

歌曲写作教程

GE QU XIE ZUO JIAO CHENG

黄祖禧 著

中央音乐学院出版社

歌 曲

写作教程

GE QU XIE ZUO JIAO CHENG

黄祖禧 著

常州大学图书馆
藏书章

中央音乐学院出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

歌曲写作教程 / 黄祖禧著. —北京: 中央音乐学院出版社,
2017.12

ISBN 978 - 7 - 81096 - 841 - 6

I. ①歌… II. ①黄… III. ①歌曲作法—教材 IV. ①J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 262071 号

Gēqǔ Xiězuò Jiàochéng

歌曲写作教程

黄祖禧著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 7.5 字数: 172.5 千字

印 刷: 中煤 (北京) 印务有限公司

版 次: 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 841 - 6

定 价: 32.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

前 言

歌曲是时代的脉搏，人民的心声。

在音乐体裁中，声乐是最具有群众性的一个类别。歌曲则是其中的一个重要门类。人人都有一副嗓子，人人都可以倾情歌唱。近百年来，歌曲发挥着巨大的作用。它鼓舞着人们的精神，抒发着人们的情感，激励着人们的意志。人们不断向上，不断奋进。在那战火纷飞的岁月，一些人唱着抗战歌曲，奔赴革命圣地延安。在社会主义改革开放的光辉历程中，一些人在不断地为实现强国梦、强军梦而耕耘、创新、奉献，一些人在歌声中茁壮成长。

在各个不同的历史时期，先后出现过不少优秀的歌曲作品。这些作品是前人给我们留下的一笔宝贵的精神财富。无论是群众歌曲、部队歌曲、艺术歌曲，还是齐唱、独唱、合唱，这些经过时代的考验和群众的洗礼、受到人民群众欢迎并流传下来的作品，给我们提供了广阔的研究资源。

本书所阐述的，就是经过演绎、归纳与总结来自前人和今人创作的优秀歌曲作品中所应用的技法与所积累的经验而得出的、较为规律性的一些基本原理。

理论联系实际，实践出真知。本书注重歌曲写作的实践性。每章都附有大量的分析或写作习题，以供学习者选用。

目 录

前 言	(1)
第一章 歌 词	(1)
一、歌词的选择	(1)
二、歌词的句式	(2)
三、歌词句式的结构	(4)
习题一	(7)
第二章 歌曲的句式与句式结构	(9)
一、乐句的句式	(9)
二、乐句的句式结构	(11)
三、乐句、乐节与乐汇的划分	(15)
习题二	(21)
第三章 写作乐句前的准备	(26)
一、人声的音域	(26)
二、节拍的确定	(27)
三、词、曲的结构	(28)
四、词、曲的走向	(30)
习题三	(32)

第四章 乐句的写作	(36)
一、乐句的写作	(36)
二、乐句从什么部位开始?	(36)
三、乐句开始时用什么音?	(37)
四、乐句结束时用什么音?	(41)
习题四	(47)
第五章 歌曲的旋律	(53)
一、旋律	(53)
二、旋律型	(53)
三、旋律进行的一般规律	(56)
习题五	(59)
第六章 旋律的展开	(63)
一、旋律的展开	(63)
二、完全重复	(63)
三、装饰重复	(65)
四、局部重复	(65)
五、旋律音的增加与减少	(67)
六、音程的扩展与压缩	(69)
七、音值的增长与缩短	(72)
八、模进	(73)
九、严格模进	(73)
十、自由模进	(75)
习题六	(76)
第七章 乐段的写作 (一)	(82)
一、乐段	(82)

二、乐段的写作	(83)
三、重复型结构的单乐段	(83)
四、非重复型结构的单乐段	(86)
习题七	(90)
第八章 乐段的写作 (二)	(101)
一、四句式乐段的写作	(101)
二、转调乐段	(105)
三、复乐段	(108)
习题八	(111)
第九章 非对称结构	(124)
一、非对称结构	(124)
二、非常规乐句的结构	(124)
三、非常规乐段	(134)
四、非常规乐段的结构	(135)
习题九	(142)
第十章 两段体的写作	(153)
一、两段体	(153)
二、两段体的写作	(153)
三、重复型结构——带再现的两段体	(154)
四、非重复型结构——不带再现的两段体	(157)
五、分节歌	(161)
习题十	(165)
第十一章 三段体的写作	(174)
一、三段体	(174)

二、重复型结构——带再现的三段体	(175)
三、非重复型结构——不带再现的三段体	(181)
习题十一	(184)
第十二章 歌曲的高潮	(197)
一、歌曲的高潮	(197)
二、高潮的形成	(197)
三、高潮的位置	(201)
习题十二	(203)
第十三章 歌曲的引子、过门与尾声	(206)
一、歌曲的引子、过门与尾声	(206)
二、引子	(206)
三、过门	(212)
四、尾声	(216)
习题十三	(218)

第一章 歌词

一、歌词的选择

歌曲是文学（歌词）与音乐（旋律、伴奏）相结合的产物。

一首好的歌曲，必然是词、曲并茂。

通常，除填词的情况外，一首歌曲的产生大多是先有词，而后有曲。歌曲的具体内容，不仅通过音乐——旋律来表达，而且，首先通过文学——歌词来阐明。

一首好的歌词能唤起作曲家的创作想象，激发作曲家写出优美动人的旋律。而一首平平的歌词则难以引起作曲家的激情。因此，要写出好的歌曲，首先需要有一首好的歌词。

什么是好的歌词？

好的歌词要求思想性与艺术性的统一、内容与形式的统一。

它表现在：

1. 主题思想鲜明准确，题材积极向上。

2. 富于形象性，感染力强。具有强烈的时代气息和浓郁的生活气息，使人从中感受到时代脉搏的跃动和对生活充满无限美好的憧憬。

3. 富于概括力。一首好的歌词，要在不长的篇幅里表现一定的题材，这就要求它语言鲜明、简练、准确、集中。

4. 口语化。因为歌词是供谱曲后给人民群众或歌唱家演唱用的，因此一般大多使用白话文。用人民群众熟悉的、生动而丰富

的语言，力避暗涩隐晦、艰深难懂的词句。歌词通俗、平易，使人听时易于理解，唱时易于上口。

5. 有完美或比较完美的形式。结构严谨，段落、层次分明。音节、韵脚也要求比较规律、自然。

一首好的歌词，归根到底，是作家日积月累地深入生活、了解社会主义建设、了解改革开放的伟大成就、熟悉广大人民群众生活的结果。它是作家思想、品德、文学修养的结晶。

二、歌词的句式

歌词所要表达的内容、情感与意境，是由若干词句有序地组织起来构成的。歌词的词句有它一定的句式与句式结构。

歌词的句式很多，有一字句、二字句直到九字句、十字句等。现在来看几个例子：

听！风在呼啸军号响……（公木：《八路军进行曲》）

看，群众已扬起了手……（莫耶：《延安颂》）

看吧！千山万壑，铜壁铁墙。（桂涛声：《在太行山上》）

听吧！母亲叫儿打东洋，妻子送郎上战场。（桂涛声：《在太行山上》）

从上面这几个例子中不难看出，每一个词句开始的一字句、二字句由于不能完整或比较完整地表达一定的词义，因此，它们只不过是处于句首，起着一种领头字的作用而已。真正能完整或比较完整地表达一定的词义的是从三字句开始的各种句式。例如：

雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江。（麻扶摇：《中国人民志愿军战歌》）

雪皑皑，野茫茫，高原寒，炊断粮。（肖华：《过雪山草地》）

在众多的句式，最常用与最常见的句式有两种：一种是由5个字构成的五字句，一种是由7个字构成的七字句。它们是构成歌词的基础，是歌词中的两种基本句式。例如：

彩龙舞东方，神采在飞扬。天高地更广，追梦向太阳。（陈道斌：《彩龙舞东方》）

头顶天山鹅毛雪，面迎戈壁大风沙，嘉陵江边迎朝阳，昆仑山下送晚霞。（薛柱国：《我为祖国献石油》）

前者是五字句，后者是七字句。除此之外，由于内容、情感、意境的需要，有的歌词是比较自由、灵活地应用各种不同的句式构建而成。这种应用各种句式构建成的歌词，被统称为自由句式。由于它们不受某一句式的制约，因此，在歌词写作中应用较为广泛。

我们来看几个例子：

啊，你的梦，我的梦，梦的翅膀在飞翔。啊，母亲梦，儿女梦，梦的翅膀在歌唱。（王晓岭：《我们的中国梦》）

一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸；我家就在岸上住，听惯了艄公的号子，看惯了船上的白帆。（乔羽：《我的祖国》）

十五的月亮，照在家乡照在边关，宁静的夜晚，你也思念我也思念。（石祥：《十五的月亮》）

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。（晓光：《在希望的田野上》）

它们既应用了一字句、三字句、五字句，也应用了七字句、八字句、十一字句……

歌词是创作歌曲的依据，是写作歌曲的基础。歌词的句式与句式结构，影响甚至制约着歌曲的句式与句式结构。因此，在写作歌曲之前，对歌词的句式与句式结构作一番了解、研究是非常必要的。

三、歌词的句式结构

歌词的句式结构，一般是由构成词句的词汇、词组来界定的。有时由于歌词内容、意境、情绪（语气）的不同，常常会发生有的词汇与另一词汇融合、紧密相连而不可分。这时，就需要根据具体情况灵活地去进行处理，而不一定按照单一词汇去界定。

在基本句式种：

1. 七字句有3种不同的结构形式：一种是4+3，一种是3+4，另一种是2+5（3+2）或5（3+2）+2。

(1) 4（2+2）+3的结构

万里风雪盖高原，大渡河水浪滔天，……（魏风：《英雄战胜了大渡河》）

一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸，……（乔羽：《我的祖国》）

锦绣河山美如画，祖国建设跨骏马，……（薛柱国：《我为祖国献石油》）

(2) 3+4的结构

让我们荡起双桨，小船儿推开波浪，……（乔羽：《让我们荡起双桨》）

我爱你塞北的雪……（王德：《我爱你塞北的雪》）

（前一例的4还可细分为2+2，后一例的4还可细分为3+1。）

(3) 2+5（3+2）的结构

天上飘着些微云，地上吹着些微风，……（刘半农：《教我如何不想他？》）

薄雾弥漫着江面，江水冲击着堤岸，……（赖少其：《渡长江》）

太阳像一把金梭，月亮像一把银梭，……（李幼容：《金梭和银梭》）

2. 五字句有2种不同的结构形式：一种是3+2，一种是2+3。

(1) 3+2的结构

十五的月亮，……宁静的夜晚，……（石祥：《十五的月亮》）

我们的田野，美丽的田野，……碧绿的河水，……无边的稻田，……（管桦：《我们的田野》）

(2) 2+3的结构

古有花木兰，替父去从军。……（梁信：《娘子军连歌》）

我爱五指山，我爱万泉河。……（郑南：《我爱五指山，我爱万泉河》）

水上有白帆，水下有红菱，……（任红举：《太湖美》）

在其他句式：

1. 六字句有2种不同的结构形式：一种是2+4，一种是3+3。

(1) 2+4的结构

是那山谷的风，……是那狂暴的雨，……（佟志贤：《勘探队之歌》）

空庭飞着流萤，高台走着狸鼯，……（田汉：《夜半歌声》）

（前一例的4还可细分为3+1，后一例的4还可细分为2+2。）

(2) 3+3的结构

花篮的花儿香，听我来唱一唱，来到了南泥，南泥湾好地方。……（贺敬之：《南泥湾》）

水又急，浪又高，……开河渠，筑堤防，……（光未然：《黄河谣》）

雪皑皑，野茫茫，高原寒，吹断粮。……（肖华：《过雪山草地》）

后两例本身就是2个三字句。

2. 八字句有3种不同的结构形式：一种是3+5（3+2），一种是5（3+2）+3，另一种是4+4。

(1) 3+5（3+2）的结构

我们是民族的歌手，……（冰心：《我们是民族的歌手》）

听惯了艄公的号子，看惯了船上的白帆。……（乔羽：《我的祖国》）

(2) 5（3+2）+3 的结构

我骑着马儿过草原，……（马寒冰：《我骑着马儿过草原》）

美丽的夜色多沉静，……（张加毅：《草原之夜》）

一座座青山紧相连，一朵朵白云绕山间。……（吕其明、杨庶正、肖珩：《谁不说俺家乡好》）

(3) 4+4 的结构

五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么嘹亮；……（王莘：《歌唱祖国》）

肩并着肩，手拉着手，……欢祝胜利，迎接自由。……（冰心：《我们是民族的歌手》）

后一例本身就是2个四字句。

光荣北伐武昌城下，血染着我们的姓名；孤军奋斗罗霄山上，继承了先烈的殊勋。……（陈毅：《新四军军歌》）

它包含了2种不同的句式结构：第1、3句是4（2+2）+4，第2、4句是3+5（3+2）。

3. 九字句有2种不同的结构形式：一种是4+5，一种是5+4。

(1) 4（2+2）+5（3+2）的结构

太阳滚过大海的绿波，照着中国美丽的山河。……（金帆：《美丽的祖国》）

江水每夜呜咽地流过，……（端木蕻良：《嘉陵江上》）

(2) 5（3+2）+4（2+2）的结构

九寨沟仙境梦魂飘摇，……（阎肃：《江山多娇》）

其他句式可以举一反三。这里就不一一列举了。

习 题 一

一、分析下列词句的句式与句式结构：

1. 你问明天在那里？让我轻轻告诉你，大海就在小溪里，希望就在奋斗里。

——郑南：《让我轻轻告诉你》

2. 翻山越岭，我轻轻走近你，一页页去揭开你尘封的记忆。
餐风宿雨，我处处寻访你，一段段来解读你不老的秘密。

——李健：《魅力中国》

3. 徜徉在蜿蜒的东海岸边，眺望涌动的黄浦江畔，
你是一个东方的梦，春风吹拂已经多少年。

——张海宁：《东方的梦》

4. 白云啊，带着我的心，风儿啊，牵着我的魂，
多少岁月，多少幻梦，恋着故乡那片深情。

——江雪：《故乡恋歌》

5. 从我会说话起，祖国，我就喃喃地呼唤你，
从我刚刚会迈步起，我就姗姗地跟随你。

——刘薇：《祖国我爱你》

6. 迎着风，驾着浪，我们插上勇敢的翅膀，
飞越高山，跨过海洋，恰是那神兵天将。

——陈道斌、王持久：《壮志飞扬》

7. 海燕啊，高飞的海燕，你矫健地掠过海面，
在浪花间穿行，在礁石上盘旋。

——瞿琮：《高飞的海燕》

8. 你是我梦中敞开的情怀，你是我心头拥抱的澎湃，
我用阳光的油彩调配你的蔚蓝，画一朵浪花是我生命的
表白。

——张枚同：《唱给大海》

9. 他乡的月亮高高地挂在那天上，多少的往事哟在我心上，
他乡的月亮温暖地洒在我身上，那是亲人思念我的目光。

——胡滨：《他乡的月亮》

10. 我愿做绿色的风自由飞翔，我愿做绿色的雨飘洒四方，
我愿做绿色的浪汇成海洋，让田野绿苗茁壮，让城市绿树
成行，让林海绿云飘荡。

——李良振：《我愿做绿色的风》

第二章 歌曲的句式与句式结构

一、乐句的句式

歌词所要表达的思想内容、情感和意境，是由若干词句有序地组织起来而构成的。同样，歌曲所要表达的思想内容、情感、所要刻画的音乐形象与所要描绘的意境，是由若干乐句有序地组织起来而构成的。

乐句，在词、曲同步时，相当于歌词中的词句。词句能相对独立地表达一定的词意，是构成词段的最大结构单位。乐句则能相对独立地表达一定的乐意，是构成乐段的最大结构单位。

一般情况下，乐句由4个强拍（含次强拍）与4个或4个以上弱拍构成。通常，它表现为4小节。但乐句的长度常常受节拍与速度的影响，在 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{6}{8}$ 、 $\frac{9}{8}$ 等复拍子中庸速度或慢速度时，乐句可能表现为2小节。在 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{2}{8}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 等单拍子快速度时，乐句也可能表现为8小节。

例 2-1

红 梅 赞

（歌剧《江姐》选曲）

阎 肃词
羊鸣、姜春阳、金砂曲

稍慢

红 岩 上 红 梅 开，

乐句是由2小节构成的。