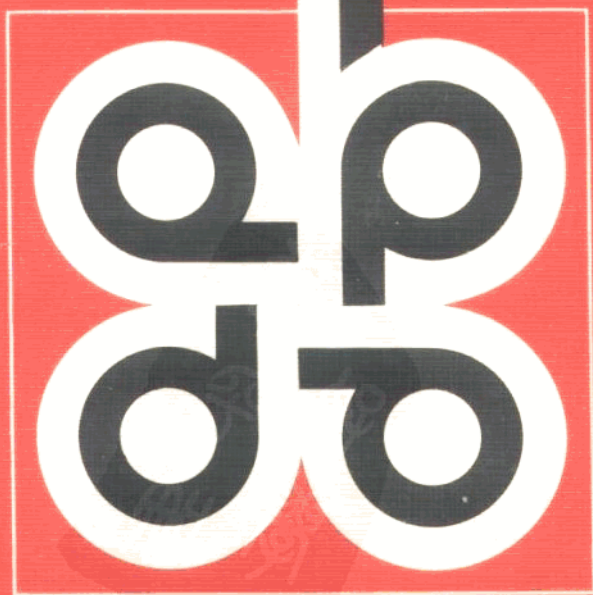

實用 歌曲作法

李永剛 著

中央音乐学院图书馆藏书

号	H2-1/ T01e 29
登号	127372

全音樂譜出版社

新 版 序

本書初版，於民國五十年八月印行。在不到兩年中，銷售了約六百冊，這在較為冷門的音樂參考書中，算是相當良好的情況。民國五十二年九月的大颱風，住室裡水深兩公尺，本書三百多冊都被水濕泥污了，一氣之下，就棄置了半年，沒有再理會；後來有幾家書局來要，才陸續擦拭了泥污，送去售出。去年，連破舊不堪的最後幾本也售完了；有幾次，在輔導音樂教師的研習中，自己帶去授課用的一本，也被半搶似的拿去了。這種情形，對於作者實在是很大的鼓勵，感到無限驚訝欣慰，知道這本小書，對於從事研習作曲的青年，還有一點點幫助和貢獻。

近來，仍有不少人詢問這本書，有幾家書局要求代售，有些中小學教師來信詢問何處可買到，也有教師說要採用為教本；因為，近幾年還沒有同類的書籍出版，而研習歌曲作法的青年逐年增加，這種現象是必然的。為盡一個音樂教育工作者的本份，乃應全音樂譜出版社之請，決定修訂再版發行。

本書初版，排印錯誤很多，在教學應用時，也發現不少缺點，缺少習題就是其中最大的；因此，特加以校正、修訂、補充，並於每章之末，增列練習題，希望能對讀者有較多的貢獻。

本書的理論體系，是以古典與浪漫樂派的嚴格調性音樂為依據。因為，作者認為：雖然企圖打破傳統音樂的範疇，而謀創新的新潮洶湧，如印象主義，無調性音樂、多調音樂、新古典主義、實用音樂、電子音樂等等，先後以新的閃光，眩迷着人的耳目；雖然也有許多作曲家，倡導「復興」中世紀的教會調式音樂；雖然國內也有許多人或提倡「復興」我國古代音樂，或高呼消滅一切舊的音樂而創立「現代」的新音樂，或起用教會調式音樂以作為中國風格的音樂……但是，在許多各自奔流的河川，尚未匯合而成巨流，再形成新音樂的大海之前，在各種所謂新音樂尚未建立有完整理論體系與作曲法則之前，對於初習作曲者，仍然介紹目前仍是全世界所演奏、欣賞、教育的傳統典範的嚴格調性音樂及其作曲法，還是一條正當的途徑。至於發揚我國倫理思想與民主精神，吸收中國音樂精華，以創作民族風格的中國現代音樂，是我國作曲者應負起的任務與亟待努力的工作

，採用西洋音樂的科學技術，仍然是迎頭趕上而步入世界樂壇的適當道路。

本書對於各種方法的闡釋，文字簡要；自修的讀者，必須詳細研析每一字句；如用爲教本，更要作進一步的說明或伸釋。所附習題，在只爲瞭解的讀者，或認爲太多甚至是多餘的，但在研習歌曲作法技術的讀者，則嫌不夠，必須作更多的練習。

實在說，作曲法只是介紹前人的經驗，提供參考資料而已。深入研究，努力創作，才是成功之道。

本書的修訂再版，多承張教授錦鴻兄及內子周琬的鼓勵與夏英君的協助，並誌之以表謝忱。

李永剛

中華民國五十九年元月於臺北

凡 例

- 一、本書是就歌曲的歌詞、曲調、伴奏三方面分析說明，尤其對於曲調及伴奏的創作，歸納出具體的方法，分條詳列；但文字力求簡單扼要。
- 二、本書各項說明，均舉例分析研究，以助瞭解；對於伴奏的作法，舉例尤多，使讀者研究時，有所參考依循；故全書舉例達四百多個。
- 三、本書所舉各例，均為名作曲家的典範作品，並註明其出處，俾供查閱作深入研究。
- 四、凡外國作曲家的姓名及曲名，均於首次提及時附列原文，以便查考。
- 五、文中重要的專門名詞，亦附列英文，以供參考。
- 六、為提倡固定唱名法，本書所用調名為 Do Re Mi Fa Sol La Si，以代替我國目前常用之 C D E F G A B，並以第一個字母之大小寫，區別大小調（如 Do 大調，la 小調等）。
- 七、本書附錄作例的樂曲及作曲家，以便查改。

目 錄

第一章 緒論.....	5
第一節 歌曲是什麼	
第二節 歌曲的價值	
第三節 歌曲的種類	
第四節 本書研究的範圍	
第二章 歌詞的研究.....	9
第一節 適於作歌詞的文字	
第二節 歌詞的選擇	
第三節 歌詞的處理	
第三章 歌曲的曲調.....	15
第一節 曲調的定義	
第二節 曲調的神秘性	
第三節 曲調的根源	
第四節 歌曲曲調的特性	
第五節 歌詞與曲調的關係	
第四章 曲調的構成.....	27
第一節 動機與主題	
第二節 曲調的起音	
第三節 動機的發展	
第四節 曲調的終止音	
第五章 曲調的表現.....	53
第一節 音級的性質	
第二節 歌曲曲調的音程	
第三節 曲調的形態與情感	
第四節 曲調的高潮	
第五節 特殊事物的描寫	

第六章	歌曲形式.....	75
第一節	曲式的重要	
第二節	歌曲形式的分類	
第三節	一段式	
第四節	二段式	
第五節	三段式	
第六節	大三段式	
第七節	附屬句	
第八節	如何應用曲式	
第七章	曲調與節奏.....	99
第一節	節奏的成分	
第二節	曲調與節奏的關係	
第三節	正格節奏	
第四節	變格節奏	
第五節	節奏的情感表現	
第六節	節奏力量的運用	
第八章	曲調與調式.....	115
第一節	曲調與調的關係	
第二節	音階各度的情感特性	
第三節	大調與小調的相對性	
第四節	常用各調的特性	
第五節	大調曲調中的變音及半音階	
第六節	小調曲調中的變音及半音階	
第七節	曲調的轉調	
第九章	曲調的美.....	143
第一節	美的要素	
第二節	對稱	
第三節	變化	
第四節	統一	

目 錄

第五節 曲調美的其他條件	
第十章 歌曲的伴奏	153
第一節 伴奏的意義	
第二節 曲調的和聲	
第三節 伴奏的基礎	
第四節 伴奏的形式	
第五節 伴奏形式的運用	
第六節 導引句的研究	
第七節 間奏句的研究	
第八節 結尾句的研究	
附錄：本書作例的樂曲及作曲家	234

第一章 緒 論

第一節 歌曲是什麼

歌曲是詩的藝術和音樂藝術的結合，以傳達思想，表現情感的聲樂曲。

音樂作品可分為聲樂和器樂兩大類。聲樂曲有歌曲(Song)，讚美歌(Choral)，彌撒曲(Mass)，抒情調(Aria)，清唱劇(Cantata)，神劇(Oratorio)，歌劇(Opera)等等。歌曲可以說是聲樂曲中最短小精粹的一種。

歌曲應有三種要素，就是：歌詞(Lyric)，曲調(Melody)與伴奏(Accompaniment)。古代的歌曲多沒有伴奏，近代也偶然有「無伴奏」的歌曲(尤其是合唱曲)；但是一首完美的歌曲，必需具備這三種要素。

第二節 歌曲的價值

聲樂是一切音樂的本源。音樂的起源說法很多，歸納起來，不外是模仿、遊戲、性愛、語言、勞動等。無論是人類模仿自然的聲音而形成音樂，或是遊戲時而發出呼聲或歌唱，或是為求愛而發出歌聲……等等，人類表現情感而形成音樂，是由於歌喉，則毫無問題。因此可以說聲樂是一切音樂的根本。歌曲是聲樂中最短小精粹的一種，也可說是音樂的基礎，是聲樂的代表作品；由此可以瞭解歌曲的價值是如何了。

歌曲最容易瞭解，也最容易表現。因為歌曲的意義和情感，可以由文字與音樂兩方面瞭解其內容。演唱的人因為可以深切瞭解，而能表現得盡善盡美，欣賞的人也因之容易領受音樂的陶溶。而且人類的歌喉又是最美麗，最能自由表現的樂器，因之聲樂感人最深，而能成為大眾的音樂。

歌曲的演奏，不需要繁雜昂貴的設備，歌喉人人都有，訓練學習較易，聲樂的演唱較之器樂的演奏，簡單易行，簡短的歌曲，演唱尤其方便，所以聲樂，尤其歌曲，極為大眾所喜愛。

歌曲既是最易瞭解，最易演唱，又是感人最深的音樂作品，所以牠有光輝的歷史——各民族的民歌，西洋中世紀的宗教音樂，十九世紀以來的藝術歌，是音

樂史上的偉大成就——，也一定有更偉大的未來。我們可以用最偉大的樂劇作曲家 Wagner 的一段話來作結論：

『音樂的最久遠、最真正、最美滿的機關就是人們的歌聲，音樂有了人們的歌聲，才能得到永久的存在。』

第三節 歌曲的種類

歌曲可以分爲下列兩種：

民歌 (Folk Song)

藝術歌 (Artistic Song)

歌曲的最初形式是民歌。民歌的歌詞，常常是淺顯流行的語句；歌詞的內容，總是有關普通民衆生活的，而且是人們最真實而樸素的情感。民歌的曲調，是一代一代流傳下來，是現成的，曲調的音程自然而流暢，節奏簡易，轉調甚少。民歌的形式非常簡單。而且，民歌常是口頭的傳誦，而沒有樂譜的記載；近代，才由作曲家搜集起來，用樂譜記載，並配上伴奏，而成爲藝術性的民歌。

民歌有着充分的民族性，代表民族的歷史、文化、靈魂；是民族音樂的搖籃。作曲家（不僅是歌曲作家）應該從民歌的泉源中汲取作曲的靈感。

藝術歌的形式複雜長大，曲調美麗，伴奏豐富美妙，歌詞常是文學家的手筆、有名的詩篇。而且歌詞、曲調、伴奏三者有非常美妙的配合，而構成盡善盡美的總體。藝術歌是真正的音樂作品，是歌曲的最高表現，是欣賞與創作的最高理想。

音樂史上最偉大的藝術歌曲作家，是 Schubert, Schumann, Franz, Brahms 等。他們的作品實在是研究歌曲作法者的典範。

歌曲按內容分類，大致可分爲：

1. 愛情歌 (Love Song)
2. 家庭歌 (Domestic Song)
3. 自然歌 (Song of Nature)
4. 航海歌 (Nautical Song)
5. 愛國歌 (Patriotic Song)
6. 戰爭歌 (Martial Song)

7. 飲酒歌 (Drinking Song)
8. 狩獵歌 (Hunting Song)
9. 諧謔歌 (Humorous Song)
10. 宗教歌 (Sacred Song)
11. 半宗教歌 (Semi-sacred Song)
12. 譚歌 (Ballad)

第四節 本書研究的範圍

本書的對象，是已具備基礎樂理、和聲學、單對位法的知識與淺近聲樂、鋼琴的技術；對歌曲的創作有濃厚的興趣，願意研究並從事寫作歌曲的讀者。

歌曲的三要素：歌詞、曲調、伴奏都是本書研討的範圍。

但是，寫作歌詞是文學的範圍，本書僅研討歌詞的選擇與處理。寫作曲調的方法是本書最重要的部份。關於伴奏，則注重分析研究，而對製作的方法，作原則性的說明。

一般人通常以為曲調的作法，是無法說明，不能教學的。認為曲調寫作的好壞，完全憑藉天才。其實，曲調雖然抽象而神秘，但是關於曲調構成的方式、曲調的形成、終止法，以及音程、節奏、調性對於曲調的情感表現等，還是可以加以說明；對於寫作歌曲者，會給予很大的幫助。如果，歌曲作者再能得到有經驗的作曲家，將其習作加以修改；就更可以達到創作歌曲的目的。

我希望在本書裏，能盡量歸納出一些具體的方法，對於初學歌曲寫作者能有一些幫助。

練習是非常必要的，多作一曲多有一分成就；但是初學者，練習的修改與說明，更可以縮短到達成功的途程。為篇幅所限，本書實在無法再將『作曲舉例、修改、說明』教學過程的詳述；希望有經驗的作曲家，能彌補本書的這點缺憾，有這種書出版，對於初學的歌曲作者，當會更有裨益。

本書所研究的歌曲 (Song) 是指普通的齊唱或獨唱曲。至於所謂合唱曲 (Chorus)，本書不擬詳細講解；因為，只要會寫出優良的曲調（會寫優美的歌曲），更具備有和聲學的知識，自然就會創作合唱曲。關於合唱曲作法的深入研究，作者將另寫一本「合唱曲的研究」，以供參考。

練習 一

- 一、歌曲與合唱曲有什麼不同？
- 二、歌曲與歌劇中的「抒情調」(Aria) 有什麼不同？
- 三、民歌與藝術歌有什麼不同？
- 四、歌曲的三要素是什麼？
- 五、你認為音樂的起源是什麼？
- 六、聲樂與歌曲的分別是什麼？
- 七、歌曲的伴奏與器樂的分別是什麼？
- 八、你喜歡歌曲嗎？為什麼？
- 九、民歌可以稍加改編並配上伴奏嗎？
- 十、藝術歌是否會有民族的文化背景？能有民族風格嗎？

第二章 歌詞的研究

第一節 適於作歌詞的文字

各種藝術——音樂，繪畫，彫刻，建築，舞蹈與文學等的目標是相同的，都是用以發抒情感，表現事物，只是方法不同，材料各異而已。各種藝術有其共同性、連貫性。甚至必須作綜合的表現，如文學中的戲劇，宋元時的詞曲，以及音樂中的聲樂、戲劇等都如此。詩歌與音樂的結合，最自然，最能表現情感，最生動深刻。

作為歌詞的語言文字，應該要易唱，易懂，具有音樂性。什麼語言文字是最適於作歌詞呢？

外國文字，以意大利文最美，最理想，因為子音少。拉丁文，西班牙文，法文次之，德文英文又次之。

作者認為中國語文，是非常優良，非常適合作歌詞的文字。其優點分述如下：

(一) 音節清楚——西洋文字每個字的音節 (Syllable) 太多，通常的字總有三四個音節，就不容易把『重音』配置合適，唱時吐字也自然較為困難。中文則一個字一個音，簡單清楚，既容易作歌，又容易歌唱。

(二) 字義易懂——西洋文字因為每字的音節多，寫成曲調，每個字的幾個音節就分散開來，配置在高低不同的許多音上，唱出來就不容易聽得清楚，當然不容易明白其意義。中文一字一音，無論曲調如何變化，都聽得清楚，在詞義的表現上，效果自然較為良好。

中文每個字的聲符（輔音，或稱子音）在前，韻符（元音，或稱母音）在後，所以容易發音，容易歌唱，也容易聽懂。西洋文字的元音後面，還常有 t, d, s, k 等等，唱起來既易與後一字混淆不清，更不易歌唱。中文字就沒有這種毛病，例如『春』字ㄅㄨㄣˇ的ㄣ，『天』字ㄊㄧㄢˊ的ㄢ在後面，無論曲調如何，都容易歌唱，容易聽懂。

(三) 節句整齊——歌曲的樂節，樂句長短均稱，形式嚴整，也是美的條件

之一。中文詩歌因爲一字一音，節句容易整齊，作成的曲調便容易形式均稱。西洋詩歌，便很難使每句每段的音節相同，譜製曲調，就較費力。我們只要翻閱一些簡易的西洋民歌，在所謂『反復歌』(Strophic Song) 中，幾首歌詞，常因音節多少不同，不得不把同樣的曲調，稍加變動，就可以看出中文歌詞的優點了。

站在一個歌曲作者的立場，我希望大家要愛護這適於作歌詞的文字，而加倍努力，多作些歌曲，使我們的中文歌曲能在世界樂壇上，有其光榮的地位。更希望我們的文學家，尤其詩人，能多作一些可以作曲的詩歌，給與歌曲作者以較多的資料。

第二節 歌詞的選擇

歌詞的好壞，對於作歌曲的影響很大。好的歌詞，本身就具有音樂性，會給與作曲者以啓示，作曲者讀了一首好歌詞，會自然地吟唱出牠的曲調。不適宜的歌詞，勉強作曲，常導致失敗。

從前，作歌詞和作歌曲者，是一個人，而且是自己唱給人們聽。如歐洲文藝復興期(1300~1600)左右，法國南部的 Troubadours，北部的 Trouveres，德國的 Minnesingers，和 Meistersingers，大不列顛的 Bard 都是這樣。但是現在，作詞常是文學家的事，作歌曲的是音樂家。所以便發生了選擇歌詞的問題。

一個作曲者，常常爲找一首可以作歌曲的歌詞，而感到困難。歌詞常有讀起來很美，而不適於作曲。所以，選擇一首好歌詞，是作曲的第一步工作。

什麼樣的歌詞，才是一首良好的歌詞呢？爲研究選擇的方便，分條陳述如下：

(一) 須有充實的意義及美麗而深刻的意境——有血有肉的詩句，才能激動真情，引起共鳴。口號式的『打倒』，『衝』，『殺』，『前進』只能在一首詞中，偶然用之。如果滿紙都是這些字句，反而鬆了勁，而平淡無味了。一首愛國歌，應該含蘊着濃厚而真摯的情緒。岳飛的『怒髮冲冠，憑欄處，瀟瀟雨歇』是何等引入的意境！荆柯的『風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還』，是何等壯烈

！賣弄學識，堆砌典故的歌詞最要不得。

(二) 文字宜爲語體——適合時代，和日常生活語言接近，才能在唱出時，使任何人聽得懂，普遍流行。我國的舊詩詞，在內容、形式與意境方面，有很多適於作歌曲，但是想找比較淺顯和今日的語言相同的仍覺太少。

(三) 形式須整齊而有變化——形式較爲整齊而有變化才能配合歌曲的結構。我國的舊詩詞在形式上，非常適於作歌，今日的白話詩，大都字句長短多少，毫無規律，實在不易寫作曲調。

(四) 不宜過短——一首歌詞不可過短，八句以下的歌詞，就嫌太短，如作成一首十二小節最多十六小節的歌，以中等速度論，也不過唱二十五秒至三十五秒的時間，實在不能滿足情感的要求。所以一首小歌，至少也宜有八句至十六句。

(五) 不可太長——如果在形式上，段落不分，就不宜太長，要是內容較多較長，宜於分段（若干首），而每段（首）句法形式相同，便作成所謂『反覆歌』的形式。

(六) 每句字數適宜——以七言五言（如古詩的七言五言律詩）較爲適中。一句超過七八個字，就嫌稍長。五言以下的句子，每段偶有兩句或四句而接以長句時還可用。例如：

例1 旗正飄飄（韋瀚章詞）之一段

旗正飄飄，馬正蕭蕭，
槍在肩，刀在腰，熱血似狂潮。
旗正飄飄，馬正蕭蕭
好男兒報國在今朝。

如果一首歌詞，都是三字句，或全篇是四字句，就嫌『短促』、呆板，而不易作曲了。

(七) 歌詞宜爲有韻的詩歌體——詩歌而有相當規律的韻腳，較爲適宜。一首毫無韻的新詩，唱出來就不甚動聽。用的韻也以響亮的『開口韻』，如丫，ㄚ，ㄝ，ㄨ，ㄛ，ㄨ，ㄨ，ㄨ等最好，才容易歌唱。

(八) 歌詞的內容，宜有豐富的情感——歌詞最好有多樣的內容和情感。如有激勵鼓舞、悲壯的，也有虔誠莊嚴的，也有抒情、溫馨的；也要有幽默、諧謔

、諷刺的；才可寫出各種合適的曲調，而給人們各種不同情趣的歌曲。

第三節 歌詞的處理

歌詞選定以後，加以相當的研究，作適當的計劃，然後寫作曲調，最後再寫作伴奏，這是創作歌曲的過程。對於歌詞的處理這一步驟，分析說明如次：

(一) 研究歌詞的意義，分析歌詞所表現的情感及應有的氣氛——歌詞內容所表現的情感，對於寫作曲調時的調性，節奏，以及進行等，關係非常密切；所以爲一首歌詞作曲調時，明瞭歌詞的意義，自然是首先的工作；而其情感氣氛是如何，更應切實把握。例如一首詞是愛國歌，但是，究竟是莊嚴？還是激動？是壯烈？還是悲憤？是愉快？還是沉痛？是沉着堅定？還是狂歡鼓舞？應有詳細的分別。一首抒情歌，是痴誠還是坦率？是溫馨寧靜還是淒楚哀傷？是優美流暢的敘述，還是虔誠含蘊的傾訴？差別也很大。澈底明白確定其情調，除了藉以確定調子、節拍、曲調進行的方法外，也就可以確定是適於作獨唱曲或合唱曲，是適於作女高音獨唱曲，還是低音獨唱曲。

(二) 分析歌詞的字句強弱，確定曲調的節拍——把詞句的強弱加以分析，一首歌詞宜於作成三拍子或是二拍子，便很容易加以區別；就是同樣宜於雙數拍子，是二拍子合適，還是四拍子合適，也就很容易確定了。我們可以把一首詞的強聲字前面，加上一條豎線（算是計劃中的小節線），把須要唱在一起的詞，加一橫線，用以分析，例如：

例2

你打釘呀， 我打鐵呀， 烈士創民國， 開遍自由花；

你耕田呀， 我織布呀， 五族成一家， 建設大中華。

上面是方聲先生作的『保衛大中華』歌詞，字句的強弱在加上豎線，再把一個詞的兩個字加上一條橫線（表示要較快的唱在一起）以後，很容易地就可看出，這首歌宜於作成雙數拍子。再研究這詞的情感，宜於有力、寬宏，雄壯，很自然地就可確定應配成 $\frac{4}{4}$ 的拍子，如果配以 $\frac{3}{4}$ 的拍子，就嫌太輕快，而沒有寬宏、渾厚、莊嚴的氣魄了。

(三) 研究歌詞的情感，確定用什麼調——調與情感的表現關係也很大（各種調的性質及情感表現，見後面另一章專述），應依照歌詞內容的情感，確定調子，並根據所決定的調而注意音域。

(四) 分析調句段落及整首的結構，確定作成什麼形式——形式常可左右情感表現，形式確定後便可注意樂句的終止法，求其變化並適合所決定的形式，（形式詳見後面另一章）。

(五) 研究歌詞內容，分析所表現的『高潮』(Climax)——研究高潮在那裏，一段的高潮在那裏，全曲的高潮在那裏，而在腦海裏預作曲調進行聲勢的安排。

(六) 分析歌詞的表現，確定特殊事物的描寫——研究歌詞內容，看有沒有什麼特殊的聲音（如某一種鳥叫，流水，風聲，鈴聲，鐘聲……）須要在曲調裏模擬表現；看有沒有什麼特殊的節奏（如划船，搖籃，舞衣擺動，旗幟飄揚……）須要在曲調的節奏上要模仿而形成一種特別音型的，而試吟唱歌詞，看能不能自然地唱出一種『動機』(Motive)，作為這首歌曲「主題」(Theme) 的中心。

最後，在各方面（如前述）都有了適當的計劃和決定以後，便可朗誦、吟唱這首歌詞，一遍復一遍，直到唱出（作出）了這首歌曲的動機與『主題』為止。於是便可根據曲調構成，動機發展的方法，依照預定的計劃，創作出這首歌曲的曲調了。