

中央音乐学院图书馆藏书

书号
总登记号

H3.6/
TCK67
48171

怎样作曲

张 军 编 著

山西人民出版社

怎样作曲

鉄軍編著

山西人民出版社

一九五九年·太原

中央音乐学院图书馆藏书

总登记号：48171

分类号：H3.6

内

作者 铁军

这是一本有关作曲的……
内容有：什么是乐汇、乐句、乐段、旋律、节奏、高潮的处理和多段体歌曲等等。本书的特点是通俗易懂，并有大量优秀作品分析，能达到无师自通的目的。每章后面均有练习题，供习作之用。

本书可供中小学音乐教师、师范学生和音乐爱好者阅读和参考。

怎样作曲

铁军编著

山西人民出版社出版 (太原并州路七号)

山西省书刊出版业营业许可证晋出字第2号

山西省新华书店发行 各地新华书店经售

太原印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32·2 1/2印张·53,000字

一九五九年十二月第一版

一九五九年十二月太原第一次印刷

印数：1—10,125册

统一书号：7088·172

定 价：二角六分

中央音乐学院图书馆藏书

书号	H3.6/ TK67
总号 登记号	48171

目 录

一 什么是乐汇、乐句、乐段.....	1
1. 乐 汇.....	1
2. 乐 句.....	4
3. 乐 段.....	6
二 怎样才能创作出丰富的乐汇	11
1. 学习聂耳以来新音乐运动的成果.....	11
2. 学习优秀的民族音乐.....	10
三 旋 律.....	21
1. 旋律与语言.....	21
2. 旋律的进行.....	28
四 曲调是怎样写成的	33
1. 重 复.....	39
2. 横进(移位).....	43
3. 扩展和倒影.....	44
4. 不变节奏的自由模仿.....	46
5. 增时和减时(拉长和缩短).....	47
五 节 奏.....	52
1. 节 奏.....	52
2. 节 拍.....	55
六 高潮的处理和歌曲形式.....	62
1. 高潮的处理.....	62
2. 歌曲形式.....	65

一 什么是樂汇、樂句、樂段

艺术各有它自己独特的表现手段。戏剧是通过人物、台词来表现主题的。美术是通过各种各样颜色的有机组合而构成一个画面的。音乐则是通过声音来表达思想感情的。由于发声物体不同，可以分为两大类：一是用乐器；一是人声。为前者而写的曲子叫器乐曲，为后者而写的曲子叫声乐曲。歌曲是文学与音乐相结合的产物，它通过歌词歌声表现出一定的情感内容。在这本小册子里所要讨论的就是歌曲创作部分。

1. 乐 汇

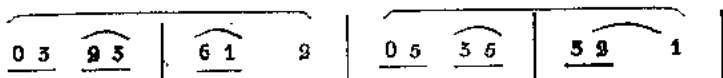
歌曲创作和写文章一样。文章中有段有句，段是由句组成的，而句又是由语言最小的单位语汇组成的。歌曲也是由一些最小的单位组织起来的。这些最小的单位相当于歌词中的一个短句，这个短句叫乐汇。语汇的长短对乐汇起一定作用，所以语汇是乐汇的依据。如：

例一	社会 主义 好	焕 之 曲
- - - 乐 汇		
3 3 3 5	3 2	1 6 1 2 3 —
社会 主义	好	社会 主义 好

例二

白毛女

馬可 張魯曲

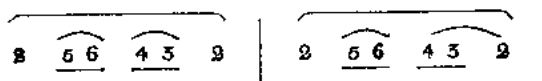

我盼 爹 爹 心 又 急

例三

白毛女

馬可 張魯曲

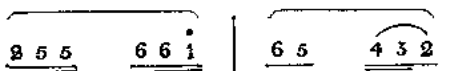

十 里 风 雪 一 片 白

例四

白毛女

馬可 曲

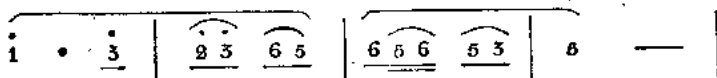

卖豆腐 賺下了 几个 錢

例五

小 寡 妇 上 坟

松源民歌

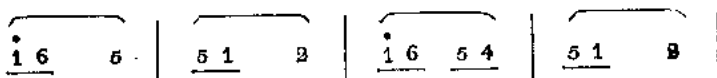

三 月 里 来 是 清 明

例六

關 生 产

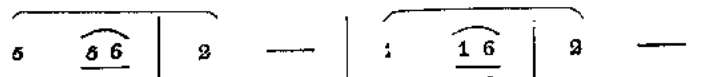
保德民歌

正 月 里 正 月 正 組 織 群 众 鬧 变 工

例七

东 方 紅

东 方 紅 太 阳 升

从上面几个例子看，有的是一小节为一个乐汇，有的是两小节为一个乐汇，在歌词上也是一个最小的单位。但这些最小的单位——乐汇，也能表达出一定的情感。因此，在创作乐汇时，不能孤立地去考虑歌词中的一个语汇，而应该从整个歌词内在情感的需要出发。象下面的几个例子，同样是“太阳”两个字，由于处理的手法不同表达了不同的情感。

例八 道 情 陕 北

6 $\overset{\frown}{\underset{\cdot}{2}}$ —	2 5 $\overset{\frown}{3 2}$ $\overset{\frown}{\underset{\cdot}{1 6}}$
太 阳	一 出 来 呀	

例九 山 歌 四 川

$\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{2}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{3}}$ $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{2}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{1}}$	$\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{2}}$ $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{3}}$
太 阳 出 来	罗 嗦	

例十 白 毛 女 馬 可 曲

1 $\overset{\frown}{\underset{\cdot}{1 6}}$ 1 2	5 — • —
太 阳 出 来 了		

上面三个例子中例八的“太阳”两字听来有一种红日当头万丈光芒之感。例九表现了一种欢乐的气氛。例十则有一种红日东升，从黑暗中看见了光明的惊喜感觉。

要创作出动人的乐汇，就要全面地分析歌词所要表达的总的思想内容和感情。如何才能正确地表达出歌词的感情呢？这就需要作者深入生活，并对生活有正确的理解和看法。

也就是說，作者首先要提高共产主义思想。这一点是很重要的。不然，同样是抒情歌曲，有的是抒了无产阶级的感情，有的就抒了小资产阶级的感情。因此，要创作出好的歌曲就必须到群众中去、到劳动中去，在群众的火热的斗争中锻炼自己和寻找创作的源泉。

2. 乐 句

歌词中所用的语言是有组织的、精练的。每个歌曲都有一定的分句，而这些分句就构成了乐句。我国民间诗词一般的是四句，每句多为五字、七字或十字，歌词大多数也是这样的。歌词中的一句相当于一个乐句。一个乐句多为四小节，也有的因为情感的需要，或多于四小节或少于四小节的。如：

例十一 山 歌 河曲民歌

乐句

<u>5</u> • <u>5</u> <u>3</u> <u>5</u>	<u>2</u> <u>1</u> <u>6</u>	<u>5 6 4 3</u> <u>2 1 6 5</u>	<u>5</u> 7 1 — —
紅 丹 丹 的	阳 婆 婆 丈	二	高

例十二 送 葬 歌 治 平 曲

3 6	3 6	<u>3 • 5</u> <u>3 2</u>	1 6
一 头	骏 马	一 架	车 哪

例十三 花 戏 左 权 民 歌

<u>5 6</u> <u>5 1</u>	2 • 3	<u>1 7</u> <u>6 1</u>	2 —
正 月	里	是 新	年

例十四

十 劝 人 心

平介民歌

$\overbrace{2\ 2} \quad \overbrace{2\ 5\ 6} \quad \overbrace{4\ 3} \quad 2$	$\overbrace{5\ 2\ 3} \quad \overbrace{2\ 6} \quad 5 \quad \text{—}$
一 劝 劝 的 人	庄 户 人 家 听

从上面几个例子看，一个乐句也正好是一句歌词。如例十一是十字句，例十二和十三是七字句，例十四是五字句。例十四的五字句，两句相当于例十二的七字句的长短（ $4/4$ 两小节相当于 $2/4$ 的四小节）。

每一个乐句是由两个到三个乐汇组成的，这些乐汇又有着相对的独立性。因为歌词不一定完全是七字句或十字句的，而歌词的长短也要影响乐句的长短，所以，乐句一般的为四小节，但不一定是四小节。

在音乐用语上，四小节的乐句叫正规乐句，长于四小节的或短于四小节的叫不正规乐句。如：

例十五

一 根 扁 担

山 西

1 5	1 5	$\overbrace{5 \cdot 1} \quad \overbrace{5\ 3}$	$\overbrace{5\ 2} \quad \overbrace{1}$	2 —
一 根	扁 担	敬 溜 溜 的	溜 呀 哈 哈	哈 哈

上面是一个五小节的乐句，这叫不正规乐句。在这里所说的正规乐句和不正规乐句，以及后面将要讲到的正规乐段和不正规乐段中所指的“正规”或“不正规”，并不是说只能用正规的，不能用不正规的。恰恰相反，一些不正规乐句或乐段，用好了是非常好的。如果把上面的例子改成四小节，人们听了会感到不舒服，象少了些什么似的。

3. 乐 段

文章中的每一段都表达了一个完整的内容。歌曲中的乐段也是这样。民间诗歌中有很多只有上下两句就表达了一定的内容，如信天游、河曲山歌等，这两句歌词就能配上两句乐句表达出一定的感情。所以乐段至少包含两个乐句，它是歌曲组织中最短小的形式。如：

例十六 山 歌 河曲民歌

$\dot{5} \dot{6}$ $\dot{6} \dot{1}$ | $\dot{5} \dot{6} \dot{1}$ $\dot{5} \cdot \dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{6} \dot{1}$ | $\dot{2}$ — |
 咱二 人 相 好 一 对个 对
 $\dot{5} \dot{6}$ $\dot{6} \dot{1}$ | $\dot{5} \dot{6} \dot{1}$ $\dot{5} \cdot \dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{6} \dot{1}$ | $\dot{5}$ — ||
 镰草 刀 挖脑 袋 不 后 悔

例十七 山 歌 河曲山歌

$\dot{3} \cdot \dot{2}$ $\dot{1} \dot{6}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2} \cdot \dot{6}$ $\dot{5} \dot{1}$ | $\frac{3}{4}$ $\dot{6} \dot{3} \dot{2}$ — |
 大 红 果 子 绿 把 把呀 唉
 $\frac{2}{4}$ $\dot{3} \cdot \dot{2}$ $\dot{1} \dot{6}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2} \cdot \dot{6}$ $\dot{5} \dot{1}$ | $\frac{2}{4}$ $\dot{6} \dot{3} \dot{5}$ — ||
 忘 不 了 妹 子 好 话 话呀 唉

例十八 开 花 调 (1) 左权民歌

$\frac{2}{4}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ | $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\dot{5}$ $\dot{2}$ $\dot{5}$ | $\frac{7}{\cdot}$ $\frac{6}{\cdot}$ $\frac{5}{\cdot}$ |
 山 药 蛋 开 花 呀 结 个 蛋 蛋

1̣	1̣	5̣	1̣	7̣	6̣	1̣	5̣	6̣	5̣	•
挖	蛋	亲	是	俺	的	心	肝	半		
亲	喇	亲	呀	个	呆	呀	个	呆		

例十九 开 花 调 (2) 左权民歌

2̣ 2̣	1̣ 2̣	5̣	1̣ 3̣	2̣ 2̣	1̣ 7̣	6̣	5̣	—				
桃	花	你	就	红	来	杏	花	你	就	白		
1̣ 2̣	3̣ 3̣	2̣ 3̣ 2̣	1̣ 1̣	5̣ • 6̣	2̣ 7̣	6̣	5̣	—				
翻	山	过	岭	找	你	来	呀	呵	个	呀	呀	呆

(注：呀呀呆是左权语言中的一个语助词。)

上面这四首民歌全是由两个乐句(正规乐句)构成的。如其中的两首河曲民歌(例十六、十七)，每首上下两句，在音的进行上全部相同，只是一个尾音不同，但第二句的尾音给人有一个结束感(尾音落在静止音上)。如果我们不用这个静止音，把例十七的第二句后面也唱成 $\underline{6\ 5}\ 2\ \text{—}$ 这样会使人感到没唱完。象上面这样短小的民歌在我国广大农村是很普遍的。

乐段一般是八小节，因为八小节可以有一定的对衬。八小节的乐段叫正规乐段。但是由于歌词的长短和感情的要求不同，也有多于八小节或少于八小节的(少于八小节的不多)。这样的乐段叫不正规乐段。如：

例二十

左权將軍

左权民歌

<u>3 3</u> <u>3 5</u>	<u>6 5</u> 2	<u>3 3</u> <u>3 2</u>	<u>5 1</u> <u>7 6</u>
左权 將軍	家住 在	湖南 醴陵	县
<u>5 1</u> <u>2 3</u>	<u>5 1</u> <u>7 6</u>	<u>5 6</u> <u>2 1</u>	5 —
他是 中国	共产 党的	优秀 党	員
3 <u>3 5</u>	<u>6 3</u> 2	<u>5 1</u> <u>2 3</u>	<u>5 1</u> <u>7 6</u>
老 乡	們	他是 中国	共产 党的
<u>5 6</u> <u>2 1</u>	5 —		
优秀 党	員		

例二十一

日本強盜占辽县

左权民歌

<u>6 5</u> <u>3 3</u>	<u>6 5</u> 3	<u>3 1</u> <u>6 5</u>	<u>1 2</u> 3
三十 三个	蕎 麦	九十 九道	塆
<u>6 5</u> <u>6 5</u>	<u>3 2</u> 1	<u>3 5</u> <u>2 1</u>	<u>6 5</u> <u>6</u>
日本 强盜	占辽 县	三年 已有	零
<u>1 2</u> 3	<u>3 5</u> <u>2 1</u>	<u>6 5</u> <u>6</u>	
同胞 們	三年 已有	零	

上面两个例子全是在中間多了几小节之后又重复了一句。如例二十的第九至十四小节，例二十一的第九至十一小节。这里主要是根据歌曲情緒的要求而定的。如果上面两例从

第九节之后全部不要，虽然也是两个八小节的正规乐段，但从感情上看不如现在表达的好。这种重复，加重了语气，使歌曲更富有感染力。

利用民歌这种短小的形式，进行新的创作，效果也是很好的。如：

例二十二 河 边 对 口 唱 星 海 曲

♯

$\underline{5\ 4}$ 5 | $\underline{5\ 5}$ 1 | $\underline{\overset{\cdot}{1}\ \overset{\cdot}{1}}$ $\underline{6\ 5}$ | $\underline{4\ 5\ 4}$ $\underline{1\ 0}$ |

張 老 三 我 問 你 你 的 家 乡 在 哪 里

$\underline{\overset{\cdot}{1}\ \overset{\cdot}{1}}$ 3 | $\underline{\underline{2\ 3\ 1\ 2}}$ 3 | $\underline{5\ \cdot\ 6}$ $\underline{3\ 2}$ | $\underline{\underline{2\ 3\ 2\ 1}}$ $\underline{\underline{5}}$ ||

我 的 家 在 山 西 过 河 还 有 三 百 里

例二十三 大 紅 花 冶 石 曲

$\underline{0\ 2}$ $\underline{1\ 2}$ | $\underline{5\ \cdot\ 6}$ $\underline{5\ 4}$ | $\underline{4\ 5}$ $\underline{1\ 6}$ | $\underline{\underline{3\ \cdot\ 2}}$ $\underline{\underline{1\ 3}}$ |

一 朵 朵 大 紅 花 呀 給 他 往 胸 前

$\underline{\underline{5\ 3}}$ $\underline{2\ (5)}$ | $\underline{\underline{6\ 1\ 6\ 1}}$ $\underline{2\ 2}$ | $\underline{2\)\ 2}$ $\underline{1\ 2}$ | $\underline{\underline{5\ \cdot\ 6}}$ $\underline{\underline{5\ 4}}$ |

挂 呀 乐 的 我 老 婆 呀

$\underline{4\ 2}$ $\underline{\underline{2\ 6}}$ | $\underline{\underline{1\ \cdot\ 2}}$ $\underline{\underline{7\ 6}}$ | $\underline{\underline{5\ \cdot\ 6}}$ $\underline{5\ (3)}$ | $\underline{\underline{2\ 3\ 7\ 6}}$ $\underline{\underline{5}}$ ||

笑 呀 嘛 笑 哈 哈 呀

例二十二是星海同志黄河大合唱中的一曲，在这短短的八小节里，写的是那么动人。这是一个很好的例子。例二十三是秧歌剧中的一段，每句連間奏是六小节，不算間奏是五小节，这主要是因为情緒上的需要。如果把它处理成四小

节，就会感到歌词紧了一些。正象在乐句中提到的，正规乐段与不正规乐段是根据歌词感情的需要，可以任意选用的。

乐段有两种创作方法。一种是平行结构的乐段；一种是对比结构的乐段。所谓平行结构是一个乐段前后两个乐句用的材料基本上是一样的，只是两句的结尾稍有不同。如例十六、十七、二十三。所谓对比结构是一个乐段前后两个乐句用的材料不一样而形成一启一承，一问一答，也可以是后一句为前一句的乐意的继续发展。如例十八、十九的词或曲全是一启一承的。例二十二则是一问一答的。

不论是创作一个乐汇、乐句或乐段，首先应多朗诵几遍歌词，全面地考虑歌词所要表达的内容。这样才会看出自己所写出的曲调是否合适，是否深刻地表达了情感。例如一首描写庆丰收的词，它所要求的歌曲情感是欢乐的、热烈的。这样我们就应当想一下农民丰收时的心情，回忆一下自己看到的或亲身参加过的那种欢乐的场面，然后再来研究歌词，从中选出主要的、需要特别强调的语汇，以免在写作时强调了那些不重要的字。如果不从整个歌词的情感出发，只根据字的平声仄声来写曲调，那只是语言声调的夸大，决不能表现出内在的情感。比如当人们听了控诉地主罪行的歌曲时，会感动的流出眼泪。这样的歌曲才是真正的写出了内在的情感。从古代起，我国人民群众的艺术创作就非常重视这一点。

复 习 一

1. 什么叫乐汇？
2. 什么叫乐句？
3. 什么叫乐段？

4. 什么是平行结构?

5. 什么是对比结构?

练习一

1. 分析“社会主义好”的乐句组织。

2. 分析“歌唱祖国”的乐句组织。

3. 分析“翻身道情”的乐句组织。

4. 做下面的乐句练习。

(一) 红色火箭乘东风，展翅飞翔过月宫。

(二) 麦苗荡漾片片青，桃花开放万点红。

(三) 人民公社好江山，江山万里笑开颜。

(四) 北风吹，刺骨寒，走一岭来过一山。

5. 做下面的乐段练习。

(一) 六万万人民活神仙，铁打的心，铜铸的胆，能入地，能上天，壮志凌云吞河山。

(二) 祖国好，祖国好，万里河山红旗飘，东方巨龙腾空起，跃进歌声冲云霄。

(三) 布谷鸟儿声声叫，今年春光无限好，丰收的歌声刚唱过，又掀起跃进的新高潮。

(四) 花喜鹊，叫喳喳，我拿红纸扎红花，扎好红花献给谁，献给食堂王大妈。

二 怎样才会创作出丰富的乐汇

1. 学习聶耳以来新音乐运动的成果

在新音乐运动中，聶耳同志是我们学习的榜样。他很好地学习和运用了民间的东西，同时批判地学习了西洋的东西。

在他的作品中，愛憎分明。在救亡运动中他的作品“轟”开了被黄色歌曲迷漫的天空，发出了“前进！不愿做奴隶的人们”的吼声。

在抗日战争中，自卫战争中，有多少优秀的作家在党的培养下写出了代表中华民族的伟大作品，发出了代表广大劳动人民的声音。如：“黄河大合唱”、“游击兵团”、“打回老家去”、“八路军进行曲”、“打倒蒋介石解放全中国”等等作品。

新音乐运动也影响了民间艺术，在民歌中出现了抗日歌曲（旧调新词）如：“军民一家”、“铲除汉奸”、“百团大战”、“左权将军”、“感谢共产党”等等。这些充满革命热情歌颂党歌颂领袖的作品，是我们应该很好学习的。

我们也要向外国的优秀音乐艺术学习，尤其是以苏联为首的社会主义国家的艺术成就。但在学习外国的时候，不要忘记毛主席的指示：“我们必须继承一切优秀的文学艺术遗产，批判地吸收其中一切有益的东西，作为我们从此时此地的人民生活中的文学艺术原料创造作品时候的借鉴。有这个借鉴和没有这个借鉴是不同的，这里有文野之分，粗细之分，高低之分，快慢之分。所以我们决不可拒绝继承和借鉴古人和外国人，那怕是封建阶级与资产阶级的东西。但是继承和借鉴决不可以变成替代自己的创造，这是决不能替代的。”

（“毛泽东选集”1953年第一版第三卷八八二页）

2. 学习优秀的民族音乐

我国是一个有五千年历史的文化古国，我们的祖先给我们留下了丰富的艺术遗产。自从有了阶级之后，音乐也成了阶级斗争的武器。历代劳动人民创作出了许多优秀的民歌，

道出了统治阶级的荒淫无耻，昏庸无道，同时也歌颂了劳动，歌颂了纯真的爱情。如最早在易经上记载了一首反对战争的歌词：“突如其来，焚如，死如，弃如！”这短短的几个字是对战争的一个非常有力的控诉。我们大家所熟悉的民歌“兰花花”中有一段歌词：“怀揣上羊肉手里提上糕，破上性命往你家里跑。”这两句说出了封建制度的黑暗，地主三妻四妾，劳动人民婚姻不自由。下面这一段歌词一面控诉了地主强占土地，一面表现了劳动人民那种纯真的爱情：

“脚踏着河楞手搬着船，还有两句知心话没说完，了见了哥哥上了船，手巾巾擦泪擦不干，沙滩上困住了上水船，穷日子那个逼下咱两头难。”我们学习民歌，不是只学习它的旋律的民族特点、地方特点，也要学习它的现实主义和浪漫主义，学习它的战斗性和人民性。

向民族艺术学习的问题，提到原则上来说，就是立场观点的问题，也就是世界观问题。只有从思想上热爱劳动人民，有全心全意为劳动人民服务的决心，才会热爱劳动人民的艺术。如果不是从心灵深处热爱民间艺术，只是在进行创作时从民歌集中找一两个乐汇，那么，永远也不会写出人民大众喜闻乐见的东西。

我们唱过的歌曲有很多全是用民间音乐的素材创作的，这决不是生搬硬套，而是新的创造。如：

例二十四

歌唱二郎山

时乐蒙曲

$\underline{5\ 5\ 6}$	$\underline{5\ 3}$	$\overset{\cdot}{3} \cdot \overset{\cdot}{2}$	$\overset{\cdot}{1}\ \overset{\cdot}{1}\ \overset{\cdot}{2}$	$\overset{\cdot}{6}\ \overset{\cdot}{5}\ \overset{\cdot}{6}$	5 —
二呀嘛	二郎山	高呀嘛	高万丈			

这首“歌唱二郎山”的主题是从河南梆子中的一句发展