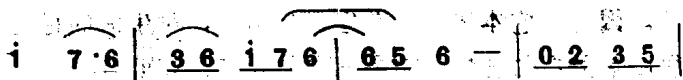
紧紧地握手。

上例（一）这个主题有一定的热情和真挚感，说明作者写歌时是有感而发的。不过，作为音乐的主题它是种子，却也仅仅是个种子，尔后如何生根、发芽、发展，是需要一个培育过程的。这个主题，刚开始音调就这样高，要接下去，以后就不好发展了。请大家再看看例（二）并查阅《四川音乐》82年第9期登的这支歌，它的调子从较低的音区开始，旋律进行显得从容，逐步发展，层层推进，这样处理，就能突出第二段开始形成的高潮。从这里可以看出写作主题时，应从全局来考虑，音乐的首部常常需要留有余地，以利后面的开展。如果歌曲长大，更需如此。不过主题的音高等关系，也应以内容的要求来决定，不可一概而论。像冼星海的《热血》、麦新的《大刀进行曲》一类的歌，一开始感情表现强烈，音调较高，很好表现了歌词的感情内容，取得很好效果。所以，音乐起始的音调怎样安排，须依据歌词，具体处理，视需要而定。不过，这类歌曲为了避免头重尾轻的毛病，常常在经过发展后还要在结尾处出现第二个高潮，以便圆满结束全曲。

我想上例6（一），如果把调定低点，改为 $1=\text{D}$ ，给以后的发展在高音区上留点活动的余地，并将旋律稍为改得流畅一些，象下例7，那么，这个主题还是可以用的。

例 7

$1=\text{D} \quad \frac{2}{4}$

在那分 别的时候，让我们

紧 紧地 握 手。

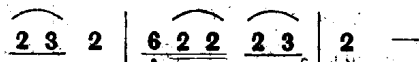
例 8

山 村 的 炊 烟

(一) $1 = C \quad \frac{2}{4}$ 轻快地

晨 光 微 微，晨 风 徐 徐， 山 村 的

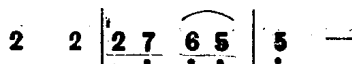

炊 烟 悄 悄 升 起。

(二) $1 = G \quad \frac{2}{4}$ 中速

晨 光 微 微，晨 风 徐 徐， 山 村 的

炊 烟 悄 悄 升 起。

上例8,两个例子,比较起来,例(二)要好一些。因为,根据歌词描绘的意境,写成抒情性的歌曲较为适宜。而例(一)却以轻快节奏性风格的音调来谱写,就显得不那么恰当了。因为,它本来是优美宁静的画面,对生活的肯定,在这里不是外在的喜悦,而是内含的深情。如果将例8(一)改为中速演唱,也不好。因为,这个调子就是带节奏性的,

旋律性不强，缺乏抒情的气质。当然，象这样情景交融的歌词，描写如画，如果音乐主题再写得诗意盎然些，那就更好了。

三 多主题的歌曲

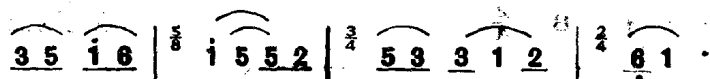
写作歌曲时，假如歌词是多段的，各段内容又不相同，或者曲作者对相同的歌词从不同的侧面进行艺术处理时，就需要采用多主题的手法来写作了。

例 9

老 天 爷

(一) 1=G 中速

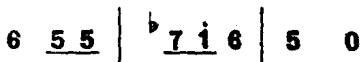
赵元任曲

老 天 爷 你 年 纪 大，

杀 人 放 火 的 享 尽 荣 华， 吃 素。

看 经 的 活 活 饿 煞，

例9是一首讽刺嘲骂性的歌曲(歌谱请参阅上海文艺出版社编的《中外抒情歌曲300首》第一集。以下简称“300首”)歌词是民间歌谣。曲作者采用民间说唱性的曲调谱写来对应。全曲分三段，结构为带再现的三部曲式。歌曲开始的旋律是五声性的，很朴实，尽管节拍变化较大，却自然流畅。