

音乐自学丛书·作曲卷

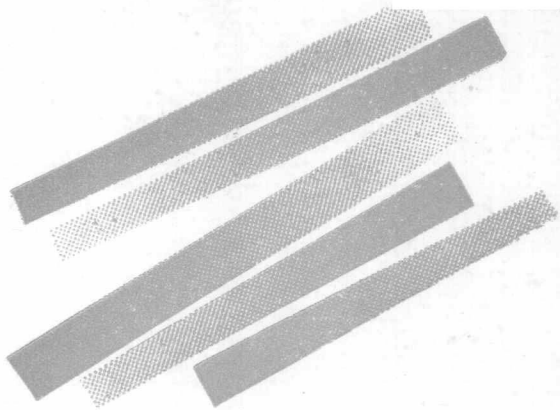
歌曲写作教程

陈国权 著

人民音乐出版社

音乐自学丛书·作曲卷

歌曲写作教程

陈国权 著

人民音乐出版社

责任编辑：吴 朋

责任校对：张志羽

歌曲写作教程

陈国权著

*

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京朝阳隆昌印厂印刷

850×1168毫米 32开 190千字 3插页 8.5印张

1992年12月北京第1版 1996年7月北京第3次印刷

印数：9,346—17,910册

ISBN 7-103-00976-7/J·977 定价：13.70元

《音乐自学丛书·作曲卷》

主 编：谢功成
童忠良
曾理中

前 言

本书以一般歌曲、艺术歌曲和通俗歌曲为主要研究对象，适宜于开始进行歌曲写作并熟练掌握五线谱，以及有初步和声知识的读者阅读。

本书分为上、下篇。上篇是从拿到歌词以后，如何一步步写下去，亦即结构是如何一句一句、一段一段的延展下去作为主线的，因而结构布局，曲调和歌词的结合以及一般性的歌曲写作技巧是上篇的主要内容。下篇则是对有关歌曲体裁以及写作的一些技术性内容进行阐述。

应当说明，本书既然是一本自学教程，放在前面基础单元和一些常用歌曲结构（如一段体、两段体、三段体和多段体）均有供读者试笔的习题。前面几章还有习题解答提示。所谓习题，是从实践的角度，让读者更好地掌握书中的内容；所谓解答提示，也仅仅是说明习题写作的一种可能性而已。著者相信读者们对这些习题所做的作业将超过这些解答提示，当会是合乎规律的。

此外，著者认为要提高歌曲写作能力，还必须提醒几点：

一、要广泛地接触和哼唱歌曲。歌曲写作虽然有许多技巧规律可遵循，但其本质却是沿着感性思维的轨迹而前进的，技巧规律可以引导和制约创作，但绝不能代替这生动活跃、变化万千的创作过程。因而对于歌曲创作的初学者来说，在开始阶段要依托对生活的感受以及对歌曲（包括民歌）的熟悉程度。

写作歌曲的起步，好像一个咿呀学语的孩子，这些儿童们是完全未学过修辞语法就开始了说话的。他们主要得力于模仿——模仿成人和别的儿童的语言，然后在渐渐成长和熟悉掌握一定语言能力之后，才去学习语法修辞来进一步提高语言能力的。

此外，我们还希望初学者们不仅学唱，还要更多的背会一些歌曲。不是说“熟读唐诗三百首，不会写来也会吟”吗？模仿是起步，创作是目的，没有开始的模仿，便没有将来的自由翱翔，而模仿往往依据熟读、背唱，因而决不可仅仅停留在“视唱”——有谱能唱，无谱即忘——的水平。

二、对古今中外的优秀歌曲要进行分析、揣摩。要分析这些歌曲如何表达人们的思想感情、词人的思绪，作曲家的感怀是如何通过音符来表现的。

要分析揣摩这些作品的整体情况，如歌曲的风格特点，体裁特征，以及不同的风格，体裁又如何影响旋律、节奏等的构成。所谓整体情况当然还包括它的布局——全曲的抑扬顿挫，以及结构轮廓，段落或乐句之间的既联系又变化的关系等。

还可以揣摩歌曲里有哪些引人入胜的佳句，甚至是某个动机、乐汇与歌词结合得特别贴切、准确的精采之处。

不夸张地说，通过揣摩别人的作品来学习写作，有时比向教科书学习还来得便捷。不信你拿一首熟悉的歌曲，先把曲调放在一旁，把它的词集中起来，试着哼唱谱曲，然后同原曲比较一下，看看在布局上，结构上，旋律上……有何不同。我相信你会大有收获的。“比较”是一种学习，而且是很有成效的学习。

三、必须进一步学习掌握歌曲写作的规律技巧。一个作曲者仅仅凭感性，凭所谓“创作冲动”来写作，就会存在这样的毛病：作品松散，信口开河，节奏平庸，旋律单调。虽然可能有一两个

动听之处，但却被杂乱无章的音符所包围。因而从爱好歌曲写作到学会歌曲写作，重要的一步是需要认真阅读一些关于歌曲作法的书刊、文章，从歌曲的体裁类型，风格特点，歌唱形式到节奏构成，旋律发展，调式特征，节拍运用，结构规律以及词曲结合的种种技巧等等，都应该悉心钻研，融会贯通。

有关歌曲写作的书刊一般有两类，一类是创作经验的介绍，一类是教科书式的教材。两种类型各有其特点。经验之谈不能代替教材系统、全面并具有基础意义的作用；教材也概括不了作曲家们切身体会到的生动的创作经验之谈。教材只是总结一些规律性的东西，但要写出有特点，有个性的歌，仅靠“法”是不行的，这需要作者对生活感受的积累，需要创作经验的积累，以及对民歌、曲艺及中外古今优秀作品的学习、借鉴。

本书由于篇幅所限，在引用谱例时，有些歌曲只摘用片段，所有多段歌词的歌曲只摘用一段词。为了让读者能了解全曲，更好地领悟被摘出的谱例，许多作品标明了出处，并且尽量将所采用的谱例集中在一定范围内的某些歌曲出版物中，这些出版物有：

《声乐曲选集》（高等师范院校试用教材五线谱本，附钢琴伴奏）里所包含的《中国作品》（一）（二）（三）集，《外国作品》（一）（二）集，人民音乐出版社1986年版。

《群众歌曲》（建国三十年声乐作品选，简谱本），人民音乐出版社1985年版。

《中国名歌222首》（简谱本），中国文联出版公司1984年版。

《外国名歌201首》（简谱本），人民音乐出版社1981年版。

《中外抒情歌曲300首》（简谱本）（一）（二）（三）集，上海文艺出版社出版。

目 录

前 言	(Ⅲ)
-----	-------

上 篇

第 一 章 歌曲写作的整体构思	(3)
第 二 章 主题乐句的写作	(10)
第 三 章 旋律发展手法	(31)
第 四 章 乐段结构歌曲的写作(上)	(48)
第 五 章 乐段结构歌曲的写作(下)	(59)
第 六 章 两段体歌曲写作	(80)
第 七 章 三段体歌曲写作	(106)
第 八 章 多段体歌曲写作和歌曲结构布局	(131)
第 九 章 固定音调和固定节奏的贯串发展	(151)
第 十 章 前奏(引子) 间奏 后奏(尾声)	(158)

下 篇

第十一章 曲调与声调	(183)
第十二章 装饰变音 色彩变音 离调 特性调式变音和 调转	(191)
第十三章 拖腔 重复歌词 衬词	(209)
第十四章 歌曲的常见体裁	(219)

第十五章	艺术歌曲特征	(226)
第十六章	通俗歌曲特征	(245)
附录一	男女各声部音色 音域和定调 演唱形式 演唱风格	(252)
附录二	部分习题解答提示	(256)
后 记		(265)

上 篇

第一章 歌曲写作的整体构思

§ 1. 什么是整体构思

写作歌曲总是从第一句写起，第一句怎样写？要根据歌词的要求以及全曲的音乐构思来加以考虑。因此，当我们拿到一首歌词时，先不要匆匆忙忙就开始谱曲，而是要将歌词仔细通览几遍，对全曲的音乐情绪要求、运用怎样的音乐风格、运用怎样的歌曲体裁与演唱形式，以及全曲的曲式结构安排等方面来一个“整体构思”。

一首好的歌词，往往有着音乐情绪的内涵，是轻快的，还是沉重的？是舒展的，还是急促的？是锐进的，还是缓慢的？是明朗的，还是朦胧的？是宏大的，还是细腻的？是柔和的，还是高亢的等等。

一首好的歌词也往往在音乐语言风格上对作曲者有所启迪。音乐风格是一个较难限量的概念。我国创作歌曲一般有几种情况：一是创作因素较多，属于广义民族风格范围的音乐风格，如《黄河颂》、《我爱你中国》；二是民族特色比较突出，属于狭义民族风格范围的音乐风格，如《十五的月亮》、《二月里来》；三是为某一特定民族、地区所特有的风格，如蒙古族的《草原上升起不落的太阳》、苗族的《苗岭连北京》、陕北地区风格的《回延安》、山西地区风格的《人说山西好风光》等。用什么样的音乐风格为一首歌词谱曲，是用创作因素较多的写法，还是用民族传统较多又

并不限定在哪一民族，哪一地区的风格；或者是特指的某一地区，某一民族的风格，也是通盘考虑的一个重要方面。

歌曲体裁是一个广泛的概念，在歌曲的整体构思中，起着重要的作用。常说的歌曲体裁，一般是指音乐的某种性格特征类型，如：抒情歌曲、队列群众歌曲、舞蹈性歌曲、叙事歌曲、劳动歌曲、幽默诙谐歌曲等。此外人们也使用“艺术歌曲”、“通俗歌曲”、“歌谣体”、“朗诵体”等概念来作为歌曲体裁的分类。（关于歌曲体裁，我们还将以后专门进行介绍）。

同歌曲体裁有关的还有歌曲的演唱形式，如独唱、重唱、小合唱、合唱、齐唱等；歌曲的演唱声部及音质特色，如各种性格的男女高音、中音、低音等；歌曲的演唱风格，如美声唱法、民族唱法、以及所谓“通俗唱法”等。

对歌词进行谱曲时，如何安排词曲的曲式结构，这也是整体构思的重要内容。最常见的歌曲结构有一段体、两段体（图式为AB）、三段体（图式为ABA、ABC）和各种多段体。歌曲结构常受歌词结构的制约。一句词写一句曲，一段词写一段曲，我们称之为“词曲结构同步”，因为词曲结构基本相符。但词与曲的结构也常有不一致的现象，如两句词写一句曲，一段词写成两段体等等，这种现象我们称之为“词曲结构不同步”。

歌曲结构的构思还应当包括旋律句法的处理，主题材料的发展，对比再现的安排，高潮的形成，以及引子（前奏）、间奏、尾声（后奏）的写作等。

§ 2. 同一首歌词的不同整体构思

当我们初步了解到整体构思的基本内容后，还必须注意到一首歌词多种处理的可塑性问题。有些歌词只能处理成某种音乐情绪，只能运用某种歌曲体裁，某种音乐风格；而有不少歌词却有

可能写作成众多样式的体裁，多种多样的音乐风格，即使是结构，也可能进行各种曲式的安排。因而对待这些可塑性较大的歌词，我们一方面可以先将歌词进行各种设计处理，另一方面也可以从写第一句——即主题句开始，试试用各种体裁，各种音调来写作，然后从中选取比较满意的一种进而发展成全曲，从而确定全曲的整体轮廓。

同一首歌词处理成不同体裁，不同音乐风格和曲式结构，从而显露出音乐情绪的差别，这是音乐创作中的常见现象，例如晓光作词的《那就是我》就有好几首不同的谱曲。

例 1-1

那就是我

晓光词
小模曲

稍快

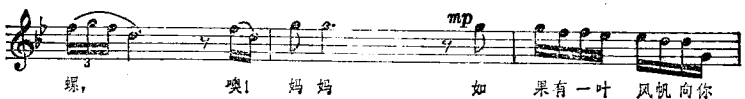
我 思 恋 故 乡 的 小 河，
还 有 河 边 吱 吱 唱 歌 的 水 磨；
如 果 有 一 朵 浪 花 向 你 微 笑， 妈
妈， 那 就 是 我， 那 就 是 我。

这首歌具有欢悦、活跃的情绪特点，洋溢着纯真、质朴的情绪；它的音乐风格是一般创作歌曲音调，它的歌曲体裁属于通俗的抒情歌曲，简单易唱，旋律语调感较强；它的节拍为 $\frac{2}{4}$ ，速度稍快；它的结构是一段体，并且是一段旋律，四段歌词的典型分节歌类型。而另一首《那就是我》则有许多不同。

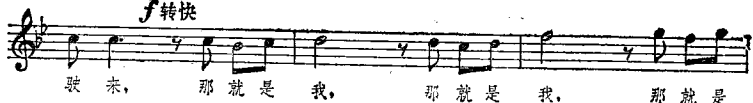
那就是我

晓 光词
谷建芬曲

稍慢 舒展而自由地

f 转快

mp 无限思念

青山映在水中的倒影。噢！妈妈，如
果你听到远方飘来的山歌，那就是我，那
就是我，那就是我。

这首歌同例 1—1 在音乐的整体构思上有较大差别。它的音乐情绪热切、激情；它虽然也属于一般创作歌曲风格，但艺术特征较多；它的节拍、速度比较自由，旋律的吟诵特点表达了喁喁独白，梦魂萦绕的情绪，它的音乐结构是容纳量较大、有对比发展和再现统一的三段体。中间段落的激情和两端段落的深沉，形成了明显的对比。

同一首词写成差异很大的歌曲，此类例子甚多，这里可以看出作曲家们对歌词的不同理解，以及对音乐情绪、风格、体裁、结构等方面的不同的构思安排，对一首歌曲的写作是具有前提性意义的。

习 题

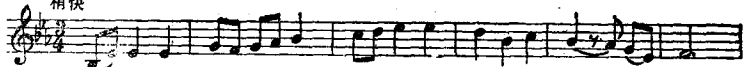
一、判断下列歌曲主题句和歌词之间，在音乐情绪、风格、体裁上有哪些不一致。

(1)
稍快

夜色 朦胧 月上梢头。 岸边传来 声声竹箫。

(2)

稍快

老汉我今年七十八 大年三十 挂年画，挂年画，

(3)

稍慢

喜鹊登枝唱欢歌，记者来访上山坡，

(4)

中速、稍慢

如果你是大海，我就是那海岸，海岸，

(5)

中速

我的诺言不是梦，我的诺言不是风，

二、写作歌曲主题句

首先对下面歌词《春风颂》进行整体构思，看看有可能写成哪些体裁及风格。在结构上又大体如何布局，并按这一要求写作多个不同的主题句。主题句一般是指歌曲开始的第一句或第一、第二句。它的写作对写好整首歌曲有重要意义，一首歌曲的特点和魅力，常常首先通过主题句来体现；而且主题句对以后全曲的发展起着种子的作用，因此必须认真构思和写作多一些主题句，然后再加以选择。写作主题句时，根据需要可以加衬词，可以重复歌词。

春 风 颂^① 吴天海

春风，春风，温暖的春风，

① 见《词刊》1985年第1期第3页。