

A large, stylized graphic of a musical staff with yellow lines and black dots, curving across the cover. The background is dark green with white star-like symbols. A red vertical bar is on the left, and a green and white striped bar is at the bottom left.

GEQUCHUANGZUOMANTAN

歌曲创作漫谈

江西人民出版社

目 录

第一章 选词与谱曲	(1)
第一节 选词	(1)
一、主题要明确、集中.....	(1)
二、语言要通俗、形象.....	(3)
三、词句要言简意赅.....	(4)
四、韵脚要和谐统一.....	(5)
第二节 谱曲	(6)
一、学习丰富的音乐语言.....	(7)
二、塑造生动的音乐形象.....	(10)
三、体现时代精神和民族风格.....	(14)
第二章 节奏与旋律	(20)
第一节 节奏	(20)
一、节奏的运用.....	(23)
二、各种节奏及其特点.....	(30)
三、节奏与语言的关系.....	(38)
第二节 旋律	(46)
一、旋律进行的形态及其特性.....	(46)
二、旋律的装饰音.....	(53)
三、旋律与语言的关系.....	(56)
第三章 主题与高潮	(62)

第一节 主题发展.....	(62)
一、重复.....	(64)
二、模进.....	(72)
三、展开.....	(76)
四、对比.....	(85)
第二节 高潮处理.....	(94)
一、节奏方面.....	(94)
二、旋律方面.....	(97)
第四章 结构与形式	(102)
第一节 基本结构.....	(102)
一、乐汇.....	(102)
二、乐句.....	(105)
三、乐段.....	(113)
第二节 歌曲形式.....	(121)
一、一段体.....	(121)
二、二段体.....	(125)
三、三段体.....	(127)
四、多段体和自由体.....	(130)
第三节 前奏、间奏、尾奏.....	(137)
一、前奏.....	(137)
二、间奏.....	(144)
三、尾奏.....	(147)
第五章 歌曲的调式	(151)
第一节 各种调式.....	(152)
一、大、小调式.....	(152)

二、五声调式·····	(155)
第二节 怎样定调·····	(161)
第六章 歌曲的体裁·····	(165)
第一节 颂歌·····	(165)
第二节 抒情歌曲·····	(166)
第三节 队列歌曲·····	(167)
第四节 劳动歌曲·····	(168)
第五节 表演歌曲·····	(169)
第六节 儿童歌曲·····	(170)
后 记·····	(172)

第一章 选词与谱曲

歌曲是把歌词和音乐有机地结合起来的一种艺术。它是通过文学语言和音乐语言来形象地表达广大人民群众的生活和斗争的。因此，谱写群众歌曲，不仅要注意曲调的处理，而且还要重视歌词的选择。一首好的歌曲，必须词曲并茂，才能充分发挥它的“作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器”的作用。

第一节 选 词

一首好的歌词，必须深刻地反映劳动人民的生活和斗争，反映他们的愿望和要求，具有强烈的时代气息。歌词的质量直接影响着曲调的质量。当然，创作一首歌曲与曲作者的世界观、思想感情分不开。可是歌词的内容、结构、形式等，往往关系到整个曲调的好坏。因此，当我们选择歌词（或自己创作）时，一方面要求歌词具有对革命的政治内容和鲜明的艺术形象，同时还要注意以下几个特点：

一、主题要明确、集中

歌曲的主题，取决于歌词。当然，歌词要来源于生活，曲调也不例外，二者有机地结合，首先要求歌词的主题非常明确

而且集中，具有高度的概括性。如《请茶歌》（文莽彦词）

同志哥！

请喝一杯茶，

井冈山的茶叶甜又香。

当年领袖毛委员，

带领红军上井冈，

茶树本是红军种，

风里生来雨里长，

茶树林中战歌唱，

军民同心打豺狼，

喝了红色故乡的茶，

同志哥！

革命传统永不忘。

同志哥！

请喝一杯茶，

井冈山的茶叶甜又香。

前人开路后人走，

前人栽茶后人尝，

革命种子发新芽，

年年生来处处长，

井冈茶香飘四海，

棵棵茶树向太阳，

喝了红色故乡的茶，

同志哥！

革命意志坚如钢。

这首歌词用第一人称的语言，自豪地道出了“请茶”的意义，热情地歌颂了毛主席创建井冈山革命根据地的伟大思想，表达了井冈山人“请茶”的心愿。歌词一开始，便提出了“同志哥！请喝一杯茶，井冈山的茶叶甜又香。”点题何等鲜明。第一段通过“茶树本是红军种”的叙述，展现井冈山斗争精神和光荣传统的形成，落到喝过井冈香茶，永记革命传统。第二段通过对“革命种子发新芽”的赞颂，表现井冈山精神的发扬光大，继往开来，前程无量，落到喝过井冈香茶，更壮革命意志。总之，喝了井冈茶，永做革命人，主题鲜明突出，字里行间蕴含着深刻的政治内容，通过形象化的语言，更显得亲切感人。我们选用歌词时，切忌那些“既写这一点，又写那一点”的主题不集中、不精练的歌词，这样的歌词势必把曲调弄得分散，甚至支离破碎，杂乱无章。譬如有这样一首歌词：“人民公社好风光，贫下中农紧跟党，路线分得清，道路宽又广，红旗舞，战歌亮，继续革命向前闯。”乍看起来，主题是歌颂人民公社好风光，但仔细分析，又好象是歌颂党，二者之间，缺乏内在的联系，所以主题不明确也不集中，同时大多数词句，又是罗列一些标语口号式，使人感到枯燥无味。

二、语言要通俗、形象

把歌词写成歌曲，就是要人去听，要人去唱，而且要听得懂，唱得会，欣赏得了，才能使作品起到宣传教育作用。因此，歌词的语言要注意群众化，民族化，要通俗易懂，流畅上口，生动形象，明白如话。如《听话要听党的话》（王森词）。

戴花要戴大红花，
骑马要骑千里马，
唱歌要唱跃进歌，
听话要听党的话。

这首歌词吸收了民歌的特点，作者运用了生动形象的比喻手法，简洁明了地表达了劳动人民在党的英明领导下，永远向前进的决心。词句通俗，寓意深刻，语调明朗，琅琅上口。歌词要注意口语化，也就是指人民群众的语言，毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中，曾号召我们学习工农兵的语言，可见其重要性，另外，毛主席和陈毅同志在谈诗的一封信中，又一再强调诗歌要形象思维。形象思维是一切艺术创作的共同规律，歌词也不例外，因为歌词是一种语言艺术，它是塑造形象，抒发情感的工具，要求有高度的艺术概括。如《国际歌》：“起来，饥寒交迫的奴隶，起来……不要说我们一无所有，我们要做天下的主人。”这是时代的强音，无产阶级革命的战歌。它那雄伟庄严的形象，鼓舞了人民的斗志，给予了人民无穷的力量，它的语言生动、形象而且富有概括力和号召力。如果一首歌词寻章摘句，在书本里讨生活，或者运用一定冷僻艰涩的词句，必然会苍白干瘪，毫无生气。

三、词句要言简意赅

一首歌曲，往往在几分钟内就要把它的主题思想全部唱出来。所以，它需要更高度的概括性，开门见山，简洁明了，切忌那些转弯抹角，又空又长的词句。如流行在老苏区的一首民歌《苏区干部好作风》：

苏区干部好作风，
自带干粮去办公，
日着草鞋干革命，
夜走山路访贫农。

这首民歌，只有四句歌词，但是层次清晰，短小精悍，生动形象，深刻地表现了老苏区干部的艰苦朴素的工作作风和革命的精神面貌。当然，有些歌词的内容比较多，删掉了又会影响作品主题的完整性，那么，就可以分成几段来写，必要的话，还可以加上一段“副歌”，以便反复唱。譬如《毛主席走遍祖国大地》（刘文玉词、秦咏诚曲）这首歌，不仅内容高度概括，主题鲜明突出，而且词句生动形象，简明精练。总共十八句歌词，分成三段来写，最后加上一段“副歌”，这“副歌”具有战斗性、号召性的特点，把整个歌词推向高潮，结束得非常有力。

四、韵脚要和谐统一

为了使歌曲的内容在演唱过程中更能保持连贯，加深印象，歌词的语言一定要富有节奏感，也就是韵脚要求统一。因为一首上韵的歌词谱成歌曲之后，唱起来容易上口，便于听懂，便于记忆。当然，这并不是绝对的，有些歌词也有用两种或两种以上的韵脚，这就要靠怎样安排，安排得当，唱起来也能自然流畅。一般来说，那些昂扬、明朗的韵脚比较适宜，如果采用闭口韵，唱起来就较困难。譬如有这样一首歌词：“东风万里红旗飘，跃进战鼓阵阵急，紧跟领袖华主席，八亿神州向前进！”读起来撮口音太重，节调也不稳实，飘浮无力。倘

若把它改动一下，这是仅就韵脚和谐的角度而言，押上“江阳”韵，变成“东风万里红旗扬，跃进战鼓震天响，华主席呀把路引，八亿神州向前闯”就好多了。

另外，一首好的歌词应该是一首好诗，但一首好诗不一定是一首好歌词，因为它们之间的特点和要求各有不同。歌词的结构形式严密，词句整齐、对称，逐句，逐段的字数也有限制，对押韵的要求更严格，要能朗诵或吟咏，并含有一定的音乐性，包括它的语调整奏，高潮起伏以及情感的变化等，许多民歌所以能够普遍传诵，其原因就在这里。

第二节 谱 曲

谱曲要破除迷信，大胆实践。只要我们有鲜明的无产阶级立场，对社会主义事业有深厚的感情，有丰富的现实斗争生活经历，加上自己对音乐十分爱好，那么，当我们受到先进人物和先进事物的感染时，就会情不自禁地产生歌唱的愿望，常常会自觉或不自觉地哼出一些音调来，这些音调就是感情的流露，把它记录整理出来，就可以成为一首歌曲。

诚然，在创作歌曲中，我们要批判资产阶级所鼓吹的“抽象”、“神秘”观念，但也不能把它看作是轻而易举的事，以为随随便便就可以出口成曲。毛主席说：“我们的要求则是政治和艺术的统一，内容和形式的统一，革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一。”这说明我们的音乐作品，除了必须具备正确的政治内容之外，还必须具备完美的艺术形式。要达到这个要求，就非下一番功夫不可。

群众歌曲，必须要让人民群众喜听爱唱，这就要求我们的歌曲创作，努力做到通俗易懂，好听易唱，生动感人。怎样才能达到这个要求呢？除了努力学习马列主义、毛泽东思想，不断深入生活、改造世界观和加强实践外，还要注意下面几个方面：

一、学习丰富的音乐语言

一首好的群众歌曲，在艺术上，首先就要看它的音乐语言是否丰富而又真挚。这一点，聂耳、冼星海的许多作品为我们提供了宝贵的经验，是我们学习的榜样，他们在作品中所创造的音乐语言，都是非常朴实、亲切而富有民族特点的；譬如《大路歌》的强烈节奏，《黄河船夫曲》的战斗音调，都同人民群众的语言息息相关，人人听了都受感动，都很爱唱。这就告诉我们，要驾驭音乐语言必须熟悉人民群众的语言，对人民群众的思想感情必须有深刻的理解。

丰富的音乐语言，是从人民群众的实际斗争生活中不断创造和积累下来的。各种优秀的民歌、戏曲、说唱音乐以及各个革命历史时期流传下来的歌曲（包括古代和外国文艺遗产中有益的东西）和现代革命音乐，都是根植于人民生活之中的。因此，学习和研究人民群众的语言，吸取革命歌曲的创作经验，批判地继承和借鉴我国民族民间音乐以及外国音乐中有益的东西，是搞好歌曲创作的重要条件。当我们在创作上吸收这些营养之前，就要长期地、无条件地、全心全意地投入到人民群众的火热斗争生活中去，去磨炼自己，改造自己，使自己成为群众的一员，和群众打成一片，同呼吸、共命运，才能得到丰实

的生活素材和深刻的生活感受，才能获得群众的真正语言，从而进入“自有源头活水来”的创作境地。否则，谱写出来的旋律不能和群众的感情相符，创造的节奏不能和群众的脉搏合拍，那么整个作品就更谈不上在群众中引起共鸣。所以说，创作要从生活出发，不能从概念出发，要有坚实的生活基础，才能创造出丰富的生动感人的音乐语言来。

下面举两个实例，请对照参考：

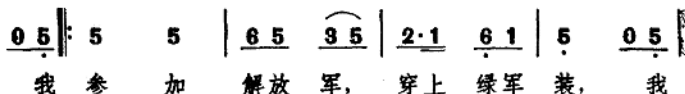
〔例1〕

扛 起 革 命 枪

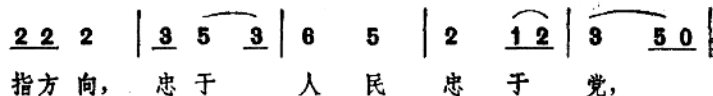
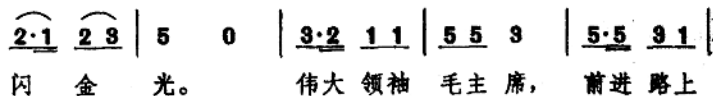
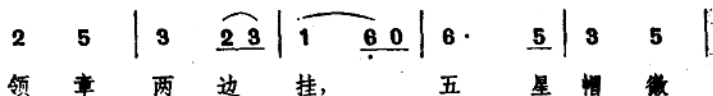
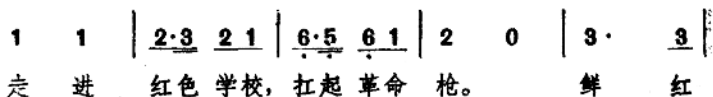
1=G $\frac{2}{4}$

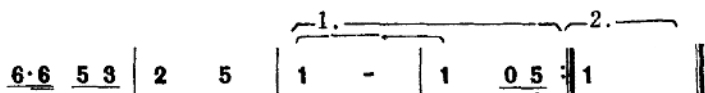
吴庆生词曲

欢快、活泼地

（第二段词略）

保卫祖国站好岗。 (我) 枪。

这首歌曲抒发了一个新入伍的战士，扛起革命枪，忠于人民忠于党，坚决保卫红色江山的自豪感。歌曲一开始，作者抓住了传统的队列歌曲的音乐语言特点，使用八度跳跃的音型，很有力量。一个年轻活泼，充满朝气的人民战士形象，仿佛就出现在我们的眼前。按照曲调发展的规律，整个歌曲的情绪，反映了战士的革命乐观主义精神和自豪感，那种简洁明快的旋律，是从战士生活中来的，如果不是这样，那就不可能写出这首富有浓郁生活气息的歌曲来。

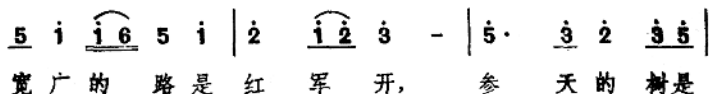
〔例2〕

战士行军歌

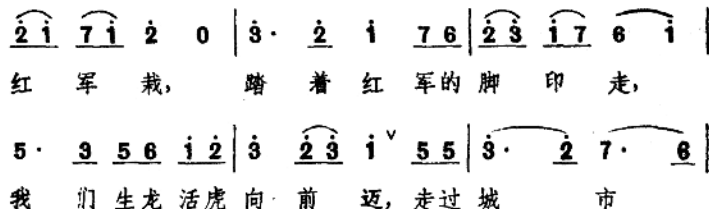
1 = $\flat$ B $\frac{4}{4}$

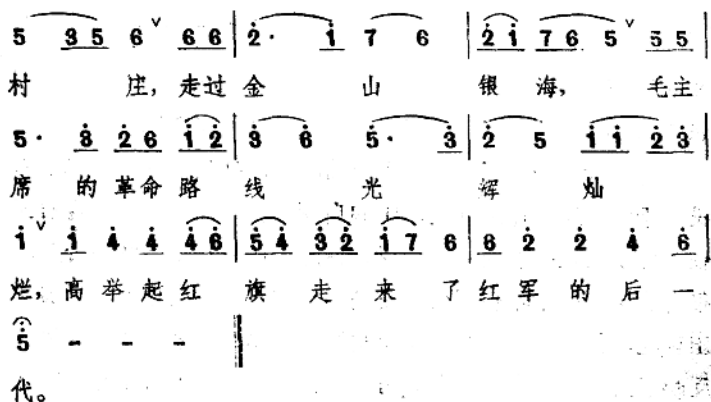
郑南词

进行速度

(第二段词略)

这首歌词写得很好。但唱一唱曲调，就觉得不是人民战士那种整齐雄壮的行军步伐所要求的音乐语言，整个曲调，采用四四节拍，如果运用得当是无可非议的，但是在这里没有表现战士行军时所要求的那种明快有力的情绪。歌曲开始，连续四度跳跃并加上切分音节奏，唱起来浮泛而不稳健，第二乐句与歌词的语言也结合得不严，唱到“走过城市村庄”以后，改变了节奏，可能作者有意用来与前面乐句形成对比，但音乐语言仍然空虚贫乏，致使情绪拖沓，尤其在最后两句，不仅拗口而且使曲调更加松散，其主要原因是作者不熟悉人民战士的生活，以主观想象代替客观实际，把战士行军时的阔步向前的情绪，当作标语口号式空喊一阵，不能取得应有的效果。

二、塑造生动的音乐形象

音乐形象是通过音乐语言来塑造的，表面上看不见、摸不着，但它表现的感情应该是具体的，群众一听，就能透过音乐

所表达的某种感情、气质和时代精神而想到某种形象。举例来说，大家熟悉的《学习雷锋好榜样》、《唱支山歌给党听》，就是塑造雷锋这个英雄人物的光辉形象。作者通过学习雷锋的先进事迹，深入生活，把平时对英雄人物的认识、感受，概括集中起来，赋予新的思想内容和时代感，不仅写出了雷锋的光辉形象，还写出了广大人民特别是年青一代学习雷锋，象雷锋那样在党的关怀下，在阶级斗争中茁壮成长的情怀，这就是群众歌曲刻划工农兵英雄人物的音乐形象。

下面再举两个例子进行分析、比较：

〔例3〕

歌 唱 华 主 席

1 = F $\frac{4}{4}$

洪 源 词
徐锡宜、田光曲

中速

($\dot{1}$ · 5 6 5 4 | 5 · 3 2 1 6 1 | 6·5 3 5 1 2 6 |

5 - - -) | 5 6 5 4 3 5 2 | 5[#] 4 5 6 5 1 - |

敬 爱 的 华 主 席， 革 命 的 领 航 人，

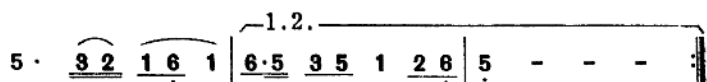
(第二、三段词略)

5 6 5 4 3 5 2 | 6 5 6 2 1 5 - | 1·1 2 3 1 7 6 5 |

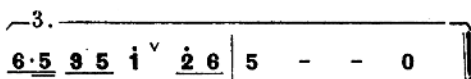
敬 爱 的 华 主 席， 我 们 的 掌 舵 人。 毛 主 席 把 航 船

5 5 4 5 6 · 5 6 | 1 5 6 4 3 2 5 - | $\dot{1}$ · 5 6 5 4 |

交 给 了 您， 人 民 最 放 心， 革 命 风 帆

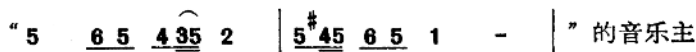

升 起 来, 奋 勇 向 前 进, 向 前 进!

胜 利 向 前 进, 向 前 进!

这首歌曲短小精悍, 民族风格浓厚。全曲除前奏, 仅用四个乐句构成了分节歌形式的歌曲。在这短小的篇幅中, 深刻地揭示了亿万人民对华主席的衷心爱戴和热情的赞颂。歌词的语言朴素、准确, 形象生动, 通俗易懂。曲调以山西民歌的音调为基础, 创造了简洁明亮的音乐语言, 准确鲜明的音乐形象, 朴实浓厚的民族风格。在明朗宽广的前奏之后, 引出了

题, 这一主题的节奏恳切而明快, 旋律优美而动听, 感情充沛而亲切, 接着第二乐句使用了局部重复的手法, 既加深了音乐主题的印象, 又使曲调前后呼应, 匀称统一, 表现了亿万人民对华主席的无限热爱和崇敬的心情。第三乐句在节奏、音调和调式等方面都作了较大的发展和变化, 与前两句形成对比, 随着乐意的发展, 构成一个由低而高, 情绪不断上升的不方正乐句, 使曲调进入全曲的最高音, 然后突出地变化节奏并利用曲调下行的趋势, 又形成前后乐句的明显对比, 唱起来有抑有扬, 起伏交织, 优美动听。可见革命群众歌曲的音乐形象, 必须具有鲜明的时代精神, 饱满的无产阶级革命激情和新鲜活泼, 为广大人民群众喜闻乐见的民族气派和风格, 否则, 就不

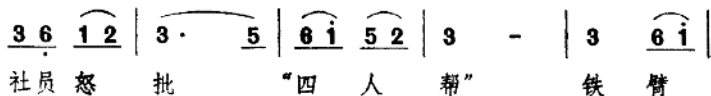
能真实地表达人民的思想感情，更谈不上具有强烈的艺术感染力。

〔例4〕

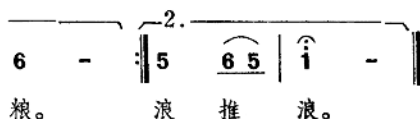
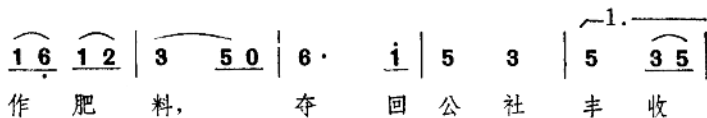
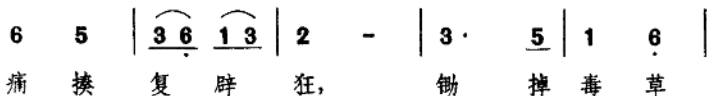
社员怒批“四人帮”

1=^bE $\frac{2}{4}$

中速

(第二段词略)

这首歌的歌词以揭批“四人帮”为内容。但是曲调平铺直叙，枯燥无味，既感受不到群众的激昂情绪，也闻不到战斗的火热气息。这说明作者没有真正了解社员揭批“四人帮”的愤怒情绪，没有找到与群众这种情绪相一致的音乐形象，因而不能感人。由此可见，音乐形象离开了群众的需要或者不能为群