

全国综合院校艺术教育规划教材
(师范院校、职业院校通用)

SONG ANALYSIS
AND COMPOSING

歌曲 分析与写作

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

简单·快速·高效
学歌写歌宝典

高佳佳 杜欣蔚 编著

SONG ANALYSIS
AND COMPOSING

歌曲 分析与写作

高佳佳 杜欣蔚 编著

简单·快速·高效
学歌写歌宝典

 人民音乐出版社·北京

GEQU FENXI YU XIEZUO

图书在版编目(CIP)数据

歌曲分析与写作 / 高佳佳, 杜欣蔚编著. — 北京 : 人民音乐出版社, 2017.2

ISBN 978-7-103-05295-2

I. ①歌… II. ①高… ②杜… III. ①歌曲—分析②歌曲作法
IV. ①J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 245307 号

选题策划: 周 洲
责任编辑: 蔡 琰

※本书作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理。部分著作权人经多方努力仍无法取得联系的, 请与我们联系, 以便按音著协标准支付作品使用费。音著协地址: 北京市东单三条33号京纺大厦5层, 电话: 010-65232656。我社联系方式: 021-55887227, rymusicsh@qq.com。

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

人民音乐出版社(上海)有限公司策划

(上海市虹口区广纪路838号C座5楼 邮政编码: 200434)

编辑部电话: 021-55887227

E-mail: rymusicsh@qq.com

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

787×1092 毫米 16 开 7 印张

2017 年2月北京第1版 2017 年2月北京第1次印刷

定价: 29.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话 (010) 58110533

前 言

《歌曲分析与写作》是适用于高等院校、职业院校、成人继续教育学校相关课程的通用教材,同时也可作为各地文化部门歌曲创作骨干及社会上喜爱歌曲创作人群的自学读物。本书有几个特点:其一,文字不多,力求言简意赅,既大众化又不失知识的严谨性。从理论归纳到实践分析,涵盖了歌曲创作的常见问题,诸如歌曲的类型、歌曲构成的基本要素、旋律与语言结合的规律、旋律发展手法以及陈述结构与曲式结构等等。本书是第一部将音乐陈述结构与曲式结构的知识与实践相结合讲授的歌曲教材。读者通过学习,可为分析其他音乐体裁打下良好基础。其二,书中的分析谱例均来源于耳熟能详的创作歌曲(有少量民歌),选曲具有广泛的代表性。其三,书中所涉及的谱例全部为中国作品,这一点主要考虑到歌曲是音乐与语言结合的艺术,脱离了对语言的研究,歌曲分析就失去了应有的意义。此外,本书分析谱例均采用简谱,这主要考虑到歌曲创作的普遍使用习惯,目的是便于更多音乐爱好者学习。

本教材的教学内容按一学期设计,每一部分学习板块之后有练习题供复习与巩固学习内容使用。

编写者

2016年7月

目 录

前 言

第一单元 歌曲概述	1
第一节 歌曲的常见类型	1
第二节 歌曲的演唱形式	4
第三节 歌唱的声种与演唱音域	6
第二单元 歌 词	8
第一节 词与曲的关系	8
第二节 对歌词的灵活处理	11

第三单元 音乐的基本表现要素 ····· 22

第一节 旋律、节奏、节拍、速度 ····· 22

第二节 调式、调性 ····· 24

第四单元 主题与陈述结构 ····· 28

第一节 陈述结构及其判断依据 ····· 28

第二节 乐段的结构类型 ····· 32

第三节 其他陈述结构类型 ····· 40

第五单元 旋律发展手法 43

第一节 重复类型 43

第二节 对比类型 50

第六单元 歌曲的曲式结构 60

第一节 一部曲式 60

第二节 单二部曲式 66

第三节 单三部曲式	78
第四节 多部曲式	86
第五节 歌词对歌曲结构的作用	95
第六节 前奏、间奏、尾声的写法	102

第一单元 歌曲概述

歌曲是由歌词与曲调结合并由人声演唱的一种音乐形式,也是大众最容易接受的音乐形式。首先我们对歌曲的一般类型、演唱形式及歌唱声种等做一介绍。

第一节 歌曲的常见类型

一、民歌

民歌是指民间口头传唱、带有地域特色的歌曲或小调,如陕北民歌《赶牲灵》、四川民歌《槐花几时开》、江苏民歌《无锡景》等。民歌不仅听起来地域风格很强,而且唱起来也朗朗上口。古往

今来,民歌有很多,只有那些大家喜爱的优秀民歌被世代代流传下来。

二、一般性创作歌曲

一般性创作歌曲也被称为群众歌曲,是由词曲作者创作、具有时代感且易于为大众接受的歌曲。王莘的《歌唱祖国》,印青的《在灿烂的阳光下》等都深受大众喜爱并被广为传唱。

三、艺术歌曲

艺术歌曲是具有较高演唱技巧与艺术性的独唱歌曲。作曲家往往采用著名诗句谱曲,配有精致的钢琴伴奏,在追求演唱和演奏的默契中彰显出艺术表现的高度。如德奥艺术歌曲《菩提树》(舒伯特曲),中国艺术歌曲《思乡》(黄自曲)等。艺术歌曲可以根据声种需要移调演唱,这时钢琴伴奏也要进行准确的移调。

四、通俗歌曲

通俗歌曲指带有商业性、娱乐性的创作歌曲,歌词通俗自然,具有易学、易唱的特点,在年轻人中较为流行。当下热播的电视节目《中国好声音》等,里面出现的歌曲均属此类。

五、影视歌曲

影视歌曲是影视作品中的插曲,起着渲染剧情、刻画人物的重要作用。影视属大众艺术,其歌曲也更易于流行。电影《青松岭》插曲《沿着社会主义大道奔前方》(施万春曲)、电视剧《金粉世家》主题曲《暗香》(三宝曲)等都是家喻户晓的影视歌曲。

六、叙事歌曲

叙事歌曲往往由若干段歌词组成,类似分节歌^①,往往通过演唱叙述故事。陕北民歌《蓝花花》(八段歌词)、李劫夫创作的《歌唱二小放牛郎》(七段歌词)等都是典型的叙事歌曲。

七、队列歌曲

队列歌曲也可称为进行曲,一般指行进中演唱的歌曲,如郑律成的《中国人民解放军进行曲》,冼星海的《救国军歌》等歌曲。这些歌曲节奏感强,唱起来铿锵有力,特别能鼓舞士气。

八、儿童歌曲

儿童歌曲是指结构短小,音域不宽,旋律简洁流畅,适合少年儿童演唱的歌曲。如寄明的《中国少年先锋队队歌》、刘炽的《让我们荡起双桨》等。

由于分类维度不同,歌曲还有很多类型,我们可以在创作实践中去更多地了解。

练习题

歌曲创作的常见类型有哪些?举例说明并作简要分析。

^① 用同一曲调反复多段歌词的歌曲形式。

第二节 歌曲的演唱形式

歌曲有独唱、齐唱、合唱等多种演唱形式。

一、独唱

由一个人演唱的歌曲为独唱歌曲。一般作曲者在创作时就标明女声独唱或男声独唱，以提示这首歌曲适合用什么声种演唱。比如孟庆云的《为了谁》标明女声独唱，能够看出从音乐内容、风格以及情感处理上都比较适合女声演唱。

有时歌曲的演唱形式比较灵活，虽然标明独唱歌曲，但可以用其他形式表现。如李昕的《越来越好》、印青的《天路》都是独唱歌曲，改编成合唱后，效果也很好。

很多时候，作曲者并不标出演唱形式，给演唱者以更多选择的空间。如徐沛东的《我像雪花天上来》，作曲者并没有标明这首歌曲的演唱形式，但旋律的跳动比较大，有一定的难度，因此多以独唱形式出现，所以这首歌曲有男声独唱、女声独唱等不同的演唱版本。

二、齐唱

齐唱是单声部的集体歌唱。这种演唱形式简单，整齐划一，在一些群众性歌咏比赛的场面中经常见到，演唱者很容易达到热情高涨的情绪。齐唱一定要选择节奏感强、旋律易唱、音域适中的歌曲。如卢肃的《团结就是力量》，李劫夫的《我们走在大路上》以及很多军旅歌曲都比较适用齐唱的形式。

三、合唱

合唱也是常见的演唱形式,它与齐唱不同之处是采用多声部的演唱形式,演唱时将众人分成三至四个声部。一般而言,合唱作品的演唱

难度要比齐唱大得多,演唱者多半都要经过一定的训练才能唱好。常见的合唱形式有男女混声合唱、男声合唱、女声合唱、童声合唱等。王莘的《歌唱祖国》就是一首家喻户晓的混声四部合唱歌曲。此外,带有领唱形式的合唱,或带有主、副歌形式的合唱也比较多见,如影片《上甘岭》插曲《我的祖国》(刘炽作曲)就是由女声独唱与混声四部合唱声部共同构成的歌曲。

上述三种演唱形式是最为普遍的,其他还有重唱(包括二重唱、三重唱、四重唱)、表演唱等演唱形式。根据不同的分类维度,演唱形式还有很多种。不同的演唱形式具有不同的表现意义。

练习题

演唱形式有哪些?有何特点?并举例说明。

第三节 歌唱的声种与演唱音域

“声种”指人声的不同音色或声部,并且有音域的限制。在歌曲创作中要给予“声种”以必要的考虑。常见的“声种”有以下几类:

一、女高音 (Soprano)

女高音是女声的高声部(可用音乐术语的第一个字母 S 代替),也是混声四部合唱里的最高声部。女高音音色明亮、甜美,最佳演唱音域为 $c^1 - g^2$ 。

二、女低音 (Alto)

女低音演唱音高通常低于女高音(可用音乐术语的第一个字母 A 代替),是混声四部合唱里的第二个声部。女低音音色浑厚、柔美,最佳演唱音域为 $a - f^2$ 。

三、男高音 (Tenor)

男高音是男声中的高声部(可用音乐术语的第一个字母 T 代替),也是混声四部合唱里的第三个声部,其实际演唱音高比记谱低八度。男高音音色嘹亮,富有感染力,最佳演唱音域为 $c^1 - a^2$ 。

四、男低音 (Bass)

男低音演唱音高通常低于男高音(可用音乐术语的第一个字母 B 代替),也是四部合唱里的最低声部,其实际演唱音高比记谱低八度(在五线谱上用低音谱号以实际音高记谱)。男低音音色浑厚、深沉有力,最佳演唱音域为 $g - f^2$ 。

以上列举的四个声部是指一般独唱作品或合唱作品的常用声部,对于特殊独唱作品(如女高音还可分抒情女高音、花腔女高音和戏剧女高音,男高音还可分抒情男高音和戏剧男高音等)而言,其作品的演唱难度和音域都会有很多突破。

五、童声

童声是区别于成年人的未变声的童音。在为少年儿童创作时一定要选择恰当的音域。一般童声的最佳演唱音域为 c^1-d^2 。

选择合适的音域是保证演唱质量的重要环节,演唱时要根据自身条件加以选择。除了上述声种所对应的音域外,根据不同的演唱群体来选择音域也非常重要。例如群众参与的齐唱歌曲,音域以 d^1-e^2 为佳。

练习题

1. 说出歌唱的声种及常规音域。
2. 分析歌曲《芦花》的音域特点。

第二单元 歌 词

歌词是诗歌的一种形式,是适合用来谱成歌曲的诗词。好歌词的主题明确、内容充实、风格鲜明,能激发作曲者产生强烈的创作热情。研究歌词是写好歌曲的重要环节。

第一节 词与曲的关系

一般来讲,拿到歌词应该认真朗读几遍,感受一下歌词的语音、结构有何特点。在朗读中不仅要体会歌词中提示的音乐形象,还要品味诗句中的韵律和节律。一首好的歌曲一定是词曲结合适宜的。只有语言与旋律相得益彰,才能完美地表达歌曲的情感。词曲结合中有两个方面的问题需要注意。

一、语言声调

普通话有四个声调,一般也叫“四声”,即第一声“阴平”,第二声“阳平”,第三声“上声”,第四声“去声”。常言道“依字行腔”,在旋律创作上,尤其在一些重要的词句上尽可能使旋律音调与字的声调吻合,即所谓“不倒字”。严重的“倒字”会使听者很难理解歌词内容,听觉上也令人感到不适,这时再美的旋律都会黯然失色。

乔羽作词、徐沛东作曲的《爱我中华》,在“爱我中华”一词的处理上,词曲结合就很适宜。“爱”是第四声,“我”是第三声,“中华”为第一、二声,在旋律的处理上“爱”所对应的音最高,“我”对应的音最低,后两个字对应的音高取其中,这样的处理听起来铿锵有力,语感十足。

例 2-1 《爱我中华》

音响推介

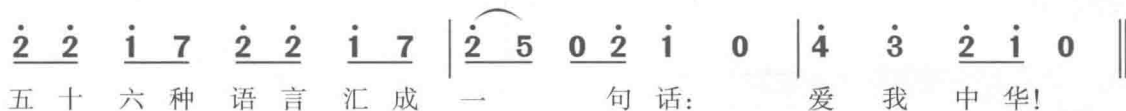
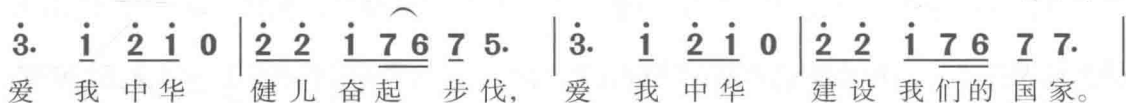

①

$1=\text{bB} \quad \frac{4}{4}$

乔 羽 词

徐沛东 曲

下例印青作曲的《在灿烂阳光下》,词曲结合也很讲究,如第一句“从小爷爷对我说”七个字,几乎每个字与音的语调和语气都十分吻合,这种带有口语化的旋律令人倍感亲切。

① 用手机扫一扫书中二维码,即可聆听乐曲音响。