

14301
GEQUZUOFAJIAOCHENG

河南大学出版社

歌曲作法教程

赵金虎 张 彬主编

张肖虎 审定

歌曲作法教程

主 编 赵金虎 张 彬

编 著 周复三 赵金虎
张 彬 张 弦
高奉仁 杨立梅

审 定 张 肖 虎

河南大学出版社

DX28/16

歌曲作法教程

主 编 赵金虎
张 彬

责任编辑 王 音

审 定 张肖虎

河南大学出版社出版

河南省新华书店发行

河南省尉氏印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 13.75 字数: 345千字

1987年8月第1版 1987年8月第1次印刷

印数: 1—15,000册

统一书号: 8435·007 定价: 2.40元

ISBN 7-81018-059-2/J·2

序 言

这本歌曲作法教程，是由几所师范大学里的从事歌曲作法教学工作多年并具有丰富创作经验的教师编著的。它初步总结了我国多年来歌曲创作的经验，借鉴了中外歌曲创作方面较成熟的理论，并在教材中归纳成了歌曲创作的重要方法。全书还体现了新的教学改革的精神，它为大家提供了一本好教材。

教材中所引用的大量谱例，大都是中国近现代优秀的歌曲艺术作品。教材中所讲述的作曲原则和方法，都通过了相应的习题加以实践，以便加深和巩固学生所学的知识 and 技能。所以这本教材，既有着鲜明的民族特色，又符合循序渐进的教学原则；因此，它对于专业和业余作曲爱好者来说，都是一本很好的自学参考书。

歌曲作法，不仅是学习作曲技法的必修课程，而且也是所有音乐教师和音乐工作者都不可缺少的知识。如果一个音乐教师或音乐工作者懂得了歌曲创作的原则和方法，并对歌曲这一重要的艺术品种有了深刻地理解，从而就能够较好地分析研究作品、正确表现内容。

我国师范院校，自建国初期开设歌曲作法这门课以来，到现在已经有三十多年的历史了。实践证明，在普及教育的音乐教学中，歌曲是不可缺少的重要组成部分；对音乐教师来说，也是其知识和技能结构的重要部分。它对提高音乐教师的艺术修养起着重要作用。在国家教委所制定的教学计划中，已把歌曲作法列为共

同必修课。所以,凡是师范院校音乐系的学生,都得认真地学好它。

这部《歌曲作法教程》在许多问题上,如音调、节奏、曲调、调式、曲式等各个表现因素,都进行了系统的讲述,并对其表现力和如何运用于创作之中,做了具体的指导。其中还有新的、或不很被注意的重要问题,如延续性的曲调写法,民族风格和地方色彩的曲调写作问题等,也都在这本书中做了较详细的介绍。

这本书还有与其他教材不尽相同的提法,这是从科学性的角度及改革的角度来考虑的。如小于“乐句”的结构单位,本书只用了“乐汇”这一词,而没有提“乐节”;这样对于分析和解释我国歌曲的曲调,是合理、方便的。

本书在曲调的发展中,也没有采用“主题及其发展”的提法,而用了“音调及其发展”;这样更符合我国歌曲创作的民族特点。

在讲述歌曲的基本结构当中,本书取消了“单乐段”和“复乐段”这些名称,而是代之以更符合我国实际的结构名称;这样,能使学习者更容易认识多种结构形态的组合原则。

在对歌曲曲式结构的分析中,为了避免重复和突出重点,本书没有采取集中介绍的方式,而是根据教学实际把它们分为三个章节,有层次地安排在不同阶段进行讲述。

除此之外,本书还较系统地讲述了二声部歌曲写作方面的知识。

鉴于以上诸多特征,我认为这本书的内容较为丰富全面、又有探索和创新,在科学性、系统性和实用性以及师范特点和民族特点方面都较为突出;为此,我愿向高等师范院校音乐系(科)的师生们和广大音乐爱好者推荐这本新书。

张肖虎

1986年9月于北京

目 次

绪论	(1)
----------	-------

第一章 歌曲的体裁和演唱形式	(5)
----------------------	-------

第一节 歌曲的体裁类型	(5)
-------------------	-------

- 一、抒情歌曲
- 二、颂赞歌曲
- 三、劳动歌曲
- 四、进行曲
- 五、歌舞性歌曲
- 六、叙事歌曲
- 七、诙谐歌曲和讽刺歌曲
- 八、表演唱
- 九、儿童歌曲

第二节 歌曲的演唱形式	(16)
-------------------	--------

- 一、独唱
- 二、对唱
- 三、重唱
- 四、齐唱
- 五、轮唱
- 六、小组唱和小合唱

七 合唱

第二章 歌词 (20)

第一节 歌词的艺术特点 (20)

- 一、主题突出、内容健康
- 二、语言简练、形象鲜明
- 三、节奏清晰、声韵和谐
- 四、结构严谨、形式短小

第二节 歌词的结构形式 (26)

- 一、歌词的句式
- 二、歌词的段式
- 三、歌词的体式

第三章 曲调 (36)

第一节 节奏 (36)

- 一、音乐节奏与生活
- 二、音乐节奏与语言
- 三、常见节奏的表现特点
- 四、常见节拍的表現特点

第二节 旋律线 (51)

- 一、同音进行
- 二、级进
- 三、跳进
- 四、曲折进行

第三节 调式 (60)

- 一、五声性调式的曲调运动
- 二、大、小调式的曲调运动

第四章 歌曲的一段体结构 (72)

第一节 乐汇和乐句 (72)

一、乐汇

二、乐句

三、方整性乐句和非方整性乐句

第二节 方整性乐段 (81)

一、双句式乐段

二、四句式乐段

第三节 扩充、补充及其他 (88)

一、扩充

二、补充

三、开放性乐段

四、转调乐段

第四节 非方整性乐段 (96)

一、一句式乐段

二、三句式乐段

三、五句式乐段

四、六句式乐段

五、多句式乐段

第五章 音调及其发展 (105)

第一节 音调 (105)

一、音调与语调

二、音调的情绪特征

三、音调的体裁特征

四、音调的风格特征

第二节 音调的发展手法 (112)

- 一、完全重复
- 二、变化重复
- 三、模进(移位)
- 四、承递
- 五、贯穿
- 六、延续
- 七、音程的扩大和缩小
- 八、节奏的扩展和紧缩
- 九、音调的分裂和综合

第六章 歌曲的二段体和三段体结构 (130)

第一节 二段体 (130)

- 一、没有再现的二段体
- 二、有再现的二段体
- 三、带副歌的二段体

第二节 三段体 (147)

- 一、主部
- 二、中部
- 三、再现部

第七章 歌曲的高潮 (171)

第一节 高潮的形成 (172)

- 一、旋律的方法
- 二、节奏的方法

第二节 高潮的布局 (178)

- 一、全曲一个高潮的设计

二、全曲两个高潮的设计

第八章 歌曲的前奏、间奏和尾声 (189)

第一节 前奏 (189)

一、前奏的分类

二、前奏的结构

三、前奏的取材

第二节 间奏 (200)

一、用间奏来渲染气氛

二、用间奏转换节拍

三、用间奏转换速度

四、用间奏转换情绪

五、用间奏转换调性

第三节 尾声 (206)

一、器乐性尾声

二、声乐性尾声

三、声乐和器乐混合的尾声

第九章 歌曲较复杂的曲体结构 (213)

第一节 变奏曲体 (213)

第二节 多段体 (221)

一、由三个乐段构成的多段体

二、由四个乐段构成的多段体

三、由五个乐段构成的多段体

第三节 回旋曲体 (235)

一、由主部开始的回旋曲体

二、由插部开始的回旋曲体

第四节 复二段体	(247)
一、没有再现的复二段体	
二、有再现的复二段体	
第五节 复三段体	(255)
第十章 二部合唱的组合	(273)
第一节 各声部的一般特点	(273)
一、女高音	
二、女低音	
三、男高音	
四、男低音	
五、童声	
第二节 同声二部	(278)
一、女声二部	
二、男声二部	
三、童声二部	
第三节 混声二部	(286)
一、高低分部的混声二部	
二、男女分部的混声二部	
第十一章 同节奏二部	(295)
第一节 声部的走向	(295)
一、平行进行	
二、同向进行	
三、斜向进行	
四、反向进行	
五、超越进行	

第二节 大、小调式的二部配制 (303)

一、和声式

二、和声音程的几种不常规的有效进行

第三节 五声性调式的二部配制 (316)

一、和音式

二、支声式

三、混合式

四、和声音程的几种不常规的有效运用

第十二章 对比二部 (331)

第一节 对比二部的一般要点 (331)

一、对比二部的结构形态

二、对比二部的基本特征及技法要点

第二节 一部为主、二部伴唱的对比二部 (342)

一、节奏性伴唱

二、节奏性填充

三、长音衬托

四、弱声伴唱

第三节 两声部均较独立的对比二部 (354)

一、音调相近的对比二部

二、音调相异的对比二部

第十三章 模仿二部 (360)

第一节 模仿二部的结构及简短模仿的写作 (360)

一、主题和答题

二、模仿二部结构中的对题

三、简单的模仿结构

四、简短模仿结构的运用

第二节 完全模仿和自由模仿 (369)

一、完全模仿

二、自由模仿

第三节 轮唱曲的写作 (378)

一、轮唱的模仿形式

二、轮唱旋律的基本特征

三、轮唱曲的写作

四、轮唱曲结束句的写作

五、轮唱句、轮唱段和轮唱曲

第十四章 民间音调的吸收和运用 (394)

第一节 改编 (394)

一、旋律的增繁与简化

二、节奏的扩展与紧缩

三、改变节拍

四、补充与扩充

五、采用两首民歌或两个以上音乐素材进行改编

六、用民歌进行变奏

七、对原民歌音调进行移位

第二节 创新 (413)

一、运用民间音调的片断材料进行创作

二、综合吸收各民族音乐语言进行创新

编后语 (427)

绪 论

歌曲是诗和音乐融为一体的艺术。

歌曲艺术在我国社会生活中，占有特殊的重要地位。特别是在中国近百年风起云涌的伟大革命斗争当中，歌曲艺术以其自身的功能，始终伴随着革命的步伐，起到了团结人民、教育人民、克服困难、战胜敌人、鼓舞人民不断开拓前进的巨大作用。

歌曲艺术具有广泛的群众性。它所拥有的创造者、鉴赏者和传播者，是其它（包括音乐的和非音乐的）艺术品种所无法与之相比的。几乎除聋哑人之外的所有的工人、农民、士兵和学生，以及领袖、将军、教师和科学家，都曾从歌曲艺术中获得过智慧和力量。

歌曲艺术的创作理论和创作技法，是“音乐工艺学”的一个重要组成部分。它所包罗的丰富内容，使许多音乐理论家、实践家和教育家为之潜心劳作、反复探索而不能尽其详；多年来，我国音乐理论界，为建立我们民族的歌曲创作理论体系而广开才路、百家争言，精辟论著虽不断问世而仍不能尽其穷。

今天，我们要建设一个具有中国特色的社会主义国家，歌曲艺术必将在目前这种开放、吸收和融汇的基础上，展示出灿烂的中国特色和无与伦比的中国气派。

二

我国的歌曲艺术渊远流长。据传，伏羲时的“网罟歌”，神农时的“扶犁歌”，黄帝时的“弹歌”，夏禹时的“候歌”等，这要算是已知的最古老的歌了。这些歌曲的产生，大都与古人当时的农水、狩猎、争战和爱情等原始的社会生活有直接的关系，至今约已四千余年了。

我国古代有文字记载的歌曲内容实录，最早的是先秦战国时的《诗经》和《楚辞》。汉代的乐府，唐代的五、七言律诗，宋代的长短句词牌等，从它们所涉及的题材内容看，当时的歌曲艺术已发展到了一个非凡的高度，如古谱今译，反映古代戍边戎马生活的《关山月》（汉乐府，李白填词）、叙述思乡别子情怀的《胡笳十八拍》（魏，蔡文姬词）、表达挚友惜别远征的《阳关三叠》（唐，王维词）、抒情怀古寄志的《念奴娇·赤壁怀古》（宋，苏轼词）等。从这些古老歌曲的乐响中，我们可以感受到曾存在于这个伟大封建帝国音乐中的博大、豪放、高雅、沉宏的中华民族气质，并能让人深刻体测到我们伟大民族的故国乐度遗风。

中国近现代的歌曲艺术，是始终伴随着政治风云的剧变而向前发展的。晚清维新变法时出现的“学堂乐歌”，有唤醒民族自决的愿望；民初“五四”新文化运动中产生的歌曲有爱国、民主、反帝反封建的强烈要求。伟大的抗日战争爆发，救亡的呼声震撼

神州大地，曾使风靡一时的“黄色歌曲”声名狼籍，而代之以团结抗敌、奋起救亡的“国防音乐”。

在中国共产党领导下，反映抗日战争、解放战争的歌曲，代表了中国现代歌曲艺术的主流。它们在表现民族矛盾、阶级矛盾和社会生活的深度、广度，以及艺术形式、民族特色和时代风貌的高度方面，都远超于过去，且有许多创新。站在这个时代最前列的伟大作曲家有聂耳、冼星海等，伟大词人有田汉、光未然等。他们所创作的《义勇军进行曲》即《中华人民共和国国歌》和《黄河大合唱》等优秀作品，已是深入人心、注入国魂的千秋永垂之作，并将成为我们发展中国现代和未来音乐艺术的巨大基石。

三

深刻的人民性，强烈的时代感，鲜明的民族特征和不断开拓创新的革命精神等诸多要素浑为一体，铸成了我国现代歌曲艺术的优秀传统。这个优秀的艺术传统是经过时代洪流的涤荡，战斗风烟的洗礼，非凡斗争生活的考验，以及在数以千万计的革命音乐家前赴后继、自觉地作出奉献的前提下，逐步地形成和建立起来的。过去，我国的音乐家们曾沿着这条革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作道路，走过了新中国诞生后的几十年，我们用响亮的歌声，无比自豪地歌唱祖国、歌唱人民、歌唱伟大的党和军队、歌唱社会主义革命和建设的巨大成就；现在，我们又迎来了一个崭新的时代，一个比以往任何时候都要光辉灿烂的时代。四个现代化要从这里起步，国家要振兴、民族要腾飞，社会改革的浪潮一浪胜似一浪。生活中有了新的韵律，工作中产生了

第一章 歌曲的体裁和演唱形式

歌曲的体裁和演唱形式，是在长期的艺术创作实践中逐渐形成的。由于歌曲所表达的内容、感情、风格、和艺术特点的不同，所以，在体裁类型和演唱形式等方面也是丰富多彩、多种多样的。我们在创作歌曲时，不仅要首先了解歌曲的思想和艺术特点，而且要进一步慎重地选择与之相适应的体裁与演唱形式，这是十分重要的。

第一节 歌曲的体裁类型

歌曲的体裁是根据歌曲艺术的表现特点及诸多因素来进行分类的。常见的体裁有以下几种：

一、抒情歌曲

抒情歌曲是歌曲体裁类别中内容十分广泛的一类，它可以抒发人民对祖国、对生活的热爱之情，军民鱼水之情，同志友谊之情；也能够反映人们崇高广阔的精神境界和探索奥秘的心灵之