

中央音乐学院图书馆藏书

书号

G1.3/

ECGA39

总登
记号

145688

145688

瞿 琮 著

歌词审美小札

音乐出版社

资料

3700.339

145688

歌词审美小札

瞿 琮 著

人民音乐出版社

歌词审美小札

程 霖 著

人民音乐出版社出版
(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京印刷三厂印刷

787×1092毫米 诗32开 60千文字 4.25印张

1986年8月北京第1版 1986年8月北京第1次印刷

印数：00,001—3,335册

书号：8026·4479 定价：0.89元

序

瞿琮同志是一位年轻有才华的词作家。祖籍湖南长沙，一九四四年七月出生于四川省广安县。一九六二年他以全部满分的成绩毕业于武汉市三十三中。时逢东南沿海战备，他响应祖国的召唤，放弃高考毅然参军，历任警卫员、哨长、排长……，一九六五年他开始了专业文学创作。一九七〇年他到广州军区战士歌舞团，从事音乐文学创作。一九八三年，他入武汉大学中文系师资进修班，攻读“中国新诗研究”、“文艺审美心理学”等。

近二十年来，他写下了近百万字的著作。出版和发表了不少诗集、散文集和小说、剧作、文艺评论等，见于国内外的报刊。其中，他尤以见长于诗、词的创作。《我爱你，中国》（郑秋枫曲）、《我爱梅园梅》（郑秋枫曲）、《吐鲁番的葡萄熟了》（施光南曲）、声乐组曲《祖国四季》（郑秋枫曲）、声乐叙事曲《会唱歌的竹林》（杜建纲曲）等，都是他的为群众所熟知和喜爱的作品。

瞿琮同志希望自己的诗能作到：“谱曲能唱，离曲能吟，琅琅上口，贵在动情”。十几年来他正是遵循着这个原则在歌词创作园地上不断地耕耘、开拓。这本理论著作《歌词审美小札》就是作者在这一领域中不断探索、研究、实践的成果。

人们在生活中总是离不开歌曲的，它永远伴随着广大

的社会生活，表达人们的欢乐、希望、理想。而歌曲又是诗歌与音乐的统一体。要提高歌曲创作的艺术水平，歌词创作是十分重要的环节，并不次于音乐，更不能看作是附属于音乐而认为歌曲成功失败关键在于音乐，这观点是不妥当的。因为歌词是一个艺术品种，对歌曲这一艺术体裁来说是“半边天”。甚至于在未产生音乐之前它就先为音乐提供了一个艺术创造的基础。因此，研究歌词的创作是提高歌曲创作不可缺少的一个方面。虽然建国以来，特别是近些年来开展了有关歌词创作的研讨活动，但比较系统地论及这方面的专题文章尚不很多。无疑，《歌词审美小札》这本集子问世更有着独特的积极意义。

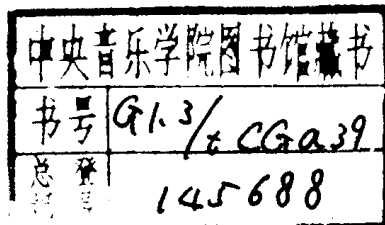
瞿琮同志在这本集子中首先提到了“关于时代精神”以及“社会订货”，在这里他强调了作家的社会责任感和作品的时代精神。自古至今真正优秀的艺术作品都必定是反映了时代的脉搏，他们都是把歌颂祖国、民族放在首位，表现出诗人强烈的爱国主义思想。俄国民主主义评论家别林斯基曾称赞普希金和莱蒙托夫是“时代的诗人”，并明确指出：“在构成真正诗人的许多必要条件中，当代性应居其一。诗人比任何人都应该是时代的产儿。”我国的诗歌从“五四”运动开始直到抗日战争、解放战争，以至到建立中华人民共和国，回顾每个历史时期都给我们留下了里程碑式的好作品，象赵元任的《卖布谣》，黄自的《旗正飘飘》，聂耳的《义勇军进行曲》，贺绿汀的《游击队歌》，吕骥的《毕业上前线》，冼星海的《黄河大合唱》以及解放以来的《没有共产党就没有新中国》、《歌唱祖国》、《我们走在大路上》、《祖国颂》、《祝酒歌》、《我爱你，中国》、《在希望的田野上》……等等。

歌词应该是诗，要具有诗的品格，有的诗是可以谱成曲，成为能唱的，有的诗则不能为之谱曲。而歌词是专门为了作曲，成为可以歌唱的，因此大多比诗要口语化，易唱、易听、易懂。但它决不等于浅显低俗，相反必须在有限的句里行间中蕴藏着极大的美感，有凝练的艺术概括，并有一种内涵的乐意，启迪作曲家的灵感，使他们为之流露出旋律和节奏的冲动，使之乘上歌声的翅膀，方才能称得上是带有翅膀的小诗的称号。也就是要求歌词本身具有较高的艺术质量，只要朗读歌词就是一种艺术的享受。这种要求并不高，应该如此。

美好的艺术出自于哪里呢？必须来自于生活，又是生活的概括和提炼，道理虽简单，真正作到确不是容易的。关于生活与艺术表现的关系作者在集子中也有不少精辟的论述分析，作者是相当强调生活对于创作的重要性，他在“关于翅膀和脚”的一段论述的最后又十分中肯而幽默地写道：“愿所有的诗人、词作家们，在张开‘翅膀’翱翔的时候，常常提醒一下自己，哎哟，我的脚在哪里？！”这是多么生动的比喻呢。生活的源泉有着不可比拟的丰富性，文艺创作与生活的关系，对于作家来说永远是一个不断探索、创造的重要课题。过去的时代我们曾经为之创造出不少优秀的、里程碑式的作品，但在新的历史时期里，新的生活和人们新的审美要求，总是无止境地向歌曲作家出题目、提问题。艺术的创新也只有投身到广阔的生活海洋中去探求。

李焕之

一九八五年五月

目 录

序	李焕之 (1)
关于“命题”	(1)
关于“社会订货”	(3)
关于“时代精神”	(6)
关于“诗言志”	(10)
关于“巨人”和“甲虫”	(13)
关于“理之于诗”	(16)
关于“寓教于乐”	(19)
关于“立意”	(22)
关于“群众的需要”	(26)
关于创作的“方式”	(29)
关于“灵感”	(31)
关于“诗味”	(34)
关于“翅膀”和“脚”	(37)
关于“情感活动”	(40)
关于“形象的思维”	(43)
关于“情”与“景”	(45)
关于“内在的光彩”	(48)
关于“民族风格”	(51)
关于“明确”和“精选”	(55)

关于用“平民小百姓的、活人的话”做诗·····	(58)
关于“诵”、“听”、“观”、“讲”·····	(61)
关于“字立纸上”·····	(64)
关于“惜字如金”·····	(68)
关于作品之“装点”·····	(72)
关于“隔”与“不隔”·····	(75)
关于“绝对的写实”·····	(78)
关于诗的“含蓄”·····	(82)
关于用“口号”·····	(86)
关于“虔诚地对待您的艺术”·····	(89)
关于“避俗”与“避熟”·····	(92)
关于“模仿”艺术·····	(96)
关于运用“情节”·····	(99)
关于“太多的细节”·····	(101)
关于“紧凑”·····	(103)
关于“诗之变”·····	(106)
关于“画家的眼睛”及其它·····	(109)
关于“写作的动机”·····	(112)

浅论歌德诗歌作品的可唱性

——代“后记”·····	(116)
--------------	-------

关于“命题”

清人郑燮在《范县署中寄舍弟墨第五书》中写道：“作诗非难，命题为难。题高则诗高，题矮则诗矮，不可不慎也。少陵诗高绝千古，自不必言，即其命题，已早据百尺楼上矣。”“只一开卷，阅其题次，一种忧国忧民、忽悲忽喜之情，以及宗庙丘墟，关山劳戍之苦，宛然在目。其题如此，其诗有不痛心入骨者乎！”文中列举了“伤亡国”的《哀江头》、《哀王孙》，“悲戍役”的《新婚别》、《无家别》、《垂老别》，“乱之始”的《兵车行》、《丽人行》，“庆中兴”的《达行在所》三首，“喜复国望太平”的《北征》、《喜兵马》。

灯下读来，觉此论题颇有道理。“题”者，题旨，题意也。题旨的选择，题意的拟定，能看出作者的抱负、见地、趣味等等，亦可决定作品格调的高低。歌词也是如此，一首歌旨意高，境界就高，往往能产生震撼人心的力量。如启海的《到敌人后方去》、曹火星的《没有共产党就没有新中国》、希扬的《社会主义好》等。有一个作曲家说：每一个时代，都要留下几首代表这个时代精神的歌曲；其中命题，则是是否能存留的一个重要因素。

我想起了难忘的一九七六年，毛泽东同志逝世了。在中国又一次两种命运决战的日子里，我有机会听到一位老者读的一首据说是江西的民谣《太阳落了》：

太阳落了，莫心慌，

太阳落了有月亮，
月亮落了有星籽儿，
星籽落了大天光。

我不由为它充满了唯物论、辩证法的观点所惊叹。作者(民谣也是人创作的)对革命的前途、祖国的未来，充满了坚强的信念。在当时的历史条件下，能有这样的胆识，实是非常可贵的。

然而，这是自然的法则、是革命的规律、是亿万人民的意愿。

果然不久，一首为人称道的歌词在贺东久、任红举的笔下诞生了：《中国、中国，鲜红的太阳永不落》！我以为，这首歌词之所以成功，首先在于它“命题”高！

关于“社会订货”

苏联诗人马雅可夫斯基在《怎样作诗》一文中，多次谈到所谓“社会订货”的问题。他认为：“据我的观点，最好的诗将是为共产国际的社会订货而写的，有为进一步无产阶级胜利的目标，用新的、富于表现力的和谁都懂得的字眼而表达出来的”；“为了正确地了解社会的订货，诗人应当处在事物和事变的中心”；“为了更好地完成社会订货，需要作为自己阶级的先进者，需要和阶级一道在各个战线上进行斗争。要把艺术与政治无关的神话捶得粉碎”；“只有在感觉到明显的社会订货的时候才制造出准备好了的东西”。如同这位诗人的其它言论一样，上述的论点是否有偏颇之处，我拿不准。但是，他的关于“社会订货”的提法，确值得今天我们的歌词作家重视和实行。

我认为，“社会订货”就是革命和斗争的需要。如同往车间里送机械、往田野里送犁铧、往堑壕里送弹药一样。作为一个为无产阶级事业奋斗的歌词作家，完成“社会订货”，这既是光荣的义务，更是神圣的天职。

这样的作家和作品还少吗？我想起抗战时期田汉的《义勇军进行曲》，解放战争时期谢明的《说打就打》，抗美援朝时期麻扶摇的《中国人民志愿军战歌》，乔羽的《我的祖国》，解放初期马可的《咱们工人有力量》、袁水拍的《我们要和时间赛跑》、六十年代劫夫的《我们走在大路上》等

等，不胜枚举。

广西边境自卫反击作战期间，以撰写小说、报告文学见长的作家李大明，目睹着英雄的战士们浴血奋战，英勇杀敌的场景，感到了“社会订货”的强烈责任感，写了一首《杀敌立功歌》的歌词：

谁英雄，谁好汉，
咱们比比看。
阶级仇，民族恨，
炼就我一身胆。
攻山头，炸碉堡，
刺刀见红敌打颤！
你能缴他一门炮，
我敢抓他一个班！
杀敌立功逞英豪，
嘿，咱们比比看！

几天之内，风靡整个前线。极大地鼓舞了新一代最可爱的人杀敌立功的热情。这首歌词流畅上口，具备马氏所说的“新的”、“富有表现力的”、“谁都懂得的字眼而表达出来的”三个要素。

这里，我还想专门谈一下晓光的《在希望的田野上》。我认为，这是近年来，为日益繁荣兴旺的中国农村“社会订货”的优秀作品之一，如诗、如画，文笔潇洒，读后使人爱不释手。请看他对农村面貌的几段描写，

我们的家乡在希望的田野上。
炊烟在新建的住房上飘荡，
小河在美丽的村庄旁流淌。

一片冬麦，一片高粱，
十里荷塘，十里果香。
我们世世代代在这田野上生活，
为她富裕，为她兴旺！

我们的理想在希望的田野上。
禾苗在农民的汗水里抽穗，
牛羊在牧人的笛声中成长。
西村纺花，东港撒网，
北疆播种，南国打场。
我们世世代代在这田野上劳动，
为她打扮，为她梳妆。

我们的未来在希望的田野上。
人们在明媚的阳光下生活，
生活在人们的劳动中变样。
老年人举杯，孩子们欢笑，
小伙儿弹琴，姑娘们歌唱。
我们世世代代在这田野上奋斗，
为她幸福，为她增光！

那种认为此类作品可以粗制滥造的论调，可以休矣！

关于“时代精神”

当代一位诗歌评论家在《时代·诗情·创新》一文中，将时代精神喻作“诗之魂”。从一定的意义来说，他的这个结论是颇有见地的。什么是时代精神呢？我以为即是一个时代的本质及其特征。诗歌以及其它一切文学艺术作品，都应该反映时代精神。这是马克思主义的文艺学、美学的基本原则之一。一八四二年，马克思在《第十九号〈科伦日报〉社论》一文中，就提出了“为本身开辟道路的时代精神”的观点。俄国民主主义的文艺评论家别林斯基认为，优秀的诗人只具有艺术才能是远远不够的，“需要在时代精神中发展起来”。他盛赞普希金和莱蒙托夫是“时代的诗人”，并明确指出：“在构成真正诗人的许多必要条件中，当代性应居其一，诗人比任何人都应该是自己时代的产儿。”他说得多么精辟、透彻啊！

翻检古今中外的优秀诗和歌词作品，有哪一篇不是集中地、典型地、而且十分艺术地反映了诗人所处的时代以及那个时代的精神呢？可以说，几乎没有。譬如中国三十年代青年革命诗人殷夫的《血字》：

我是一个叛乱的开始，
我也是历史的长子，
我是海燕，
我是时代的尖刺。

以及他的《一九二九年五月一日》中的：

未来的世界是我们的，

没有刽子手、断头台绞得死历史的演进。

正如鲁迅先生为殷夫的诗集《孩儿塔》写序所说：“这是东方的微光，是林中的响箭，是冬末的萌芽，是进军的第一步……”是那个革命的时代及其时代精神最凝炼的、最典型的、最具有代表性的物化！

又譬如韩伟的《祝酒歌》（第一段）：

美酒飘香歌声飞，

朋友请你干一杯。

胜利的十月永难忘，

杯中洒满幸福泪。

咏……

十月里，响春雷，

八亿神州举金杯。

舒心的酒啊，浓又美，

千杯万盏也不醉。

这已成为难忘的一九七六年十月中国伟大的历史转折的时代之声！

在时代精神的交响乐中，有人将其分为了“音调高亢的光明颂和进行曲”，“披荆斩棘的大路歌”以及“优美健康的小夜曲”等三类。前两类比较容易把握，如《歌唱祖国》、《伟大的国家，伟大的党》、《我们走在大路上》、《新的长征，新的战斗》等等。第三类譬如倪维德的《月光下的凤尾竹》：

月光下面的凤尾竹，

轻柔美丽象绿色的雾。

.....

金孔雀般的好姑娘，
为什么不打开你的窗户？

.....

是农科站的小岩鹏，
摘走了这颗夜明珠。

.....

金孔雀跟着金马鹿，
一起走向那绿色的雾。

恬静、幽雅，且又意趣盎然。如一首淡淡的抒情诗，象一幅朦朦的水墨画。它反映了边疆人民新的生活、新的追求、新的向往。展现了一种有别于其它时代的精神和风貌。我以为它是可取的。

一八五九年四月，马克思在《致斐·拉萨尔》的信中，指出他“最大的缺点就是席勒式地把个人变成时代精神的单纯传声筒”。就问题的另一方面，告诫人们在强调作品反映“时代精神”的同时，还要反对公式化、概念化、标语口号式的“单纯传声筒”的倾向。因为，这个倾向必将导致时代精神的抹煞、“淹没”和实际被取消。譬如有这么一首歌词《赞美的歌声》（第一段）：

年轻的朋友，你听，你听，
到处都有赞美的歌声。
山南海北歌唱着英雄，
千歌万曲赞颂着雷锋。
啊.....

他用青春谱下了光辉的历史，

公而忘私，品德高尚，对党最忠诚。

这首歌词发表在开展学习雷锋运动的二十年后，却似乎没有很好地体现今天的时代风貌。一点也没有超过《学习雷锋好榜样》早已达到的思想高度和艺术水准。假如有人说，这是受了公式化、概念化创作倾向的影响，我不持异议！

