

歌曲創作淺談

張善 金虎

143.1

歌曲创作教程

歌 曲 创 作 浅 谈

张 善、金 虎

内 蒙 古 人 民 出 版 社

一 九 七 五 · 呼 和 浩 特

歌曲创作浅谈

张善金虎

内蒙古人民出版社出版

内蒙古新华书店发行 内蒙古新华印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 5.75 字数: 125千

1975年10月第二版 1975年11月第1次印刷

印数: 1—65,420册

统一书号: 8089·26 每册: 0.36元

致 读 者

这本小书出版后，收到不少工农兵和音乐工作者的来信。大家对这项工作的热情支持，使我们受到极大的鼓舞。根据广大读者的意见和要求，在力所能及的范围内，作了必要的修改和增补。为了说明旋律进行的趋势，在“主题的发展手法”一章之后，新添了一章“曲调运动的特点”。对“歌曲艺术形象的创造”一章，作了较多的改动。为了卷面清晰，使读者阅后能得其要领，把原书“和声音程的应用”“声部进行”两章，分节成现在的“和声音程及应用”“几个和声性问题”“和声式二部结构”“二声部对比形式”“模仿结构的例举”五章。我们的愿望是尽可能把它改的完善些，但由于水平所限，这个修订本也还是有许多问题和不足之处。

在修订本问世的时候，特向热情帮助过我们的同志，表示深切的谢意。

张 善、 金 虎

一九七五年三月

目 录

致读者

革命歌声永不落(引言)	1
音乐的表现因素	6
曲调的组成单位	12
歌曲的乐段结构	19
歌词与曲调的结合	26
主题的发展手法	35
曲调运动的特点	45
歌曲高潮的形成	57
常见的歌曲形式	64
前奏、间奏、尾声及其它	85
调式与歌曲创作	98
二部合唱及类别	118
两个声部的组合	125
和声音程及应用	134
几个和声性问题	142
和声式二部结构	149
二声部对比形式	156
模仿结构的例举	161
歌曲艺术形象的创造	169

后记

革命歌声永不落

——引言

—

革命歌曲是革命群众运动的产物，是人民的革命斗争生活在音乐艺术中的反映。在各国人民的革命斗争史上，都出现过深刻概括时代本质、显示人民雄伟力量的战斗歌曲。被伟大列宁誉为全世界无产阶级的歌——《国际歌》，就是法国工人阶级的优秀战士在巴黎公社最严重的时刻，用鲜血和生命谱写的歌曲，它传遍了全世界，成为无产阶级为争取全人类解放而团结战斗的歌。

我国从“五四”运动以来，就产生了反帝反封建的进步歌曲。毛主席和中国共产党领导的伟大的中国革命，揭开了我国音乐史上新的一页。在各个革命历史时期，革命人民和音乐工作者，都创作过许多反映革命斗争生活的歌曲，以聂耳、冼星海为代表的革命音乐家在人民民主革命大风暴的年代里，适应革命斗争形势的需要，喊出了人民大众的呼声，因而他们的作品得到广泛的流传。在群众的集会上，在行军的行列里，在战前整训，战后祝捷，在红军长征的道路上，在解放区的广阔田野，充满战斗激情的歌声，伴随着人民革命的胜利，响彻在祖国大地，成为“**团结人民、教育人民、**

打击敌人、消灭敌人的有力武器。”

毛主席的《在延安文艺座谈会上的讲话》，系统地深刻地总结了五四运动以来我国意识形态领域中两条路线斗争的历史经验，继承、捍卫和发展了马克思列宁主义的世界观和文艺理论，为我们党制订了一条完整的无产阶级革命文艺路线，为无产阶级文艺指明了宽广的道路和正确的方向。革命音乐工作者长期以来，遵照毛主席的教导，到工农兵中去，在三大革命运动的实践中，改造世界观，转移立足点，学习和总结亿万工农兵所创造的宝贵经验，努力反映工农兵的火热斗争生活，为革命事业作了积极的贡献。

经过无产阶级文化大革命的战斗洗礼和批林整风的深入开展，革命音乐工作者和广大工农兵业余作者，以新的战斗姿态，在毛主席的革命文艺路线指引下，坚持文艺为工农兵、为社会主义、为无产阶级政治服务的方向，学习革命样板戏的创作经验，为塑造工农兵的英雄形象，歌唱我们伟大的社会主义时代，已经和正在创作许多优秀的革命歌曲，在音乐艺术舞台上开出了艳丽的花朵。

历史在前进，革命在深入。飞速发展的社会主义革命和社会主义建设，需要更多更好的革命歌曲。我们革命音乐工作者，应该自觉地运用音乐艺术，深刻反映社会主义时代的伟大斗争，更好地为无产阶级政治服务，为社会主义服务，为工农兵服务，积极促进社会主义音乐创作的繁荣，使歌曲成为阶级斗争和路线斗争的有力武器。

二

我国革命歌曲的创作实践（特别是革命历史歌曲），已

经形成了某些基本特点：这就是强烈的战斗性，鲜明的时代特征，广泛的群众性以及崭新的民族风格。在各种不同的艺术体裁中，又有各自不同的表现特点。

歌曲作品的艺术体裁，大体可分四类：

进行曲——在革命歌曲的创作中，这类歌有较大的比重。战争年代里的许多著名歌曲如《义勇军进行曲》（代国歌）、《大刀进行曲》、《抗日战歌》、建国以后的《歌唱祖国》以及各种队列歌曲等，都属于这类体裁。它的基本特点是：节奏明快，语言简洁，情绪激昂。善于表现英勇豪迈的战斗主题，某些反映重大题材的歌曲也都采用这种体裁。

劳动歌——这类歌曲的主要特点是和某种具体的劳动相联系，节奏规则，曲调有力，有浓厚的劳动气息。民间音乐中的各种劳动号子，以及创作歌曲中的《黄河船夫曲》、《石油工人干劲大》、《伐木工人歌》、《军民大生产》等，都是这类体裁。

抒情歌——这类歌曲的主要特点是：有徐缓而稳健的节奏，流畅而舒展的旋律，并且有极为多样的强弱变化。如《北京颂歌》以及《草原上升起不落的太阳》、《山丹丹开花红艳艳》等，都属于这类体裁。

叙事歌——这类歌曲是从说唱音乐和叙事民歌演变而来的。它的主要特点是和语言结合较紧，曲调富有诵唱性，结构形式较为自由。如《老房东查铺》、《一壶水》等，就属于这类体裁。

歌曲的艺术体裁，并不完全根据内容而划分（当然和内容有关），而是指某种类型歌曲的艺术特点。进行曲并不仅仅是队列歌曲，有些颂歌就很近似进行曲；而劳动歌也不只表现劳动生活，《黄河船夫曲》有浓厚的船工劳动特点，但它

表现的却是中国人民英勇顽强的战斗风貌；《北京颂歌》很抒情，是很好的颂歌；叙事歌也有它广泛的表现能力。歌曲的表现形式，是和演唱方式相联系的，如独唱、对唱、重唱、齐唱、合唱以及由几首歌曲组成的大联唱、大合唱、组歌等。而特定的演唱方式也和体裁有密切关系，一般来说，进行曲就不适于用独唱形式来表现，而某些戏剧性的抒情歌，用集体齐唱也不合适。总之，歌曲的不同体裁和形式是在创作的实践过程中逐步形成的。不同的生活内容决定了不同的体裁，而反映各种生活内容的多种多样的题材，又决定了各种不同的表现形式。

体裁和形式，是同一范畴的两个不同的概念。大体来说，体裁是通过形式来表现的，形式又必须属于一定的体裁，而体裁和形式都要受内容的制约。

歌曲体裁的分类，是根据歌曲艺术形象的各种类型的大致归纳，不可能十分准确。从根本上讲，音乐的本质特征都是抒情的，不同的艺术体裁只是从不同的角度、采用不同的方式抒情罢了。

三

一切文艺“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。”歌曲是运用自己特殊的手段来反映生活的。对于音乐工作者来说，工农兵改造旧世界、创立新社会的火热斗争生活，是创作的唯一最广大、最丰富的源泉。我国所以能产生很多动人心弦、充满战斗激情的革命歌曲，正是因为我国人民有着可歌可泣的斗争生活。因此，我们革命音乐工作

者不能只注意音响（音乐），还要认识生活。要努力学习马列主义和毛主席著作，努力改造世界观，把立足点移过来，移到工农兵这方面来，移到无产阶级这方面来。要通过不断深入生活、认识生活、密切和人民群众的联系，增强工农兵的思想感情，这样才能熟悉工农兵英雄形象，调动音乐艺术的表现手法，创作出好的音乐作品来。

作曲并不神秘。热爱歌唱，掌握和积累了一定的音乐语言，就能作曲。但音乐和其它艺术一样，有自己的一套规律、方法和技巧。因此，认真学习和研究作曲的方法，对初学作曲者是必要的。但对创作来说，方法和技巧并不是唯一的条件。实践证明：每首优秀音乐作品（包括歌曲），都是生活、思想、技巧完美结合的产物。应该说，思想是灵魂，生活是源泉，技巧给内容以完美的表现形式。

本书探讨的重点，是歌曲曲调写作的一般方法，试图从音乐与生活的关系上，从如何塑造好工农兵的英雄形象上，来研究歌曲创作实践所形成的各种方法的表现意义。离开特定内容的要求，孤立地谈方法，不会有什么意义。创作上的任何方法，都是为表现特定内容服务的。对作曲者来说，学习丰富的民间音乐遗产，学习前辈作家的优秀作品和创作方法，是必要的，但也只能做为借鉴，借以了解创作的一般规律。能否写出好作品，关键还在于实践。我们应该善于学习，勇于实践，发扬革命歌曲创作的优良传统，努力为革命而创作，让革命的歌声永不落！

音乐的表现因素

音乐反映生活，有自己的特点，就是通过音响这一手段。生活中的音响是十分繁杂的，不是任何音响都可以成为音乐的表现因素，只有音乐实践所形成的乐音体系，才能反映人类的社会生活，表达人们的思想感情。

乐音体系有规律、有组织的运动，形成了各种音乐的表现因素，如曲调、节奏、节拍、和声、音区、音色、速度、力度等，通过演唱(奏)把各种表现因素综合统一为一个整体——音乐。构成音乐表现的诸因素中，主要因素有如下几种：

曲调(旋律)

在一定调性上，按特定调式运动的规律，以一定音高的连续构成的曲调，有极丰富的表现力。曲调(旋律)是音乐的基础，是音乐反映社会生活，表现思想感情的主要手段。不同内容的作品有着各自不同的曲调。动人的曲调有起有伏，流畅自如，个性鲜明，富有特点，能给人以强烈的感染和深刻的印象。

曲调和语调有密切关系，但曲调的表现力远比语调丰富而深刻。某些歌曲的乐句可以说是语调的直接夸张，而多种多样的曲调的表情形态，是在更广更深的社会生活基础上产

生的。曲调的进行形态可以大致归纳为同音反复式、上下行级式、跳跃式、波浪推进式等。曲调的表情形态是无穷无尽的，创作曲调的天地是无限广阔的。

从根本上讲，生活是产生曲调的丰富源泉，它和传统的民族音乐有着继承关系。

节 奏

节奏，是指撇开音高关系的各种时值音的运动（包括音的长短、快慢、强弱），它是曲调的骨骼，是影响旋律表现力的重要因素。曲调的表现力是和节奏相结合，是通过特定的节奏体现的。离开了特定的节奏，曲调就不会有生动的表现力，没有明确音高（以音程关系）连续的节奏是有的（如打击乐），而没有节奏的曲调是没有的。

音乐的节奏和生产劳动以及日常生活中各种有规律的运动，都有着渊源关系。就歌唱来说，和语言的关系更密切，如语言有轻有重，生动活泼；又因词义的不同，形成丰富多样的表情语气，这些都可以成为音乐的节奏因素。但音乐的节奏是无比丰富的，象《国际歌》那种博大的、铿锵有力的、无比壮阔的节奏，语言本身的节奏是远远不能包容的。所以说，丰富的节奏因素是蕴藏在人民的斗争生活中，同时也积累在各民族的传统音乐中。

各种不同的、富有特点的节奏，有着各种不同的艺术感染力。歌曲作者必须善于从工农兵的火热的斗争生活中，提炼多种多样的节奏，丰富音乐的表现力。

和 声

和声是在调式基础上形成的。在调式各音级上（按三度音程叠置为基本形态）所构成的和弦，按其功能关系在音乐中的连续进行，叫做和声。和声是音乐的重要表现因素之一。有些特定内容的作品，单声部曲调不能充分表达时，就可以运用和声手段。

和声学是门较为复杂的作曲理论，这里不便深入细谈。我们研究的重点，是曲调写作的一般规律和二部歌曲的有关问题。二部歌曲的和声是各种不同性质的和声音程使用，它也能反映出应用和声的一般规律。

曲调、节奏等，是音乐作品重要和主要的表现因素，但并不是全部因素。在整体音乐形象的创作过程中，还包括着演唱（奏）的过程，诸如演唱（奏）的表情方式，各种不同的音区、音色的应用，以及速度、力度的变化等，都影响着音乐的表现力。

在具体的音乐作品中，各种表现因素是综合发挥作用的。曲调和节奏在理论上可以分开讲，但在音乐作品中，它们是不能分割的，音的流动必须建立在特定的节奏上，而特定的节奏如果不和一定音高的连续相结合，就不可能产生富有表现力的曲调。

节奏和曲调相结合，也是在特定的节拍条件下起作用，而节拍又常常是作品的基本节奏构成的。因此，体现在曲调进行上还有力度——强弱关系；速度——快慢关系。这些都是整体音乐形象的表现因素。

有些音乐作品，深刻动人，有强烈的感染力，因素也是多方面的。就整体作品来说，首先还是内容问题，优秀的作品首先是适应了时代的要求，说出了千百万工农兵群众的心里话，表达了他们的思想感情。革命的思想内容通过完美的艺术形式而加以体现。优秀革命歌曲作者，站得高，看得远，能够深刻理解歌词所描绘的生活形象，根据充分的生活体验，构思生动的节奏，创作富有特色的曲调。

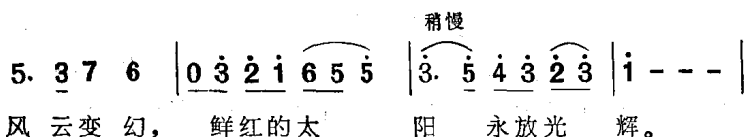
优秀的音乐作品在曲调和节奏上，都有显著的特点，这是由特定的思想内容和时代特点所决定的。在构思歌曲的旋律和节奏的过程中，要考虑到节拍的形式(如， $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{5}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{6}{8}$ 、 $\frac{9}{8}$ 、等)，因为节拍规定了节奏的基本性质。如《毛主席走遍祖国大地》是 $\frac{4}{4}$ 拍，它的曲调从嘹亮的高音区开始，气息宽广，节奏从容，步伐坚定，形象高大，充分表现了伟大领袖率领亿万人民奋勇前进的雄伟气概。

1 = C $\frac{4}{4}$

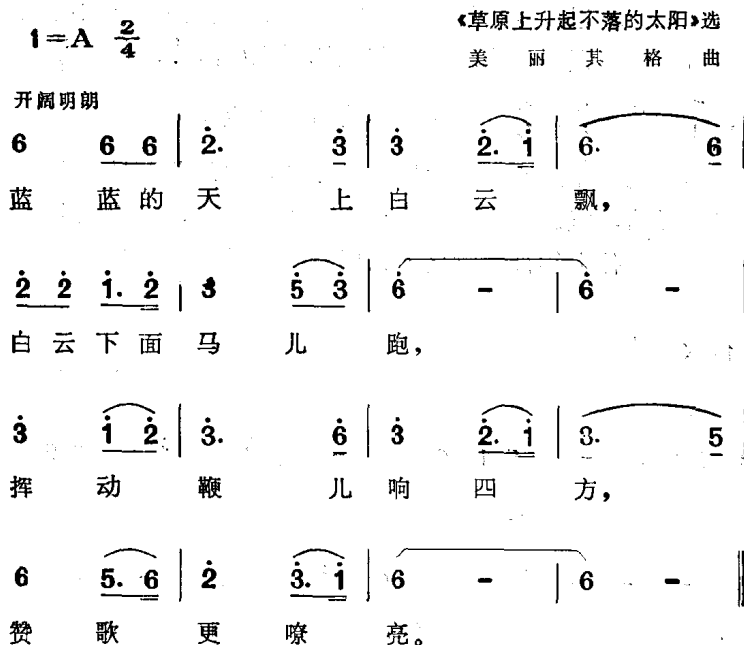
《毛主席走遍祖国大地》选
辽宁省样板戏学习班 曲

热情饱满

$\dot{3}$	$\underline{\dot{2} \dot{3}}$	$\dot{1}$	-		$\underline{5 \dot{1} 7 6 5}$	6	-		$\dot{2}.$	$\dot{1}$	7	$\underline{6 2}$	
毛	主	席			走				祖		国	大	
5	-	-	-		3.	$\underline{5 6}$	$\dot{3}$		$\underline{\dot{2} \dot{1} 7 \dot{2}}$	6	-		
地，					锦	绣	河	山	更	加	壮	丽，	
$\dot{3}$	$\dot{2}$	$\underline{\dot{1} 7}$	6		$\dot{2}$	-	-	-		$\dot{1}.$	7	$\dot{2}$	$\dot{1}$
更	加	壮			丽，					任	凭	征	途

《草原上升起不落的太阳》吸收了蒙古族长调民歌的特色，曲调明朗开阔，节奏稳健而舒展，充分表现了解放后草原人民当家做主的自豪感情，也反映了草原特有的辽阔气势。

这两首歌曲的内容不同，创作的时代不同，但都有明确的个性，给人们很深的印象。《毛主席走遍祖国大地》浩浩荡

荡，不可阻挡；《草原上升起不落的太阳》嘹亮悠长，无限广阔。它们的曲调和节奏都有显著特点，因此形象鲜明，听了令人难忘。

人民生活中存在着最生动、最丰富的文学艺术原料的矿藏，“是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。”生活是丰富多彩的，人民的斗争生活为创作动人的曲调，提供了丰富的源泉。歌曲作者应该善于根据特定的生活内容，去寻找那些最富有特点的节奏和曲调，创作深刻感人的音乐作品。