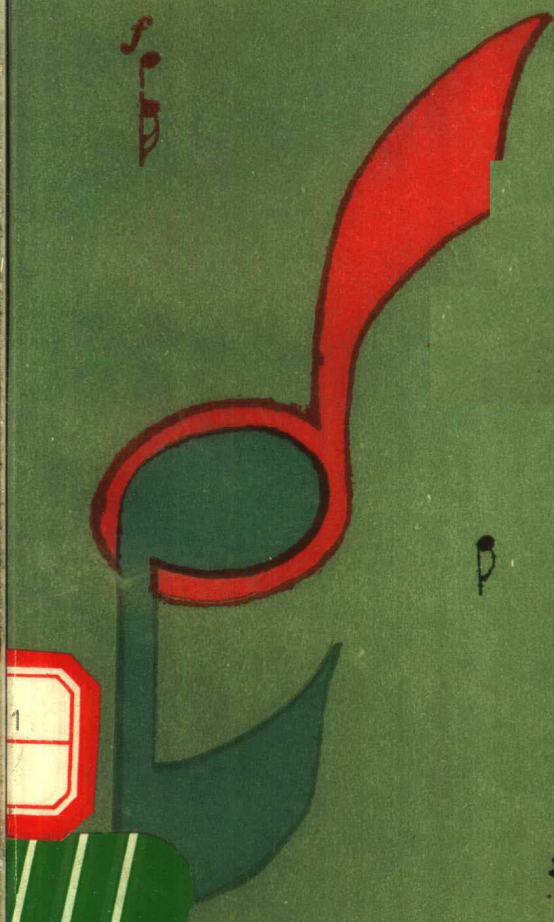

TONGSUGEQU
CHUANGZUOMANTAN

通俗歌曲創作漫談

杨瑞庆 著

世界图书出版公司

通俗歌曲创作漫谈

杨瑞庆 著

世界图书出版公司

(沪)新登字402号

责任编辑：陈立新

封面设计：冯 涛

通俗歌曲创作漫谈

杨瑞庆 著

上海 世界图书出版公司 出版发行

上海延安西路973号801室

江苏句容县排印厂印刷

全国新华书店经销

开本 787×1092 1/32 印张 8.5 字数 200,000

1994年8月第1版 1994年8月第1次印刷

印数1—3000册

ISBN 7—5062—1954—9/J·04 定价：8.50元

序

古今中外，已出版了不少谈论作曲的书。然而，杨瑞庆写的作曲法却与众不同，这本《通俗歌曲创作漫谈》和他的已出版的其他三部著作即是明证。

我认识杨瑞庆，是从先读到他的文章开始的。那是10多年前，我与著名儿童歌曲作家汪玲一起在上海音乐出版社主持《儿童歌声》编辑部工作。在编辑部，能读到全国各地交换来的音乐报刊。我不断地从各地出版的音乐刊物上读到一位署名“杨瑞庆”的谈论作曲的文章。这些文章大都短小精悍，每篇三、五千字左右。开始时，我不过以一个音乐编辑获取信息的职业习惯去粗略浏览一番罢了。然而，渐渐地，发觉他的文章视觉独特、见解新颖，从而对这位作者引起了注意。凡是署名“杨瑞庆”的文章，几乎每篇必读，并细细品味。久而久之，对他写的文章有了特殊的感情。

1989年，我从《音乐周刊》上获悉，北岳文艺出版社出版了杨瑞庆写的专著《歌曲创作90题》。跑了多家上海书店难觅此书，遂直接写信向他索讨。想不到他很快赠书一册并写来一封热情洋溢的信。就这样，我们开始了进一步交往。1991年，杨瑞庆所在的昆山市文化馆举办群众卡拉OK歌曲演唱大赛，我和上海师大的徐朗教授、上海电影乐团指挥王永吉、作曲家金复载应邀担任评委，终于有幸谋面。大赛间隙，到离文化馆不远的杨瑞庆寓所小坐。发现他斗室不大但音乐书籍特多，齐墙高的书架上摆满了全国各地出版的音乐书刊，全国30多个省市音协编的歌曲刊物，他长年自费订阅一期不漏，并且按年份装订成册井井有条地排列在书架上。记得当时，我还向他借

了一册久觅难寻的《民族音乐论文集》。

由上海世界图书出版公司出版的《通俗歌曲创作漫谈》，是一本专门论述通俗歌曲创作技法的书。目前，在这个领域，国内的专家、学者，还很少有人问津。然而，通俗歌曲越来越受人们欢迎，甚至可以说已进入千家万户。这一有目共睹的事实，不得不迫使我们音乐理论工作者去研究、去探索，直至为其总结出一套作曲技法的规律来。在这样的时候，杨瑞庆及时向读者奉献这样一本专著，是十分有意义的。

杨瑞庆的这本新著，围绕“通俗歌曲”这个艺术品类，全方位地论述剖析了通俗歌曲的形式、风格、流派、字位、音调、节奏、结构等各个环节。他在写作本书时，仍保持了以往运用成功作品谱例作具体解析的行文习惯，全书引用的大陆和港台优秀流行歌曲的典型谱例达三百多条，向读者生动形象地讲解了流行歌曲的各种创作技法。因此，这本《通俗歌曲创作漫谈》，对于专业音乐工作者，是一本学习研究通俗歌曲的不可多得的有价值的资料书；对于广大业余作曲爱好者，则是一本学习歌曲创作、特别是通俗歌曲创作的难得的入门书。

吴志浩

1994.5.23于上海

目 录

序

一、通俗歌曲的特点·····	I
二、通俗歌曲的风格·····	12
三、通俗歌曲的历史·····	25
四、通俗歌曲的流派·····	34
五、通俗歌曲的形式·····	47
六、通俗歌曲的节奏·····	65
七、通俗歌曲的字位·····	78
八、通俗歌曲的音调·····	88
九、通俗歌曲的旋法·····	100
十、通俗歌曲的主题·····	111
十一、通俗歌曲的发展·····	124
十二、通俗歌曲的对比·····	138
十三、通俗歌曲的乐段·····	154
十四、通俗歌曲的布局·····	171
十五、通俗歌曲的高潮·····	191
十六、通俗歌曲的衬腔·····	203
十七、通俗歌曲的追求·····	217
十八、通俗歌曲的前奏·····	230

十九、通俗歌曲的处理.....	249
二十、通俗歌曲的实践.....	260
后记.....	267

一、通俗歌曲的特点

“通俗歌曲”这个名词对于我们这一代人来说太熟悉，太亲切了。自从通俗歌曲一降临歌坛，无数歌迷就如痴如醉地对它发生了浓厚的兴趣。不但喜欢听，而且喜欢唱。有人曾对歌曲爱好者问卷调查，十有八、九的青年对通俗歌曲投了赞同票。歌坛的这种欣赏趋向虽有畸形之嫌，但是大势所趋，民心所向，这是不以人们的意志为转移的。你看：音乐会上，演唱通俗歌曲的居多；影碟、盒带中，演唱通俗歌曲的居多；广播、电视中，演唱通俗歌曲的居多；音乐期刊中，发表通俗歌曲的居多；甚至近年举办的奥运会、亚运会、东亚运动会、国内盛大活动的节歌、会歌都写成了通俗歌曲；近年拍摄的一些电视、电影的插曲也大多写成了通俗歌曲。由于通俗歌曲有着广泛的消费市场，因此通俗歌曲的发展势头还方兴未艾。

作为歌曲作者，面对这个通俗歌曲大潮的涌来，应乘势而上，为广大歌迷创作出货真价实的通俗歌曲来，以满足广大群众的需要。通俗歌曲是歌曲中的一种形式，所以一些歌曲创作的基本手法同样适用于通俗歌曲的写作。如节奏安排、音调布局、对比设计、曲式结构、调性处理等等，但通俗歌曲有其自己的特点，只有在创作中真正表现出通俗的风格，才能名正言顺地称之为通俗歌曲。

目前，创作通俗歌曲的作者中有两种不同经历的人。一

种是一些中老年作者过去习惯于传统手法的运用，如要写作通俗歌曲，一时还难以适应这种新的歌风，只能先学习一些通俗手法，才能进入心领神会、融会贯通的境界；另一种是一些青年作者，虽然较多地掌握了符合新潮流的创作手法，但由于功底还不够扎实，同样也难以胜任写作通俗歌曲。如要能得心应手地写作通俗歌曲，就应首先学习歌曲创作的基本手法，然后再学习通俗歌曲中的特殊手法，这样，创作出的通俗歌曲就有根基了。这跟要学写行书的人必须先练正楷的道理一样。

要创作通俗歌曲，必须先明确什么是通俗歌曲？“通俗歌曲”这个称谓一出现，就遭人议论，莫衷一是。有人认为这类歌曲可称作通俗歌曲，有人认为应称为流行歌曲，至今还难以统一。其实，这两种称谓的意思是接近的。辞典中说，“通俗”的含义是流行很广、大众接受的；“流行”的含义是广泛流传，盛行一时的。从我国国情看，称为通俗歌曲更为妥当。一方面通俗歌曲可与其他文艺形式中的通俗小说、通俗故事相匹配；另一方面通俗歌曲可与它所采用的通俗唱法相匹配。再说“流行歌曲”容易跟“流行的歌曲”相混淆，所以采用通俗歌曲的称谓比较合适。

要使一首通俗歌曲被大众理解、大众接受、产生共鸣，获得青睐，就必须具备以下三方面的特点：

一、通俗的歌词

歌曲是歌词与旋律的结合体。由于歌词能直接使人意会，所以歌曲更能激起欣赏者的情感反应。只要能使人发生兴趣的歌词，歌曲就会不胫而走，有时甚至不顾旋律的平淡而一味冲着歌词的吸引力去欣赏，去学唱的。只要比较一下革命斗争时期、建国初期、“文革”期间的歌词和当代流行的一些

通俗歌曲的歌词，不难发现，通俗歌词的写作题材、写作角度、写作技巧已不同于过去，它将更适合当代青年情感丰富，思维活跃，突出个性的追求。

如果说过去的歌词大多是反映大众情感的，如“我们走在大路上”“我们都是神枪手”“我们是共产主义接班人”……那么通俗歌曲的歌词更多的是反映个人情感的。如“不要问我到哪里去，我的心依着你，不要问我到哪里去，我的情牵着你……”（《绿叶对根的情意》）“不知你的距离有多远，我的梦骑着马儿要走好多好多年，不知你的距离究竟有多远，我的歌驾着雪橇要走好多好多天……”（《远山》）

如果说过去的歌词大多是表现群情振奋的，如“没有共产党就没有新中国”“社会主义好”“歌唱祖国”……那么通俗歌曲的歌词更多的是表现多彩情感的，如“只要你过得比我好”“我想有个家”“特别的爱给特别的你”……

如果说过去的歌词大多是以正面角度描写的，那么通俗歌词更多的是以各种侧面去描写的。如《谁不说俺家乡好》和《我热恋的故乡》这两首歌曲都是歌唱家乡的，但写法却迥然不同。前者是这样写的：一座座青山紧相连，一朵朵白云绕山间，一片片梯田一层层绿，一阵阵歌声随风传，谁不说俺家乡好……（吕其明、肖培衍词）；后者却是这样写的：我的故乡并不美，低矮的草房苦涩的井水，一片贫瘠的土地上，收获着微薄的希望，住了一年又一年，生活了一辈又一辈，故乡，亲不够的故乡土，恋不够的家乡水，我要用真情和汗水，把你变成地也肥呀水也美……（广征词），虽然这两首词都给人热情向上的情感，但后者更给人实在的亲切感和强烈的使命感。又如《我是一个兵》和《军营男子汉》这两首歌词都是部队题材，主题相仿，但写法却截然不同。前者是这样写的，我是一个兵，来

自老百姓，打败了日本狗强盗，消灭了蒋匪军，我是一个兵，爱国爱人民，革命战争考验了我，立场更坚定。嘿嘿枪杆握得紧，眼睛看得清，谁敢发动战争，坚决打他不留情。（陆原，岳仑词）；后者是这样写的：我来到这个世界上，没有想去打仗，只是因为时代的需要，我才扛起了枪，失掉不少发财的机会，丢掉许多梦想，扔掉一堆时髦的打扮，换来这套军装。噢，军营男子汉，军营男子汉……。（阎肃词），虽然两者都是表露出军人刚毅的风采，但后者更表现出当代军人的复杂情感。

由于通俗歌曲敢于把触角伸向大众的心灵深处，所以抒情歌词、爱情歌词在通俗歌曲中大量存在。而且通俗歌曲的词意直露、明白，甚至一听歌名就能产生共鸣，那么通俗歌曲更容易使人钟情、让人迷恋。如《外面的世界》能激起青年人闯荡世界的热情、《我想有个家》能勾起青年人对未来的美好憧憬，他们听这种歌是一种心理满足，唱这种歌是一种情感寄托。由于现代电声技术的发展和普及，使通俗歌曲走进千家万户，成为青年人生活中的亲密伴侣。

二、通俗的旋律

旋律是歌词的翅膀，只有通俗的歌词配以通俗的旋律，才能名正言顺地称之为通俗歌曲。当然，旋律不像歌词那样容易理解，但可以感受到通俗歌曲的旋律或是直抒胸臆，或是感叹吟唱，或是畅怀高歌，或是委婉表露。它的音调自然、随意、朗朗上口、毫无做作，听之入神、唱之动情。由于通俗歌曲的旋律紧扣时代脉搏，所以感觉特别新鲜。只要将通俗歌曲的旋律与五、六十年代的歌曲相比，就会发现旋律形态复杂得多了，但离大众的追求近了。

旋律的通俗性包括两方面的内容。一方面是音调上的通俗性。过去大多歌曲的音调线都表现出跌宕的轮廓，而通俗

歌曲的音调特点,大多表现出平直的趋势。

如《我的祖国》(乔羽词,刘炽曲)中的片段:

$\underline{1\ 2}\ \underline{\dot{6}\ 5}\ \underline{5\ .\ 6}\ |\ \underline{3\ 5}\ \underline{\dot{1}\ 6}\ 5 - |\ 5\ \underline{\dot{6}\ 5}\ \underline{3\ 2}\ 3 |$
 一 条 大 河 波 浪 宽, 风 吹 稻 花

$\underline{5\ 3}\ \underline{\dot{6}\ 1}\ 2 - |\ \underline{2\ 5}\ \underline{3\ 1}\ \underline{\dot{6}\ 5\ 6}\ |\ \underline{2\ 6}\ \underline{5\ 6}\ \underline{3\ .\ 2} |$
 香 两 岸, 我 家 就 在 岸 上 住,

$\underline{1\ 2\ 2}\ \underline{3\ 5\ 5}\ \underline{\dot{1}\ 6}\ 5 |\ \underline{5\ 6}\ \underline{1\ 2}\ 4\ .\ \underline{6\ 6} |$
 听 惯 了 船 公 的 号 子, 看 惯 了 船 上 的

$\underline{5\ 6}\ \underline{3\ 2}\ 1 - | 1 |$
 白 帆。

又如《中国之恋》(瞿琮词 铁源曲)中的片段:

$\underline{\dot{6}\ 5\ 5}\ \underline{0\ 3\ 2}\ |\ 1\ 0 |\ \underline{\dot{1}\ \dot{1}\ \dot{1}\ 6\ 5}\ |\ 5 - |$
 太 阳 是 你 朗 朗 的 笑 脸,

$\underline{\dot{6}\ 5\ 5}\ \underline{0\ 3\ 2}\ |\ 1\ 0 |\ \underline{2\ 2\ 2}\ 5 |\ \overset{5}{\underset{c}{3}} - |$
 小 溪 是 你 美 妙 的 琴 弦,

$\underline{3\ .\ 5\ 5\ 5}\ \underline{0\ 5\ 3\ 2}\ |\ 1\ 0 |\ \underline{\dot{1}\ .\ \dot{1}\ \dot{1}\ \dot{1}}\ \underline{\dot{1}\ \dot{1}\ 6\ 5} |$
 你 的 抚 爱 就 象 这 吹 拂 柳 丝 的 秋

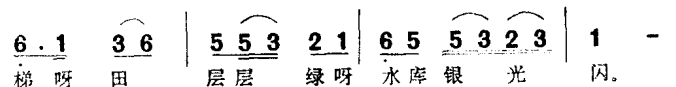
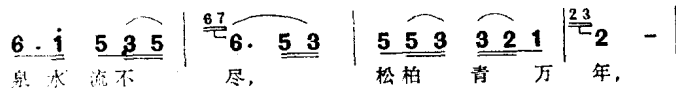
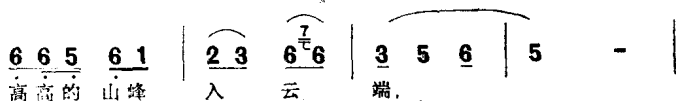
$5 - |\ \underline{3\ .\ 5\ 5\ 5}\ \underline{0\ 5\ 3\ 2}\ |\ 2\ 0 |$
 风, 你 的 祝 福 就 像 这

$\underline{3\ .\ 3\ 3\ 3}\ \underline{3\ 2\ 2\ 1}\ |\ 1 - |$
 漫 山 开 遍 的 杜 鹃。

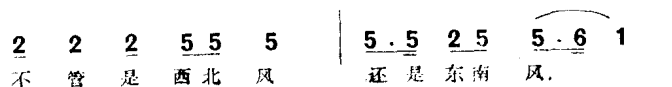
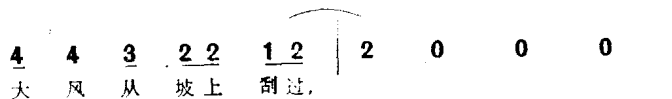
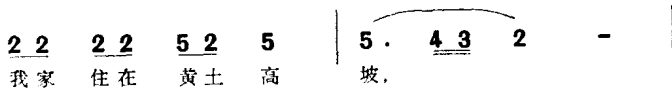
这两首都是歌唱祖国题材的歌曲,由于产生的时代不同,音调的形态也有明显差异。前者是五十年代的一首具有民歌风的独唱歌曲,音调曲折、起伏;后者是流行于当代的通俗歌曲,音调强调级进和同音进行,显得平直、坦荡,形成了通俗歌曲中鲜明的旋律特点。

过去大多数歌曲的音调表现出运腔细腻的特点,而通俗歌曲的音调大多表现出走音粗犷的特点。

如《我的家乡沂蒙山》(朝中词 金西曲)中的片段:

再看《黄土高坡》(陈哲词 苏越曲)中的片段:

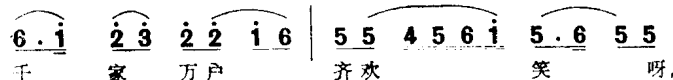
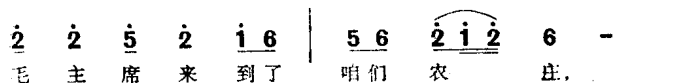
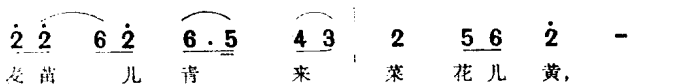

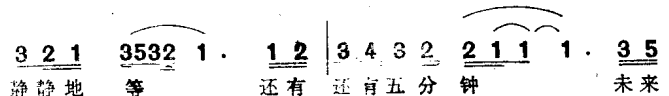
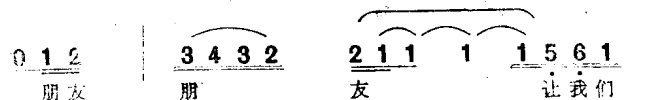
这两首歌都是歌唱家乡的，前者为音调婉延清丽、讲究装饰的民歌风歌曲；后者为旋律平直、高亢、豁达的通俗歌曲，从中也可以看出通俗歌曲中旋律上的又一特色。

另一方面是节奏上的通俗性，这是通俗歌曲中特别明显的旋律特点。过去大多数歌曲的节奏处理都是方整的，而通俗歌曲的节奏处理却大多自由、灵活。

如《毛主席来到咱农庄》(张士燮词、金砂曲)中的节奏处理：

再看《春天的钟》(苏叔阳词王酩曲)中的片段：

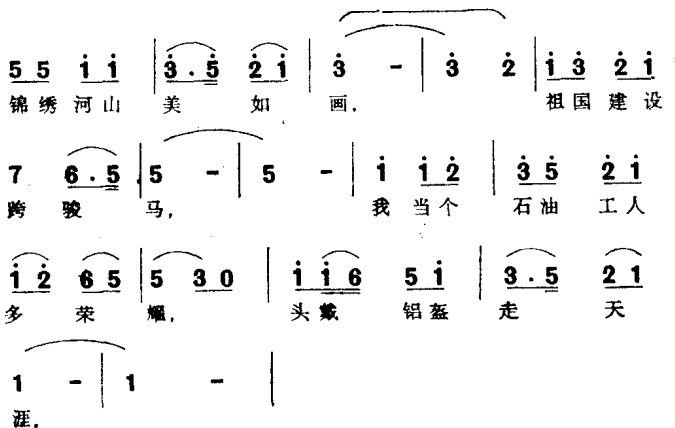

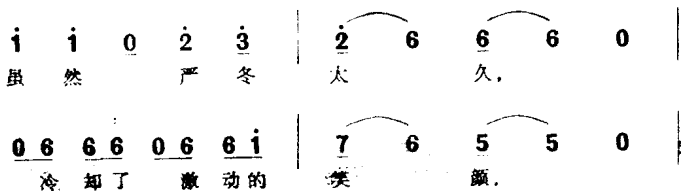
比较这两首歌曲,前者为六十年代的独唱歌曲,乐段由四乐句构成,每乐句又由两小节构成,结构方整,布局平衡;后者为通俗歌曲,乐段表现出一气呵成的不规则形态,乐句长度不等,连绵不断。这又成为通俗歌曲在节奏处理方面的一大特点。

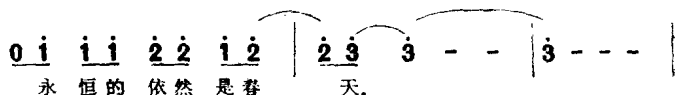
过去歌曲的词曲结合基本是自然、规整的,而通俗歌曲的词曲结合较多运用切分处理。

如《我为祖国献石油》(薛柱国词秦咏诚曲)中的片段:

再看《心愿》(任志萍词伍嘉冀曲)中的片段:

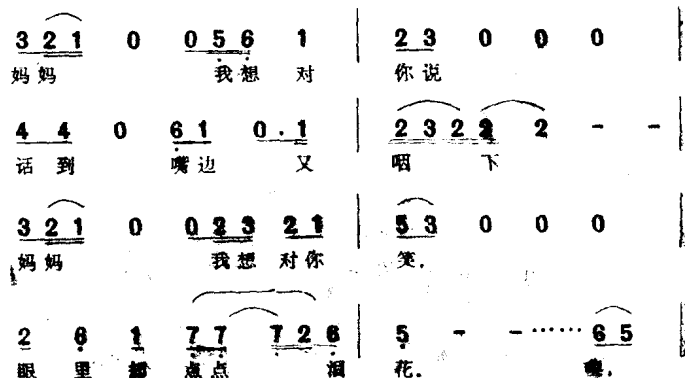

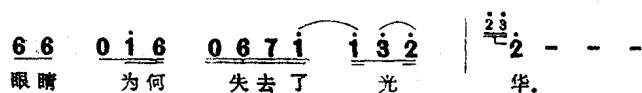
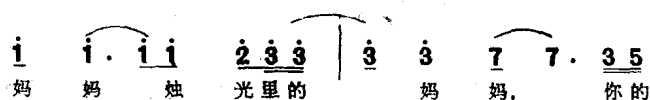
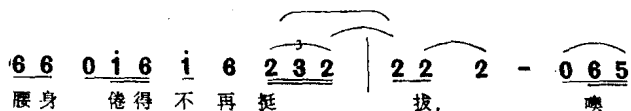
对比这两个乐段，前者是六十年代的工人歌曲，出字规整、节奏有力；而后者为通俗歌曲，由于字位的前提和延留，形成了各种较新颖的切分音，这又成为通俗歌曲中的一个较为鲜明的旋律特点。

通过以上各方面的对比，不难发现，通俗歌曲的写法与过去五、六十年代的歌曲相比已有很大变化。用一句直感的话来概括通俗歌曲的特点：就是能给人新鲜感。

通俗歌曲是写给通俗歌手演唱的，显著特点是运用各种自然的发声方法，如轻声、气声、直声、喊声、吐声、颤声等，所以通俗歌曲的旋律都需为之创造条件，可让通俗歌手尽情发挥。

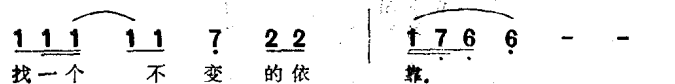
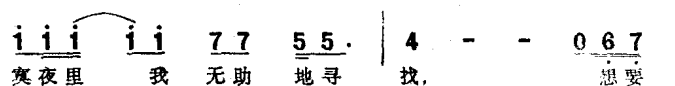
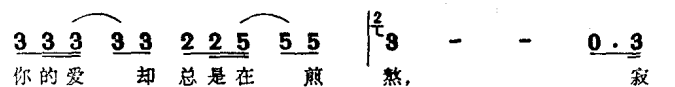
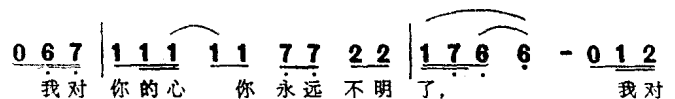
如《烛光里的妈妈》(王健词谷建芬曲)中的片段：

这首歌的前段音区较低,节奏平稳、适用轻声、气声演唱,后段音区较高,节奏动荡,适用于直声、喊声演唱,所以这首歌较受通俗歌手的喜爱。

又如《像雾像雨又像风》(丁晓雯词曲)中的片段:

这首歌的乐句节奏前紧后松,张弛结合。紧凑处由于字位密