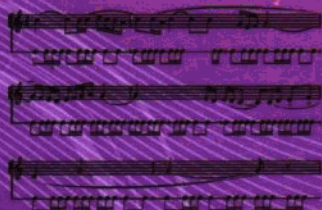


高等学校教材

歌曲旋律写作基础

主 编 吕琪慧

副主编 于春江 康二宁



哈尔滨地图出版社

高校教材

歌曲旋律写作基础

GEQU XUANLU XIEZUO JICHU

主 编 吕琪慧

副主编 于春江 康二宁

哈尔滨地图出版社

· 哈尔滨 ·

图书在版编目(CIP)数据

歌曲旋律写作基础/吕琪慧主编. —哈尔滨:哈尔滨
地图出版社, 2005. 12
ISBN 7-80717-219-3

I. 歌... II. 吕... III. 旋律学 IV. J614.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 153800 号

哈尔滨地图出版社出版、发行

(地址:哈尔滨市南岗区测绘路 2 号 邮政编码:150086)

哈尔滨太平洋彩印有限公司印刷

开本:787 mm×1 092 mm 1/16 印张:8.625 字数:220 千字

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

印数:1~1 000 定价:24.00 元

序

歌以咏志。

歌曲与时俱进。

从古至今,人类一直用歌唱来抒发自己的情感。作为音乐艺术中的一支,歌曲是歌词艺术与音乐艺术有机的、完美的结合体。它是靠文学与音乐共同塑造音乐形象、抒发内心情感的。

歌曲写作,首先要有好的歌词,好的音乐旋律。歌词是歌曲旋律写作的依据。只有主题突出,意境深远,形象鲜明,来源于生活真实情感的歌词,才能激发出曲作者的创作灵感,才能写出发自心中的最美的旋律。

歌曲写作,要有好的旋律主题。旋律主题要符合歌曲的内容需要。旋律主题必须具备情感性、风格性、体裁性。好的旋律主题必须要有“章法”,即自身的统一,整体的统一。

歌曲的写作方法不是惟一的,它来源于前人的优秀的歌曲的总结,也来源于歌曲作者自身的创造。

编者

2005年12月

目 录

第一章 歌词	1
第一节 歌词的艺术特点	1
第二节 歌词的结构形式	3
第二章 歌曲的体裁及演唱形式	9
第一节 体裁形式	9
第二节 演唱形式	10
第三章 旋律要素	12
第一节 旋律线	12
第二节 节奏	16
第三节 调式	20
第四节 其它因素	27
第四章 主题及其发展手法	28
第一节 歌曲的主题特征	28
第二节 主题的发展手法	30
第五章 歌曲的主要结构形式	35
第一节 一部曲式	35
第二节 单二部曲式	43
第三节 单三部曲式	45
第四节 多部曲式	46
第五节 复二部曲式	48
第六节 复三部曲式	50
第七节 回旋曲式	56
第八节 变奏曲式	57
第六章 歌曲的高潮	59
第一节 高潮的处理手法	59
第二节 高潮的布局	62
第七章 前奏、间奏、尾声	65
第一节 前奏	65
第二节 间奏	66
第三节 尾声	69
第八章 歌曲二部的写法	70
第一节 二部合唱的组合	70
第二节 二部中的音高关系	73
第三节 调式关系	76
第四节 同节奏二部	77
第五节 倒影与逆行	81

第六节 声部交换	83
第七节 模仿二部	84
第八节 轮唱的写作	86
第九章 写作实践	89
第一节 简单歌曲的写作	89
第二节 二部歌曲的写作	90
第三节 综合写作训练	91
附一 歌词	95
附二 创作谱例.....	101
后记.....	130
参考文献.....	131

第一章 歌词

歌词,是歌曲作者谱曲之本。一首主题深刻,意境深远,语言凝练,形象鲜明的歌词,必会激发曲作者强烈的创作欲望,充分运用音乐的表现力,创作出富有想像力的音乐形象。

歌曲作者要有驾驭歌词的能力,要有对歌词的思想性和艺术性进行鉴别和选择的能力。要对歌词和语言、结构、声韵、表现手法等基本特点有深入的分析 and 研究。

好词首先其自身就是一件完整的艺术精品。它具有很高的艺术品质。歌词往往是文学艺术中的“诗”“词”“赋”等。具有良好文学素质和新意的歌词,其词意富于激情时,可使人情不自禁地大声朗读出来,抒情时能让人感觉到美的声乐韵味,这样的歌词为歌曲创作奠定了良好的基础。

好词与时俱进。与时代紧密联系的歌词能够与人类进步思想同步,提高人们的审美情趣、品德素养。与时俱进的好词,其思想内容必是深刻的,健康向上的,真实正确反应现实生活的。其艺术价值应是永恒的。

第一节 歌词的艺术特点

歌词的艺术特点常表现为:

一、主题明确,内容健康

主题是歌曲的中心思想。好的歌词主题,具有明确的、突出的思想内容,并能为曲作者提示出适当的情感和创作的活动范围。歌曲是靠听觉来感受的。音乐擅长表达情感,概括情绪,但是不擅于具体描写事物,而歌词是擅于描写具体事物的。要使听众能够听明白,清晰地感受歌词的内容,其思想主题就必须明确、突出。要想做到这一点,就要求歌词具有高度的概括性、集中性,用有限的词句表现出深刻的内容。歌词在有限的篇幅内不可能面面俱到,即使是多角度表现内容,也要紧扣主题。

内容健康向上是歌词必备的条件。好歌词用优美的语言,真实地反应生活,表达健康向上的思想感情,抒发美好的理想与愿望。表达生活中的哲理与信念,包括正确的人生观、价值观等。而对于那些低级、庸俗的歌词,曲作者是不能接受的,我们应把歌曲创作与我们良好的社会道德、精神文明统一起来,如瞿琮写的《我爱你,中国》:

“百灵鸟从蓝天飞过。我爱你中国!

我爱你中国! 我爱你中国!

我爱你春天蓬勃的秧苗,我爱你秋日金黄的硕果。

我爱你青松气质,我爱你红梅品格。

我爱你家乡的甜蔗,好像乳汁滋润着我的心窝。

我爱你中国！我爱你中国！
我要把最美的歌儿献给你，
我的母亲，我的祖国！”

歌词紧扣“热爱祖国”的主题，用排比铺陈方式，抒发了强烈的爱国之情，给人以强烈的感受，从而受到了爱国主义思想教育。

二、语言凝练，形象鲜明

语言凝练、简洁，形象生动、活泼，唱起来流畅，听起来清楚明白。语言的凝练，要求歌词不是空洞的说词，而是要求用尽可能少的语言，相对短小的篇幅，直接突出主题，引发情感。要达到“深入浅出，明快畅达”。

歌词形象鲜明，使人们一听便知塑造的是什么。歌词形象鲜明就能展示出鲜明的生活图景，栩栩如生、呼之欲出的艺术形象；曲作者才能激发出创作欲望，抓住这扣人心弦的感染力，才能写出声情并茂的好歌。如胡宏伟写的《长江之歌》：

“你从雪山走来，春潮是你的风采；
你向东海奔去，惊涛是你的气概。
你用甘甜的乳汁哺育各族儿女；
你用健美的臂膀挽起高山大海。
我们赞美长江，你是无穷的源泉；
我们依恋长江，你有母亲的情怀。

你从远古走来，巨浪荡涤的尘埃；
你向未来奔去，涛声回荡在天外。
你用纯洁的清流，灌溉花的国土；
你用磅礴的力量，推动新的时代。
我们赞美长江，你是无穷的源泉；
我们依恋长江，你有母亲的情怀。
长江！啊，长江！”

词作者用拟人手法塑造出长江——伟大母亲的形象，给人以无穷无尽的想像。

三、节奏清楚，声韵和谐

歌词应有清楚的节奏。明快、悦耳上口的歌词才是好词，才富于音乐性。节奏是在内容需要的基础上，通过起伏的语调，来表达无尽变化的思想感情。句与句之间、段与段之间，节奏上既保持对比，又保持统一；既匀称又富于变化。无拍无节的、杂乱无章的歌词，是无法为之谱曲的。

歌词，讲究声韵和谐。起伏有序，平仄和体的歌词，可以加强歌词的韵律感。使歌曲作品更加精练集中，紧凑整齐，为音调的创作奠定良好的基础。

汉字中的自然单位(音节)是由“声母”与“韵母”两部分组成。“押韵”,即各句末字的韵母相同。如:洋—yang、房—fang;怀—huai,来—lai等。前人很早就总结出词共有“十三韵”,又称“十三辙”。

“十三辙”图示如表 1-1:

表 1-1 十三辙韵母表

十三辙	韵母	以此韵为代表的词作
发花	a(啊)ia(呀)ua(哇)	《爱我中华》《美丽的草原我的家》《珠穆朗玛》
梭波	o(喔)e(鹅)uo(窝)	《金梭和银梭》《同一首歌》《一支难忘的歌》
乜斜	ê(矣欠)ie(耶)üe(约)	《忆秦娥娄山关》《我爱你塞北的雪》
姑苏	u(乌)	《这是一片热土》
一七	i(衣)ü(迂)er(儿)—I(日、知、资等字的母音)	《克拉玛依之歌》《长大后我就成了你》
怀来	ai(哀)uai(歪)	《请到天涯海角来》《走进新时代》
灰堆	ei(矣欠)uei(威)	《祝酒歌》《年轻的朋友来相会》《我热恋的故乡》
遥条	ao(熬)iao(腰)	《军港之夜》《小草》《吐鲁番的葡萄熟了》
油求	ou(欧)iu(iou)(优)	《马儿啊,你慢些走》《亚洲雄风》
言前	an(安)ian(烟)uan(弯)üan(冤)	《青藏高原》《太行颂》
人辰	En(恩)in(音)un(温)ün(晕)	《父老乡亲》《边疆的泉水清又纯》
江阳	Ang(昂)iang(央)uang(汪)	《在中国大地上》《长城长》
中东	Eng(鞞)ing(英)weng(ueng) (翁)ong(轰字的韵母)iong(拥)	《美丽的心灵》《东方红》

歌词中的韵,还分平仄。阳平,阴平;上声,去声。利用这些可以使音调有高低、长短之变化。声调平仄有规律地交错出现,可以增强歌词的音律美。如蒋开儒写的《走进新时代》:

“总想对你表白,我的心情是多么豪迈,
总想对你倾诉,我对生活是多么热爱,
勤劳勇敢的中国人,意气风发走进新时代,
啊,我们意气风发走进那新时代。”

这首歌词采用的是“怀来”辙。

第二节 歌词的结构形式

歌词的分句、分段,直接影响歌曲的乐句、乐段,甚至决定歌曲的整体结构。歌词结构必须

符合音乐表现的要求。

一、歌词的句式

歌词结构的基本单位为句式。歌词中句式以七字句和五字句为常见。这和我国传统的诗词格式中的“七言”“五言”密不可分。从断句角度讲,句子一般可以分为三个组成部分:俗称句头,句腰和句尾。

七字句:

这是首一古老的一歌 3+3+1 选自《古老的歌》

红军一不怕一远征难 2+2+3 选自《长征》

春潮一是一你的一风采 2+3+2 选自《长江之歌》

五字句:

草原一夜色美 2+3 选自《草原夜色美》

小弟弟一裤破 3+2 选自《卖布谣》

十字句:

滴不尽一相思血泪一抛红豆 3+4+3 选自《红豆词》

桃林一环抱着一秀丽的村庄 2+3+5 选自《在那桃花盛开的地方》

草原上一升起一不落的太阳 3+2+5 选自《草原上升起不落的太阳》

十字句,在抒情歌曲、叙事曲或赞歌中常使用,在戏曲唱词中大量运用,歌曲中少见一些。

八字句:

我思恋一故乡的小河 3+5 选自《那就是我》

边疆的一泉水一清又纯 3+2+3 选自《边疆的泉水清又纯》

谁不爱一自己的一母亲 3+3+2 选自《祖国慈祥的母亲》

六字句:

云儿一飘在一海空 2+2+2 选自《渔光曲》

四字句:

北国一风光 2+2 选自《沁园春·雪》

歌曲中的歌词有的句式整齐,有的则长短不一,但有机地组合在一起可以塑造完整的形象。如《北京颂歌》:

“灿烂的朝霞一升起在金色的北京,

庄严的乐曲一报导着祖国的黎明,

啊,北京啊北京,

祖国的心脏,团结的象征,

人民的骄傲,胜利的保证,

各族人民把你赞颂,

你是我们心中一颗明亮的星。”

上例歌词中短句五字,长句达十二字。短句坚定有力,长句委婉深沉,句与句长短交替,有

一定的层次和规律。

二、歌词的段式

歌词的“段”也称“节”。歌词的段式是指段内包括多少句子。我国传统诗词格律和民间歌谣的格式直接影响着歌词的段式。

1. 双句段:由两个句子组成一段,在歌曲创作中较少见,但在戏曲音乐中比较多见。

《一支难忘的歌》 叶章词

青春的岁月像条河,
岁月的河啊汇成歌。

2. 四句段:由四个句子组成。在歌词中较长见,多是由“起”“承”“转”“合”四句组成。

《等你到天明》 新疆民歌

塔里木河水在奔腾,
孤雁飞绕天空,
黄昏中不见你的身影,
从黑夜等你到天明。

3. 多句段:不止四句的段。

珍贵的灵芝森林里栽,
美丽的翡翠深山里埋。
假如你要认识我,
请到突击队里来。
汗水浇开友谊花,
纯洁的爱情放光彩。

上例由六句组成,又如《义勇军进行曲》:

起来!不愿做奴隶的人们!
把我们的血肉筑成我们新的长城;
中华民族到了最危险的时候,
每个人被迫发出最后的吼声。
起来!起来!起来!
我们万众一心,
冒着敌人的炮火,
前进!冒着敌人的炮火,
前进!前进!前进!进!

上例是一首多句构成的歌词,句子长短不等,节奏不一。坚定有力,富于号召性。

三、歌词的体式

歌词的体式指歌词内包括多少歌词段落。歌词的体式,是词作者根据歌曲音乐结构而设

计的词式以便为曲作者在构思曲式时参考。但为完整、创造性地完成整体艺术形象的塑造,曲作者可以对原有词的体式作适当的调整。

1. 一段体:由一段歌词构成的歌词体式。一段体歌词往往内容集中具体。如儿歌《小燕子》:

小燕子穿花衣,
年年春天飞这里,
我问燕子为啥来?
燕子说:“这里的春天最美丽。”

2. 二段体:由二个不同情绪的歌词段落组成。如《玫瑰三愿》:

玫瑰花,玫瑰花,
烂开在碧栏杆下,
玫瑰花,玫瑰花,
烂开在碧栏杆下。

我愿那妒我的无情风雨莫吹打!
我愿那爱我的多情游客莫攀摘!
我愿那红颜常好不凋谢;
好教我留住芳华。

歌词写得含蓄、深邃,前段写景,后段借景抒情。歌词表达了作者对旧社会中邪恶势力摧残善良的不满,以及对受欺凌的弱者的同情。

3. 三段体:由3个段落组成。往往一、三段相同,或略有不同,而第二段则为第一段的发展,多与第一段形成对比。如《黄水谣》:

黄水奔流向东方,河流万里长。
水又急,浪又高,奔腾叫啸如虎狼。
开河渠,筑堤防,河东千里成平壤,
麦苗儿肥哟豆花香,
男女老少喜洋洋。

自从鬼子来,百姓遭了殃。
奸淫烧杀一片凄凉,
扶老携幼四处逃亡。
丢掉了爹娘回不了家乡。

黄水奔流日夜忙,
妻离子散天各一方!
妻离子散天各一方!

4. 多段体:由三个或者三个以上的段落组成。歌词在内容、形式、情绪上,含并置或对比因素。如《毕业歌》:

同学们!大家起来!
担负起天下的兴亡!
听吧!满耳是大众的嗟伤!
看吧!一年年国土的沦丧!

我们是要选择战还是降?
我们要做主人去拼死疆场,
我们不愿做奴隶而青云直上!

我们今天是桃李芬芳,
明天是社会的栋梁;
我们今天是欢歌在一堂,
明天要掀起民族自救的巨浪!

巨浪,巨浪,不断的增长!
同学们!同学们!
快拿出力量,担负起天下的兴亡!

有的歌词虽然段落很多,但是内容和情绪相近,往往被处理成为一段体的“分节歌”,如《二月里来》《在那遥远的地方》等。

习题:

1. 一首优秀的歌词应具有哪些艺术特点?
2. 以“十三辙”为准,分析下列歌词所使用的词韵。

今天是你的生日 韩静霆 词
今天是你的生日,我的中国!
清晨我放飞一群白鸽,
为你衔来一枚橄榄叶,
鸽子在崇山峻岭飞过。

我们祝福你的生日,我的中国,
愿你永远没有忧患,永远宁静。
我们祝福你的生日中国……

这是儿女们心中期望的歌。(二、三段歌词略)

打靶归来 牛宝源、王永泉词

日落西山红霞飞，
战士打靶把营归；
胸前红花映彩霞，
愉快的歌声漫天飞。

3. 分析晓光写的《在中国大地上》这首歌词的词式样式，并说明每句的句头、句腰及句尾。

五谷的芳香飘荡在中国大地上，
肥壮的那个牛羊奔跑在中国大地上，
中国大地上。

一声声的唢呐唱出古老的向往，
一阵阵的锣鼓道出崭新的酣畅。
你看那小麦、大豆、棉花、高粱装满了谷囤粮仓；
你看那田埂、鱼塘、果园、牧场到处是丰收景象。

镰刀和斧头闪光在中国的大地上，
蓬勃的那个太阳升腾在中国大地上，
中国大地上。

4. 什么是歌词的段式？举例说明其主要的样式。

第二章 歌曲的体裁及演唱形式

歌曲的体裁及演唱形式,是在长期的艺术创作实践中逐渐形成的,泛指歌曲的样式和类别。由于歌曲所表现的内容不一样,也就决定了体裁的多样性,演唱形式的多样性。我们在创作中,只了解歌曲的思想内容和艺术特点是远远不够的,还要选择好与思想内容相适应的体裁与演唱形式,这是十分必要的,在长期音乐艺术实践中,逐渐形成了歌曲不同的体裁。常见的体裁有抒情歌曲、进行曲、劳动歌曲、叙事曲、讽刺歌曲、诙谐歌等,演唱形式有独唱、对唱、重唱、齐唱、合唱等。

第一节 体裁形式

1. 抒情歌曲

抒情歌曲内容广泛,抒情歌曲就词曲特点而言,一般描述细腻,刻画人物入微。用一个字,那就是“抒”字,曲调常常具有舒展委婉、起伏有序、抑扬顿挫、纷繁性很强的特点。抒情歌曲易抒发人们的内心情感,如对大自然、祖国以及人物的爱恋,对生活酸甜苦辣体验的表述,对人类爱情、幸福、忧伤、绝望……的直接感受或理性的情感情绪抒发。抒情歌曲比其他体裁的歌曲更富有歌唱性。它的曲调优美动听、亲切感人,旋律起伏多变,节奏丰富,风格多彩,表现细腻,富有感染力。如舒伯特的《小夜曲》、黄自的《思乡》、刘炽的《我的祖国》、谷建芬的《那就是我》、三宝的《你是这样的人》等。

2. 进行曲

进行曲的特点是:结构较规格,节奏鲜明,有行进的速度、有力的言调,适度适合队列进行的步伐,歌曲如石夫写的《我们走在大路上》、聂耳写的《义勇军进行曲》等。

3. 歌舞歌曲

歌舞歌曲具有载歌载舞、轻松活泼的特点。此类歌曲多是旋律动听、流畅,节奏鲜明统一,结构整齐、明晰,往往贯穿以富有特性的节奏型。如臧东升的《情深意长》、金风浩的《金梭和银梭》等。

4. 劳动歌曲

劳动歌曲具有典型劳动步伐性或动作性的节奏。具有强烈生活气息,节奏鲜明,音调朴实。如聂耳的《码头工人之歌》、马可的《咱们工人有力量》、民间劳动歌曲《川江船夫号子》等。

5. 叙事曲

叙事曲的歌词较接近口语,以叙事为特征,叙述特定的人物和故事情节。歌词内容常有典型情节性,旋律富有吟诵性,既叙事又抒情,句法结构没有限定格式,篇幅可长可短,曲调风格多样。如舒伯特写的《魔王》、万夫的《歌唱二小放牛郎》,等等。

6. 诙谐歌曲

该诸歌曲常针对人们在生活中富于幽默、有趣的情节或粗心、鲁莽、冒失等行为而进行的善意说唱,用风趣、幽默的笔触引人发笑。如《笑比哭好》,等等。

7. 讽刺歌曲

讽刺歌曲针对社会上某些不良作风和不良行为或思想反动的代表人物等进行无情的揭露、抨击。歌曲常用夸张手法刻画音乐形象,给人以鲜明的感受。如《西洋镜歌》、穆索尔斯基写的《跳蚤》之歌等。

第二节 演唱形式

1. 独唱

以一人演唱的形式。

独唱有:男声独唱,女声独唱,童声独唱,男高音、男中音、男低音、女高音、女中音、女低音独唱等类型。

2. 对唱

对唱是两声部结合的初级形式,由声种相同或声种不同的演唱者(分为二人)演唱的形式,有男声对唱、女声对唱、男女声对唱等形式。

3. 重唱

重唱,有二重唱、三重唱等,其中二重唱较为普遍,在二重唱形式中,又可分为男二重唱、女二重唱、男女声二重唱和童声二重唱等,同声的二重唱在音色上统一和谐,混声的二重唱则音色上易于变化对比。

4. 齐唱

齐唱可分为:男声齐唱、女声齐唱、童声齐唱和混声齐唱等。

5. 合唱

合唱是两组或两组以上的演唱者,按本组所担任的声部合作演唱多声部歌曲的形式。可分为男声合唱、女声合唱、混声合唱和童声合唱。合唱一般为音响丰满,气势壮阔,题材重大的歌曲。

表 2-1

人声类别	特点	音域
抒情女高音	柔美、秀丽	c^1-c^3
戏剧女高音	浑厚、壮美	$b-b^2(c^3)$
花腔女高音	明亮、清脆	$c^1-c^3(f^3)$
女中音	低沉、浑厚	$g-g^2(b^2)$
女低音	更宽厚、浓重	$e-e^2(g^2)$
抒情男高音	柔美、舒展	c^1-c^3
戏剧男高音	浓重、饱满	$c^1-b^2(c^3)$
抒情男中音	温暖、厚重	$F-g^1(a^1)$
戏剧男中音	坚实、深厚	$E-e^1(f)$
歌唱男低音	舒展、低沉	$D-d^1(e^1)$
深沉男低音	深沉、稳重	$C-d^1$

习题：

1. 简要说明歌曲的体裁及演唱形式。
2. 了解并掌握人声的分类及各类音色、音域特点。