

歌词写作常识

李忠勇 何福琼 著

人民音乐出版社

歌词写作常识

李忠勇 何福琼著

人民音乐出版社

一九七八年·北京

歌词写作常识

*

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
北京印刷三厂印刷

787×1092毫米 32开本 60,000文字 3.25印张
1978年2月北京第1版 1978年2月北京第1次印刷
书号: 8026·3352 定价: 0.25元

目 录

一、歌词的特点·····	(1)
二、歌词的结构原则和结构方法·····	(12)
三、歌词的句式和段式·····	(29)
四、歌词的语言·····	(50)
五、歌词常用的表现手法·····	(58)
六、歌词的辙韵·····	(85)

一、歌词的特点

“一首好的歌词必定是一首好诗，而一首好诗却未必适合谱曲作歌”。这是曲作者在选择歌词时常常发出的议论，它说出了歌词与诗的共同点和歌词的基本特点。

什么是歌词？歌词和诗有没有区别？

就艺术形式的范畴而言，我们可以说歌词和诗没有本质上的不同，歌词即可以唱的诗。从我国文学发展史来看，歌与诗最早实为一体，从原始社会中的民歌到唐诗、宋词、元曲……等大都是可以唱的。诗可唱，是我国历代诗词和民歌的传统特色之一。随着历史文化的发展，诗逐渐分为可唱的与不可唱的两种样式，人们习称那种可以合乐歌唱的诗为“歌词”，而将那种主要是供人们阅读的、不合乐的诗称之为“诗”。

从形式上看，无论是要合乐的或不合乐的皆是诗，歌词本身就是诗，只不过是一种要合乐歌唱的诗罢了。因此，诗所具有的艺术特征及表现方法，歌词都应该具有。因此，歌词写作与诗的写作大体上是沒有多大区别的，仅仅由于歌词要合乐，要适应广大群众歌唱的需要，就形成了它在结构、语言、声韵、表现手法等方面的一些特点，简言之，歌词写法在一定程度上要受音乐的制约。

歌词，作为歌曲的一个重要的组成部分，其质量的高低

在很大程度上决定着或影响着歌曲的质量。如果歌词有深刻的意境，有生动的语言，有鲜明的形象，就会给予曲作者以启示，使之产生丰富的想象和创作的激情，从而创造出与歌词融为一体的音乐形象。人们常说：“好歌应先有好词，好词须同好曲合”。这话是很有道理的，说明了歌词的重要性和词、曲相辅相成的关系。

要达到什么标准才称得起是一首好的歌词呢？

总的来讲，凡是达到了“革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一”又能配曲的诗篇都是好歌词。

具体的讲，歌词的思想内容要高度概括现实生活，要热情歌颂人民群众的革命斗争，要深刻地反映人民群众的思想感情；要通过文学语言刻画出生动、鲜明的艺术形象；歌词的语言要通俗易懂，形式短小精悍，为广大人民群众所喜闻乐见；歌词的句式要讲究声律谐和，富于节奏感。下面，我们就从这四个方面谈谈歌词的特点。

（一）主题集中，高度概括生活

主题，就是歌词所要表达的中心思想。主题对作品具有纲和核心的意义，是作品的灵魂，它贯穿始终、统领全篇。主题明确，才能对丰富的原始素材分清主次，确定取舍，突出本质，形成整体；主题明确，一切艺术方法才有发挥表现作用的依据和服务的中心。因此，我们创作一首歌词，首先应确定它所要反映的社会生活内容，明确作品的主题。

革命歌曲一般篇幅短小，在反映社会生活时，较其它文学艺术形式更需要集中概括。一首歌词短则四句、八句，长的也不过十多二、三十句，这样短短的篇幅不可能包罗万象，

所以主题必须集中，必须调动一切艺术手段抓住一点去突出主题。如《国际歌》的歌词主题思想高度集中，是我们学习的典范。全词仅用了三十行诗句就表达了全世界无产者团结战斗实现共产主义光辉理想这一重大的主题。《东方红》三节歌词一共才十二句，就把亿万革命人民对毛主席和共产党无比崇敬、无限热爱的阶级感情集中概括地表达了出来。我国近、现代各个革命历史时期产生的很多优秀歌曲，都高度集中概括地反映了在毛主席、共产党领导下当时人民的革命斗争生活，其中许多歌曲至今仍为广大群众所喜闻乐唱。例如，第一次国内革命战争时期的《工农兵联合起来》、《八月桂花遍地开》、《三大纪律八项注意》；抗日战争时期的《大刀进行曲》、《救国军歌》、《游击队歌》；人民解放战争时期的《中国人民解放军进行曲》、《解放区的天》、《咱们工人有力量》；建国初期的《中国人民志愿军战歌》；社会主义革命和建设时期的《社会主义好》、《我为祖国献石油》、《社员都是向阳花》等，以及无产阶级文化大革命以来的优秀革命歌曲，其歌词无一不具有主题思想高度集中这一特点。今天，在万里河山红旗展，八亿神州尽开颜，放歌赞颂华主席，百花竞艳赛春天的大好形势下，象《坚决拥护华主席》（郭兰英、邱玉璞词）、《华主席接见咱大庆人》（王德、王世文词）、《大寨领唱万人和》（李幼容词）等歌词，都集中概括地表现了八亿人民对英明领袖华主席衷心爱戴、坚决拥护的思想感情，表达了人民群众紧跟华主席为实现四个现代化的宏伟目标而奋斗的决心和信心。所以，它们都能够立即引起广大群众感情上的强烈共鸣。

以《华主席接见咱大庆人》这首歌词为例：

华主席接见咱大庆人（王德、王世文词）

红梅花儿开报喜讯，
华主席接见了咱大庆人。
领袖的手握着咱粗壮的手，
领袖的心贴着咱工人的心。
谈革命，说生产，
问寒问暖亲又亲，
多少期望多少爱，
怎不叫人心潮澎湃热泪滚。

忆往日，“四害”横行凶又狠，
油田上阵阵阴风刮得紧，
疯狂反对毛主席，
恶毒攻击大庆人。

华主席您挥巨手扫乌云，
除“四害”，挖祸根，
阳光下大庆战旗更火红，
万里江山气象新。

红梅花儿开报喜讯，
华主席接见了咱大庆人。

油海沸腾人欢笑，
手中刹把握得更紧。
甩开膀子大干社会主义，
跟着华主席向着宏伟目标高歌猛进。

这首歌词是以大庆工人阶级的切身感受来歌颂华主席的英明领导。全词分为三个大段：第一段用八句表现英明领袖华主席和大庆工人亲密无间的阶级感情。第二段前四句表现了大庆工人对“四人帮”的阶级仇恨，后四句歌颂了华主席的果断英明。第三段颂扬华主席的幸福接见给大庆工人带来的巨大鼓舞。三个大段紧扣主题，层次分明，渐次展开，使主题得到了鲜明、集中的体现。歌词首句以“红梅花儿开报喜讯”开始，借景寓情也十分切题。

（二）形象鲜明，语言简练动人

鲁迅先生曾经说：“但我以为一切文艺固是宣传，而一切宣传却并非全是文艺……。”意思就是说应该承认文艺的特殊性。文艺之所以不同于其它形式的宣传，就在于它主要不是凭借论证说理的形式发挥宣传教育作用，而是通过艺术形象把社会生活中的现象集中起来、概括起来，使之典型化，造成文艺作品，以此教育人民、鼓舞人民。因此，在确定了革命的政治内容这一前提下，艺术形象鲜明与否，准确与否，是文艺作品成败的关键。

革命歌曲作为一种具有广泛群众性的宣传工具，必须凭借诗和音乐相结合的艺术形式，刻画出准确、鲜明的艺术形象，才能具有强烈的感人力量，使人听后即刻产生对它所反

映的社会生活的形象的联想，引起思想感情上的共鸣，从而激起革命的热情、鼓舞斗争的精神。

以《战斗进行曲》为例：

战斗进行曲 （韩塞词）

我擦好了三八枪，
我子弹上了膛；
我背上了子弹带呀，
心眼里直发痒。
我挎上了手榴弹，
给顽军的好干粮；
我刺刀拔出了鞘呀，
刀刃沙沙亮！

我奋勇又当先，
指东就到东方；
我手榴弹开了花呀，
勇敢地包围上。
我地形利用的好，
我动作真快当；
我一阵风到跟前呀，
叫他把刺刀尝！

别看他武器好，

生铁碰上了钢，
我撩倒一个，
俘虏一个，
撩倒一个，
俘虏一个，
缴上它几支美国枪！

这首歌词没有从理论上阐述中国人民解放军为什么打仗，也没有论证美蒋匪帮必然失败的原因，而是通过鲜明的形象表现了我军必胜这一主题思想。当我们唱起它时，一个栩栩如生的人民解放军战士的英雄形象便立即浮现在眼前。我们仿佛看到他擦枪、拔刀、掷弹、怒睜双眼、大步冲向敌人……的一系列战斗行动，透过这一具体而鲜明的形象，表现了人民解放军具有压倒一切敌人的大无畏的英雄气概。

要在歌词的有限篇幅里，表达明确的主题思想、刻划出鲜明的形象，很重要的一点是要在语言的运用上下功夫，要“少而精”地运用笔墨。少，就是要用尽可能少的文字去说明丰富的内容、表达深刻的思想感情，力避赘字累句和奇言丽语的堆砌。精，就是语言要精炼，要讲求炼字炼句。由于歌词要合乐歌唱，歌唱时，听众没有余地对词意进行反复思考，歌声进行一瞬即过，词意隐晦难懂，就不能起到歌曲应有的宣传教育作用。因此，又要求歌词语言应具有口头文学的特色，通俗易懂，简洁明瞭，生动活泼，唱起来流畅上口，听起来清楚明白。要使浅显易懂的语言富有强烈的艺术感染力，要在字里行间饱含着革命的激情。所以婉转、曲折

的含意，生僻、别扭、晦涩的词句都应该避免，标语口号的罗列排队，熟词熟句的硬搬套用都不应当提倡。

我国许多优秀革命歌曲的歌词都具有形象鲜明、语言简洁动人的特点。如马可词曲的《咱们工人有力量》中的“发动了机器轰隆隆地响，举起了铁锤响叮当！”“咱们的脸上发红光，咱们的汗珠往下淌，为什么？为了求解放！为了咱全中国彻底解放！”这些词句朴实简明，有声有形，感情充沛，形象鲜明，生动地刻画出觉悟的工人阶级的光辉形象。又如《社员都是向阳花》（张士燮词）中的“公社是棵长青藤，社员都是藤上的瓜；瓜儿连着藤，藤儿牵着瓜，藤儿越肥瓜越甜，藤儿越壮瓜越大。”这样的语言充满着社会主义新农村的生活气息，散发着浓郁的泥土芳香，把社员与公社的关系比喻得非常生动、贴切。《毛主席的战士最听党的话》（李之金词）中的“毛主席的战士最听党的话，哪里需要到哪里去，哪里艰苦哪安家。祖国要我守边卡，扛起枪杆我就走，打起背包就出发。”又以形象鲜明，语言直截了当，干脆利落见长。

（三）结构严谨，形式短小精悍

结构就是歌词的组织规律。歌词要配曲，要供人们歌唱，因此，就要求歌词较之于诗在结构上更加紧凑严谨，形式更加短小精悍。其句式宜大体整齐，段落要分明，层次应清楚，各个段落完整连贯，层层深入，才能在较短的篇幅里集中地表现歌词的主题思想。结构松散，篇幅冗长，词句杂乱无章、东拼西凑而成的“歌词”，是不适于听觉感应，不能算作好歌词的。

歌词的结构在很大程度上影响着甚至决定着歌曲的结构

(曲式)。肖华同志作词的《红军不怕远征难——长征组歌》中大部分歌曲都采用了群众歌曲、队列歌曲或民间歌曲短小精悍的小型曲式的结构形式，形成了组歌在结构上的特色。组歌的每一首歌词，在结构上都具有句式统一，段落分明，完整连贯，短小集中这些特点。以组歌第一首《告别》为例，它的中心思想是揭示红军被迫进行长征的历史背景和表现红军必胜的信心和决心。歌词第一段：“红旗飘，军号响。子弟兵，别故乡。王明路线滔天罪，五次“围剿”敌猖狂。红军急切上征途，战略转移去远方。”短短六句，悲壮激愤，揭示了红军被迫进行战略转移的主、客观原因。歌词第二段用四句“男女老少来相送，热泪沾衣叙情长。紧紧握住红军的手，亲人何时返故乡？”描绘根据地人民与红军依依惜别的动人情景。歌词第三段也是四句：“乌云遮天难持久，红日永远放光芒。革命一定要胜利，敌人终将被埋葬。”集中概括地表现了革命必胜，敌人必败这一主题思想。全词长十四句，三个段落在内容上层层深入，形式短小精悍，充分地表现了作品的主题思想。

(四) 有节有韵，好唱易记

任何一种文学作品的语言都应当具有节奏性，诗与歌词这类文艺形式更应具有节奏性。鲁迅先生说：“我以为内容且不说，新诗先要有节调，押大致相近的韵，给大家容易记，又顺口，唱得出来。”鲁迅先生明确地指出来新诗要有节有韵，易记，顺口。歌词也一样应当节奏鲜明、韵律和谐。这样的歌词经谱曲之后，唱起来琅琅上口，听起来铿锵悦耳，唱者、听者都容易记住，容易为群众所接受，从而能够充分

发挥革命歌曲宣传、教育的作用。红军歌曲《三大纪律八项注意》的歌词是根据红军“三大纪律八项注意”的政策条文编成的歌词。条文编成韵文后，具备了歌词的特点：结构严谨、段落层次分明，句式大体整齐，节奏鲜明，韵律和谐，达到了好唱易记的效果。几十年来，这首歌曲在我国各个革命时期都发挥了巨大的宣传教育的作用。

由于革命歌曲是文学语言和音乐语言相结合的艺术形式，并且一般的歌曲是按词谱曲，所以歌词的思想性和艺术性对歌曲创作有着首要的作用，可以说，提高歌词创作的质量是提高歌曲创作质量的前提。

怎样才能写出高质量的歌词呢？

毛主席指示我们：“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏，这是自然形态的东西，是粗糙的东西，但也是最生动、最丰富、最基本的东西；在这点上说，它们使一切文学艺术相形见绌，它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。”要想写出好的歌词，作者必须到文艺创作的“取之不尽、用之不竭的唯一的源泉”中去，投身于沸腾的现实生活中，吸取养料，使自己丰富起来，充实起来。这就是我们从事文艺创作，提高歌词质量的最根本的一点。那种认为歌词创作比较简单，一首歌词句子不多，内容比较单纯，不需要深入生活的看法是错误的。正因为歌词短小，内容集中，要“以小见大”、“以一胜十”，这就更需要作者有深而广的生活基础。须知作者没有生活的基础，他的创作便失去了反映的对象，成为无源之水，无本之木。很难设想，一个毫无三大革命战斗生活的体验，对工农兵的思想感情毫无了解，

对无产阶级革命事业毫无感触，专靠闭门造车，苦思冥想来创作的人，能写出反映时代精神、激励革命人民的作品。

在我们深入生活的过程中，还存在着能否正确认识和理解社会生活的问题，即用什么样的世界观和方法论观察、认识客观世界的问题。社会生活好象是丰富多采，浩瀚无边的大海，充满着千变万化、错综纷繁的现象。我们只有站在无产阶级的立场上，用马列主义、毛泽东思想这个锐利的思想武器来洞察生活，从阶级斗争和路线斗争的高度去认识客观现实，才能透过表面现象看到实质，才能从包罗万象、绚丽多姿的社会生活中，掌握住时代的脉搏，分清主流和支流，把握住主要矛盾和矛盾的主要方面，从而正确地选择那些反映生活本质的素材，概括提炼出具有普遍意义的主题。为此，我们必须在深入工农兵，投身三大革命实践的同时，认真学习马列主义、毛泽东思想，刻苦改造世界观，努力地不断地解决立足点的问题。

在深入生活、学习理论和改造世界观的前提下，我们还必须学习和运用毛主席亲自倡导的革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法。要善于对大量的生活素材进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造，选择那些最能表现主题思想的生动的情节、典型的人物、形象的语言，通过精心的艺术构思、巧妙的结构安排、高度的集中概括，总之，调动一切艺术手段来深入开掘题材，表现主题思想。只有这样，我们才能创作出“革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一”的好作品，“帮助群众推动历史的前进”，完成伟大的时代赋予我们的崇高的使命。

二、歌词的结构原则和结构方法

歌词一般是由几个部分(段或句)组成,几个部分都说明作品主题思想的某一个方面,结合起来就构成对主题思想全面而有条理的表达。部分与部分之间,部分与整体之间,都应有必然的联系。哪部分在前,哪部分在后,部分之间是并列关系还是从属关系等,都需要我们妥善组织和安排。这种组织和安排,我们通常称之为歌词的结构。在歌词主题确定之后,在丰富的素材面前精心处理结构,对表现歌词内容有着重要的意义。

(一) 结构原则

在安排结构时,有以下几个基本原则:

1. 歌词的结构,必须服从表现主题思想的需要。人物的活动,情节的发展,环境的描写,感情的表达都必须紧扣主题。而材料的详略,段落的划分等等也必须有利于主题思想的表现。总之,一切要围绕主题思想进行通篇布局。

2. 结构的安排要符合客观事物内在的联系和发展的规律性,作到合情合理,合乎逻辑。

3. 结构安排要层次清楚,完整连贯。一方面,要善于把整体分解成局部,作到有层次有步骤地表现主题;另一方面,要善于把各个层次和步骤连贯起来,完整集中地突出主题。

4. 安排歌词结构要考虑到歌曲体裁（如：进行曲、颂歌、抒情歌曲、叙事歌曲、表演歌曲等）和演唱形式（齐唱、独唱、重唱、合唱等）的特点，以便词、曲能更好地统一起来。

上述结构原则在运用时，最重要的环节就是层次安排，层次构思清楚了，歌词的大架子就出来了，写作时的一些具体问题，如：开头、中间和结尾的安排，段落划分，过渡交接，前后照应等就比较容易解决了。

考虑作品的结构，一定要从表现作品的内容出发。脱离政治内容单纯追求结构上的精巧、新奇，势必走入形式主义的歧途。在结构问题上生搬硬套的作法，也决不能达到内容和形式的完美统一。

（二）结构方法

歌词创作中常见的结构方法有以下几种：

1. 按照事物发展过程，按照事件发展的时间先后来安排。这种结构有头有尾，来龙去脉非常清楚。《拖拉机开进苗山寨》就是采取了这种结构方法。全词如下：

拖拉机开进苗山寨 （郭兆甄词）

朵朵彩霞飞过崖，
枝枝红梅向阳开，
十里春风传喜讯，
拖拉机开进苗山寨。