

歌曲写作与 小乐队配器

王好亮 编著

高等教育出版社

歌曲写作与小乐队配器

王好亮 编著

高等教育出版社

内 容 提 要

本书是根据国家教委师范教育司颁布的《音乐教育专业教学大纲》编写的师专层次作曲教程,由中国音乐学院王好亮同志编著。歌曲写作部分从构成歌曲的各个方面阐述了有关理论知识与写作技法,培养学生具有初步写作歌曲和分析歌曲的能力;小乐队配器部分主要介绍了不同类型小乐队编曲配器的基础知识与技法,使学生能初步编配小型乐队合奏曲、歌曲伴奏、小歌舞伴奏等。该教程内容上下贯通,编排循序渐进,谱例丰富,可操作性强,适于音乐专业师生及广大作曲爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

歌曲写作与小乐队配器/王好亮编著. —北京:高等教育出版社,1996.7(2005重印)

ISBN 7-04-005680-1

I. 歌… II. 王… III. ①歌曲作法-电视教育-教材②管弦乐法-电视教育-教材 IV. ①J6145②J614.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 01154 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010 - 58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京中科印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
开 本	787×1092 1/16		
印 张	34	版 次	1996 年 7 月第 1 版
字 数	840 000	印 次	2005 年 4 月第 11 次印刷
插 页	6	定 价	43.70 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 5680-00

前 言

《歌曲写作与小乐队配器》是一本为初学者编写的教材,同时也能对那些已具有一定旋律写作和乐队编配能力的人有所帮助,有利于他们开阔视野,提高写作水平。

音乐善于表情,其内涵有着丰富的深层结构。要使人们获得对它的理解,需要作曲者锲而不舍、刻苦探求。本人认为,只有真正理解音乐内涵,并热爱生活、富有责任心以及对社会生活有着敏锐的感觉和丰富感情的人,才能创作出富有个性和时代感的音乐作品来。而那些满足于一知半解,单凭所谓激情、冲动的“写作”方式是不可取的。因此,对于一切有志于在作曲方面进行学习和深造的初学者来说,要有点蚂蚁啃骨头的精神,潜心研究作曲技术理论。开始学习的时候一定要将步子迈得扎实一些,这对今后的发展是有利的。

本书分为两大部分:

在歌曲写作部分,立意从多方面阐述歌曲旋律写作技术与方法,使学习者从构成旋律的各个角度来理解、分析、掌握有关的知识、技能,构思并进行实际的歌曲写作。

在小乐队配器部分,注重了不同类型乐队的特点,使学习者能以构成乐队乐器的音色这一基本条件为前提,处理配器中的一些问题。在内容上,除介绍各种乐器和常见配器方法外,还介绍了一些乐队作品起草的编配步骤,这对初涉这一领域的人来说无疑是很有必要的。

将学习者从单声部的歌曲写作引导到多声部立体化思维的乐队编配,是有一定难度的。本书在内容编排上尽量做到上下贯通,并循序渐进。但是,为了避免过于冗长,未将和声写作容括进来,因此要求学习者在进入本书第十章学习之前,就要掌握初步的和声知识和具备一定的四部和声写作能力(最好会演奏某种乐器,尤其是键盘乐器)。对已具备这方面能力的人来说,本书有关多声部层次组合(音乐织体),各类常见乐器的性能,记谱,乐队作用、类型与编制,小型管弦乐队、民族乐队、混合乐队、电声乐队的常用编配方法以及用这些乐队为歌曲伴奏等内容,都可顺利地进行学习。

本书的内容几乎涉及到作曲技术的各个领域,加之包括了歌词以及词曲结合问题,学习对象又是初学者,这无疑增加了编写的难度。怎样使本书具有实用性、易读易懂呢?编著者除了在内容上有所控制外,还特别注重了通俗性,以解决学习上的难度。

由于本书编写时间仓促,虽竭尽全力,仍不免顾此失彼、挂一漏万,恳请同行们给予批评、指正。

本书的编写受益于我做学生时的一些教材、讲义、笔记等,并参考了其他一些著作,在此谨向各位老师表示衷心的感谢。另外,为达到教学目的,本书摘引了很多片断和少量完整谱例,限于篇幅等原因没有将词作者姓名注上,这里谨向各位作者表示谢意并请谅解。

编著者 王好亮

1995年8月

目 录

第一章 歌曲概述(1)	第七章 调式调性扩展(140)
第一节 歌曲的艺术形式.....(1)	第一节 何谓调式交替、转调与离调.....(140)
第二节 歌曲的体裁与表现形式.....(1)	第二节 转调与离调.....(141)
第三节 选词、人声音域与定调.....(9)	第三节 同主音调式交替与同音列调式 交替.....(151)
作业.....(13)	第四节 调式调性扩展谱例分析.....(160)
第二章 歌词的一般艺术特点(15)	作业.....(164)
第一节 歌词的韵律.....(15)	第八章 歌曲的音乐主题与发展方法(167)
第二节 句式与段落结构.....(24)	第一节 歌曲的音乐主题.....(167)
作业.....(28)	第二节 音乐主题的发展手法.....(171)
第三章 曲调及其要素——音调 与旋律线(30)	作业.....(181)
第一节 音调.....(30)	第九章 歌曲结构及其写作(184)
第二节 歌曲民族音调的风格特点及其 运用.....(38)	第一节 乐句及乐句内部结构.....(184)
第三节 旋律线与旋律进行.....(47)	第二节 乐段结构歌曲的写作.....(186)
作业.....(54)	第三节 两段体歌曲的写作.....(192)
第四章 曲调及其要素——节奏(56)	第四节 三段体歌曲的写作.....(200)
第一节 节奏与速度、节拍的关系.....(56)	第五节 歌曲的前奏、间奏、尾声.....(209)
第二节 节奏组合形式.....(59)	作业.....(213)
第三节 词曲节奏、句式关系.....(65)	第十章 音乐织体(216)
第四节 节奏型特点及其表现作用.....(72)	第一节 织体概念及其类别.....(216)
作业.....(93)	第二节 织体中的声部与层次概念.....(218)
第五章 曲调及其要素——调式 调性(94)	第三节 织体中的旋律与伴奏类型.....(220)
第一节 调式类别、特征及比较.....(94)	第四节 织体结构原则与层次组合.....(234)
第二节 大小调曲调特点与写作.....(100)	附: 关于总谱与缩谱.....(248)
第三节 自然音七声调式曲调特点.....(109)	作业.....(251)
作业.....(115)	第十一章 配器概述和我国常见民族 乐器介绍(253)
第六章 曲调及其要素——调式 调性(续) 五声性调式曲 调特点与写作(116)	第一节 配器概述.....(253)
第一节 纯五声调式.....(116)	第二节 吹管乐器.....(254)
第二节 五声性调式.....(122)	第三节 弹拨乐器.....(265)
作业.....(138)	第四节 拉弦乐器.....(286)
	第五节 打击乐器.....(291)
	作业.....(295)

第十二章 常见西洋乐器介绍(296)	第一节 为旋律配器.....(438)
第一节 木管乐器.....(296)	第二节 配器中的和声处理.....(461)
第二节 铜管乐器.....(316)	作业.....(478)
附: 铜管乐器性能概括与比较.....(330)	第十五章 配器中的织体处理(480)
第三节 弦乐器.....(342)	第一节 旋律与伴奏的关系.....(482)
第四节 弹拨乐器与键盘乐器.....(390)	第二节 常见乐队织体的编配方法.....(483)
第五节 打击乐器.....(397)	作业.....(523)
作业.....(403)	附录(524)
第十三章 电声及其他常见乐器介绍	附录一 常用乐器音域、音区、音色表.....(524)
与各类小乐队编制(404)	附录二 音的分组对照表.....(531)
第一节 电声及其他常见乐器介绍.....(404)	附录三 乐队配器中的常用符号与
第二节 乐队类型及其编制.....(431)	术语表.....(532)
第三节 常见小乐队编制与总谱格式.....(434)	附录四 基本速度及中、外文对照表.....(533)
作业.....(437)	附录五 常见乐器、人声的译名及缩写
第十四章 为旋律配器及配器中的	对照表.....(534)
和声处理(438)	

第一章 歌曲概述

第一节 歌曲的艺术形式

歌曲是音乐表现的一种形式,通指有伴奏或无伴奏的声乐作品。所有歌曲都具备一个共同的特征,这就是歌词和音乐一同随着时间的延续得以展现。两者以其有声的表达方式结合为统一的、完整的艺术形式——歌曲。

一首好歌词,在还未谱曲时,便可以感觉到它的内容与形式——语言、诗韵以及对具体事物丰富想象力的直感清晰的表述。它如同一幅幅生动的生活画面展现在我们眼前,这就是歌词本身的文学形象。歌词文学形象的可感性,只是形象内容的表层,蕴藏在深层的还有思维与感情,它们共同构成丰富多采的表现力和感染力。

音乐的表现能力,在无歌词和人为的解说时,就其本质来说主要善于表情。音乐形象的基本特征就是善于表情,并善于对直观(如同绘画)情感的塑造。即便是描绘性的、造型式的音乐(如模拟钟声、鸟语等自然界现象)给人们感知的东西,也不单纯是对景物的一般描绘。一切自然界的声响溶化到音乐中,都具有了人世间的感情因素。

歌曲是歌词与音乐一对姊妹艺术的结合形式,也是两种语言的结合。共同的是声音,不同的是歌词易定向表达,音乐则是非定向表达,并以抒情见长。两者结合,具有二重性的艺术特点,使歌曲表达具有明确性和更强烈的艺术感染力。

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,并能激起作曲者强烈的内心情感。进行音乐创作时,作者将以更丰富的想象力和音乐构思展现歌词特定的内容,运用音乐手段使诗情乐语获得和谐统一。同时,音乐可把歌词所不能及的地方精确地、创造性地表现出来,塑造出富有感情因素的完整的音乐形象。

“歌词正像插上了音乐旋律的翅膀而展翅飞翔”,“音乐也乘上了诗歌丰富想象力的翅膀,在更宽广的理想的天空自由翱翔”。这是词曲作者们经常奉承对方作者而说的话。它道出了从歌词的文学形象转化为歌曲的音乐形象,并成为完整艺术作品的关系及过程。歌曲作为音乐的一个品种,在音乐领域里占有将近一半的比重。由于语言的介入,给音乐艺术开拓了宽阔的表现天地,赋予人们对音乐以及音乐形象广泛的认识。

第二节 歌曲的体裁与表现形式

歌曲的体裁与表现形式是创作歌曲前必须考虑的内容。根据歌词提供的情绪内涵,确定音乐

的情绪、风格、体裁以及演唱对象等。在此基础上,再着手写作,以便有的放矢。

一、歌曲体裁

歌曲体裁指歌曲的某种性格类型,从大的范围看包括抒情歌曲、叙事歌曲、队列歌曲、歌舞歌曲、劳动歌曲、诙谐幽默歌曲等基本类型。有些歌曲的体裁单一;有些歌曲由于内容和段落情绪的不同,可能同时兼有两种体裁类型;也有些歌曲由于作品性格的多变而兼有多种体裁类型。下面分别概述。

(一) 抒情歌曲

抒情歌曲的容量很宽,从具有很高艺术水准的歌曲到人人习之、通俗易唱的通俗歌曲和民谣歌曲,都有这种体裁类型。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与颂扬;对酸甜苦辣生活体验的表述以及对人类爱情、幸福、忧伤、绝望……的直感或理性的情感情绪的抒发。抒情歌曲在情调表现上也各有不同。有时洋溢着欢声笑语;有时激情满怀,给人以博大宽阔的气势;有时窃窃私语、平和恬静;有时悲痛欲绝、催人泪下。

抒情歌曲就词曲特点而言,一般描述细腻、刻画入微。用一个字体现,那就是“抒”字。曲调常常具有舒展委婉、起伏有序、抑扬顿挫、纷繁多变、歌唱性很强的特点。演唱多采用独唱、重唱及合唱形式。

抒情歌曲可以从歌曲风格、适应的演唱对象以及写作的技巧等方面,分为以下几种类型:

1. 抒情艺术歌曲

这类歌曲是专业音乐创作的歌曲作品中比重较大的一部分,习称艺术歌曲。属于这类的歌曲,大都要求歌词内容深刻,有较高的文学价值和水准;要求歌曲曲调写作技法细腻、精致,结构严谨,表现意境深远,情感流露真挚。通过优美的旋律和准确的词意表达,刻画出情感、心理状态、形象等。

抒情艺术歌曲通常包括歌曲和伴奏两个部分。在音乐表现上,歌曲与伴奏是作为一个整体而存在的。伴奏的艺术价值,远远超过一般通俗歌曲、民谣歌曲的伴奏。它用钢琴或乐队纯音乐的表现手段来揭示音乐之内涵,弥补了人声所不能表现的东西。因此,抒情艺术歌曲是人声与钢琴(或乐队)的歌曲,而不是带伴奏的歌曲。如:黎英海的《唐诗三首》——《春晓》(第七章作业)、《枫桥夜泊》、《登鹳雀楼》(例6-36);黄自的《思乡》(例5-20);舒伯特的《小夜曲》(例7-20);刘炽的《我的祖国》;冼星海的《黄河颂》等。

这类抒情歌曲的表现范围很宽,有的刻画了内心情感;有的抒发了对大自然的眷恋;有的带有颂歌性;有的带有朗诵性或叙事性。总之,歌曲通过各种音乐表现手段使其抒情性得以充分的体现。

2. 通俗抒情歌曲

这是一类表现当代人的自我心理感受,细腻表述人生哲理的歌曲。为了适应群众的音乐生活,曲调流畅易唱(也有难度较大、接近艺术歌曲类型的),常采取以电声为主兼有其他乐器的伴奏形式。这类歌曲在技巧上不那么复杂和高深,而曲调与歌词的联系却十分紧密,与艺术歌曲、民谣性抒情歌曲有明显的区别。它的特点体现在使用当代通俗音乐语汇、节奏和演唱风格的多样化上。

近代一些流传迄今并一直为人们所喜爱的抒情歌曲,大多属于此类。如孟庆云的《长城长》

(例6-34)、谷建芬的《烛光里的妈妈》(例4-64)、张寒晖的《松花江上》、刘雪庵的《红豆词》等。

3. 民谣性抒情歌曲

这类以民歌素材为基础改编或创作的抒情歌曲,既保留了民歌质朴的一面,又在手法处理以及表现形式上不拘一格。歌曲常以五声性调式的旋律为主,节奏律动平稳,情绪表现多种多样,具有浓郁的生活气息。这类歌曲多采用民族唱法来表现。

属于这类歌曲的作品数不胜数,如聂耳的《塞外村女》、胡积英的《月亮走,我也走》、马可的《南泥湾》等。

(二) 叙事歌曲

这类歌曲的歌词较接近口语,叙述特定的人物和故事情节。句法结构没有限定格式,篇幅可长可短,曲调风格多样。我国的部分叙事歌曲,受说唱、戏曲音乐的影响较大,但不是说唱音乐和戏曲,它是以典型的歌曲演唱形式以及歌曲曲调发展特点组织成的。国内外歌剧中的某些叙事性的宣叙调、咏叹调属于此类歌曲。还有些接近或直接采用了歌谣体形式。近年来,也有人尝试用当代通俗歌曲曲调特点来谱写这类歌曲。

叙事歌曲不仅要叙事,还要抒情。因此在此类歌曲中,常兼有抒情和叙事两种体裁特点。如:舒伯特的《魔王》、歌剧《洪湖赤卫队》中的“看天下劳苦人民都解放”、吕远的《八月十五月儿明》(这首歌曲,吸收了戏曲“板腔体”音乐的特点)、瞿希贤的《听妈妈讲那过去的事情》(例9-5)等。

林建昌的《蜗牛与黄鹂》是一首采用民间寓言故事来隐喻人们在日常生活中不畏艰难、不断进取精神的叙事歌曲。

谷建芬的《采蘑菇的小姑娘》是一首轻松活泼、童话故事般的叙事歌曲。其中的人物、环境、情节叙述得很清楚,勾画出一个勤劳纯真的少女形象。这首歌曲在体裁类型上,叙事、歌舞、抒情、劳动兼而有之。

(三) 队列歌曲

队列歌曲是典型进行曲特征的歌曲。其特点是:结构较规整、节奏鲜明、速度适合队列进行的步伐。歌曲大都象征着一种集体的力量,具有鼓舞号召性和乐观自豪的情绪,演唱形式以齐唱或带有进行曲性质的合唱为主。

这类歌曲在我国有着优良的传统。在不同革命历史时期产生过大量的这类歌曲,有不少至今还发挥着作用。如:《义勇军进行曲》;《三大纪律八项注意》;《大刀进行曲》;《打靶归来》;《中国,中国,鲜红的太阳永不落》等。

(四) 歌舞歌曲

这种类型的歌曲具有载歌载舞、轻松活泼的特点。它是我国少数民族地区集体歌舞曲中常见的一种歌曲形式。如:云南彝族的《阿细跳月》、纳西族的《阿里里》等。

在专业音乐创作中,有不少声乐作品属于这一类型。有些歌曲直接取材于民歌,也有些歌曲由民间歌舞曲改编。这类歌曲的抒情性很强,节奏有着舞蹈性的韵律,缓慢的、欢快的都常见。如:臧东升的《情深谊长》(例9-11)、麦丁的《壮锦献给毛主席》、金凤浩的《金梭和银梭》、周大风的《采茶舞曲》等。

(五) 劳动歌曲

真正的劳动歌曲是产生于民间、创造于民间并直接用于个人或集体劳动的。所演唱的歌曲通常具有典型劳动步伐性或动作性的节奏。在情绪表现上,抒情的、欢快的、沉重的、号子式的、舞蹈性的都可以体现。演唱方式有独唱、齐唱、一人领唱众人合唱、集体的男女声时分时合等。

我国的劳动歌曲在民间有着悠久的历史。近代专业作曲家也创作出不少表现劳动场面的歌曲,但并非用于劳动,而是用来歌颂和反映劳动人民的现实生活。

创作这类歌曲,要广泛吸取劳动歌曲的音调、节奏以及演唱形式。软绵绵的情调,绝对反映不出具有力量的劳动场面。因此,要紧密结合某种劳动特点进行创作。创作时不仅是表现劳动,还要反映出劳动人民的精神世界。如:聂耳的《码头工人之歌》、马可的《咱们工人有力量》、马倬的《采棉姑娘》、戴于吾的《茶云雾》等。民间劳动歌曲以及改编歌曲如:四川的《川江船夫号子》、湖南的《澧水船夫号子》、台湾高山族的《杵歌》等。

(六) 幽默诙谐歌曲

这类歌曲以幽默、诙谐、讽刺等特点见长。它通过轻松活泼的语言与情调,来表现某种“引人发笑”的事情,告诫人们什么是美的、善的,什么是丑的、恶的。

幽默诙谐歌曲所表现的内容和角度多种多样。有幽默的赞扬,如:晨耕的《歌唱光荣的八大员》;有辛辣的讽刺,如:穆索尔斯基的《跳蚤之歌》、宋扬的《古怪歌》;有对社会不良现象和习惯的嘲讽与批评,如:尚德义的《有位同志最会笑》、肖文海的《猴子吃西瓜》(寓言性讽刺歌曲);还有如:金复载的《济公活佛》以幽默诙谐的笔调来表现人物的善与美。

二、歌曲表现形式与特点

音乐分为两大类——单声部音乐和多声部音乐。单声部歌曲的演唱形式有独唱和齐唱。多声部歌曲的演唱形式有重唱、小合唱和大合唱等。

(一) 独唱——由一个人来演唱,是最常见的一种演唱形式。独唱歌曲的曲调委婉动听,旋律线条以及节奏处理较“自由”。随着歌曲情绪的发展与变化,速度上有较多细致的处理。独唱歌曲最擅长抒发情怀和细腻地表现人物心理活动。

(二) 重唱——是分声部的两人或两人以上的演唱形式。常见的有二重唱、三重唱、四重唱等。

写作重唱歌曲,男、女声部组合方式多样。可采用纯女声或纯男声的组合,也可采用混声组合方式。各类重唱在声部组合中,较少采用完全用两个女高音或两个男高音的同音色同音域的声部组合,一般采用不同音色、不同音域的声部组合。如:女声三重唱由一名女高音、一名女次高音、一名女中音组成,并依照她们的音域来安排每个人的声部(详见本章第三节“人声音域”部分)。

重唱歌曲除具备一般独唱歌曲式的旋律线条和表现力外,主要特点是声部的丰富多变和音响效果的和谐。因此,写好这类歌曲,要掌握一定的和声知识和多声部写作能力。

下面是两首重唱歌曲片断。例1-1两声部是同步的(和声式的);例1-2两声部是不同步的(对位式的)。

(三) 小合唱(或称小组唱)——由十人左右组合的演唱形式,也是一种分声部歌曲类型名称。这类歌曲一般采用二部合唱形式。常见有领唱、齐唱、重唱以及三、四声部合唱穿插在作品段落之中。小合唱以男声小合唱、女声小合唱为常见,混声小合唱比较少见。人员分配一般高低声部约各一半。

小合唱歌曲以及演唱形式,可表现各种风格、体裁、题材内容,较多的作品是为发挥群体演唱

例1-1

送郎当红军

女高音、女低音三重唱

豪放地

墨希贤 曲

哎呀来哎，风吹
稻田一阵阵的香，后方工作
妹妹担当，郎当红军
女种地，同志哥，幸福生活
万年长。

例1-2

洪湖水，浪打浪

中速

[韩英唱]

张敬安 曲
欧阳谦叔

四处野鸭和菱藕，啊
秋收满畈稻谷香，
人人都说天堂美，
啊
怎比我洪湖鱼米
怎比我洪湖鱼米

乡。

乡。

的特点来表现叙事性的或风趣活泼的形象。

(四) 合唱——由多人演唱多声部合唱作品。合唱以及合唱作品分为有伴奏的和无伴奏的两种。合唱有二部以上男声或女声或混声或童声各种形式。其中，混声合唱是最典型、最有表现力的一种形式，它能充分发挥男女声宽广的音域，多样的声部和音色组合方式，丰富的色彩变化等。和声与复调技法在合唱作品中，能够得到充分应用。

合唱作品在弱力度时，可极细腻地表现所要表达的内容；强力度时，宏大磅礴的声势不亚于一个庞大的交响乐队。

例1-3

半个月亮爬上来

Allegretto ♩ = 100

无伴奏四部合唱

青海民歌
蔡余文编曲

女高音

女低音

男高音

男低音

p 1. 半个月亮爬上来了, 咿拉拉拉

mp 2. 半个月亮爬上来了, 咿拉拉拉

P 1. 嗨 来,

mp 2. 半个月亮爬上来了, 咿拉拉拉

爬上来了, 照着我的姑娘梳妆台,

爬上来了, 为什么我的姑娘不出来?

嗨

爬上来了, 为什么我的姑娘不出来?

poco più mosso

唛 拉 拉 梳 妆 台。
唛 拉 拉 不 出 来？

唛 … … … … …
唛 拉 拉 不 出 来？

mf 请 你 把 那 纱 窗
f 请 你 把 那 纱 窗

mp 把 那 纱 窗
mf 把 那 纱 窗

mp 快 打 开 唛 拉 拉 快 打 开
mf 快 打 开 唛 拉 拉 快 打 开

快 打 开 唛 拉 拉 快 打 开，
快 打 开 唛 拉 拉 快 打 开，

Tempo primo

唛 拉 拉 快 打 开 再 把 你 那 玫 瑰
唛 拉 拉 快 打 开 再 把 你 那 玫 瑰

唛 拉 拉 快 打 开 唛 … … … … …
唛 拉 拉 快 打 开 再 把 你 那 玫 瑰

摘 一 朵 轻 轻 地 扔 下 来
摘 一 朵 轻 轻 地 扔 下 来

哼 摘 一 朵 轻 轻 地 扔 下 来

pp 再 把 你 那 玫 瑰 摘 一 朵， 轻 轻 地 扔 下 来。
再 把 你 那 玫 瑰 摘 一 朵， 轻 轻 地 扔 下 来。
ritardando e diminuendo *ppp*

pp 再 把 你 那 玫 瑰 摘 一 朵， 轻 轻 地 扔 下 来。
再 把 你 那 玫 瑰 摘 一 朵， 轻 轻 地 扔 下 来。
ppp

pp 把 那 玫 瑰
ppp 把 那 玫 瑰

(五) 齐唱——众多的人(人数不受限制)演唱不分声部歌曲的一种演唱形式。齐唱歌曲是典型的群众歌曲(这里不包括合唱作品中的个别齐唱片断)，它通俗易懂、短小精悍，形象准确，曲调不易尽情发挥，音域也有限。齐唱歌曲比较适合表现进行曲风格(如《学习雷锋好榜样》)和一般的抒情(非独唱性的)格调(如：《东方红》、《二月里来》)。

下例是一首队列歌曲体裁的齐唱歌曲。

例1-4

娘子军连歌

黄准 曲

有力地

向前进, 向前进, 战士的责任重,

妇女的冤仇深, 古有花木兰,

替父去从军。 今有娘子军,

扛枪为人民。 结束句 向前进, 向前进,

战士的责任重, 妇女的冤仇深。

上述五种演唱形式是歌曲创作中的基本范围。

各类大型声乐作品如: 组歌、大合唱、清唱剧、史诗, 都包容了这五种演唱形式, 但在整体规模上扩大了, 结构组织上复杂了, 表现内容更为丰富。在这类大型作品中, 独唱、重唱、小合唱、合唱以及部分的齐唱, 常常或作为整体的一个部分; 或作为其中的一个完整段; 或作为一个乐章。

在声乐套曲中, 通常包括若干首独唱歌曲。这些歌曲是按照特殊顺序和特殊性格的旋律主题来安排的, 若干首歌曲构成一个完整的艺术整体。

在任何形式的大型声乐作品中, 作曲家通过严谨的整体构思, 自由地运用各种歌曲体裁和表现形式, 综合各种手段, 积极发挥着创作才能。初写歌曲的作者, 应先从单声部的独唱、齐唱歌曲入手, 再以此为基础深入于多声部的重唱、合唱歌曲的写作。

第三节 选词、人声音域与定调

一、选词

歌词在未被谱曲前, 同一般文学作品中的诗歌之间没有严格的区别。歌词泛指那些适合谱曲的诗歌(如古诗词、毛泽东诗词等)、歌曲里的词(包括填词)以及诗人以歌唱为目的而创作的待谱曲的诗。

在此界定歌词的目的是给初学歌曲写作者提供一个参考。学习和潜研好的歌词, 应从优秀歌曲入手。作曲成功与否, 既取决于曲调本身好坏, 也与选择和判断歌词的优劣有关。作曲者应有一

定的文学修养和对歌词的评估能力。另外,选择什么样的歌词,也常与作曲者的兴趣、爱好、审美观等相联系。这里引用作曲家马思聪《我谱李白诗六首》短文中,关于“什么是适宜谱曲的诗”的看法:“在我看来,抒情诗比哲理诗好谱曲;写心境诗比写风景诗好谱曲;押韵的诗比不押韵的诗好谱曲;看得懂的诗比看不懂的诗好谱曲。”这段话指出了选歌词的基本原则。

好的歌词一般应包括以下几个方面:

(一) 情绪: 歌词提供具有丰富感情因素的艺术形象。它是一首抒情诗,有着浓厚的感情色彩(心境),能唤起人的共鸣。

(二) 艺术特点: 有较高的文学价值,语言精练谐畅,题材新颖,有时代感,诗意浓烈。

(三) 绝好的句子: 好的歌词中一般有一两句绝好的句子,使人感到妙不可言,如珠玉之辉。

(四) 结构、体裁基础: 歌词提供了可能适合的歌曲体裁、演唱形式(如独唱、重唱……,进行曲、叙事曲……)以及曲式结构。

二、人声嗓音特点、音域和定调

写作歌曲时必须有针对性、合理地使用人声音域。每个人的嗓音在音色、音域以及表现力上均不相同。受过专业声乐训练的人的嗓音与没受过专业训练的人的嗓音,在音域跨度上是不同的。歌曲的演唱方法还分为美声、民族、通俗三种。因此,在写作歌曲之前,就要明确演唱对象。

人声分为:女高音(Soprano)、女中音(Contralto)、女低音(Alto)、男高音(Tenor)、男中音(Bariton)、男低音(Bass)。

(一) 人声嗓音特点

1. 女高音: 女高音根据其体能所及的嗓音条件分为抒情女高音、花腔女高音和戏剧女高音。各种女高音的音色均清脆、明亮,但同时又具有各自的特点。

抒情女高音——婉转甜美。如:郑秋枫的《我爱你,中国》(例4-37)、臧东升的《情深谊长》(例9-4)、黎英海的《孔雀啊,百灵》(例9-18)等。

花腔女高音——华丽流畅并具有炫技的特点。如:践耳的《云雀的礼品》(例3-8)、阿古阿的《燕子》等。

戏剧女高音——强劲有力。如:普契尼歌剧《蝴蝶夫人》中的《晴朗的一天》、《托斯卡》中的《为艺术,为爱情》等。

2. 女中音: 音色醇厚、丰满,很适合表现含蓄、深沉的歌曲。如:杜鸣心的《一个黑人姑娘在歌唱》、施光南的《打起手鼓唱起歌》、践耳的《中秋月,分外明》(例6-31)等。

3. 女低音: 音色浓厚、温柔、庄严。如:里姆斯基·科萨科夫的歌剧《雪娘》中列尔的三首歌曲。

4. 男高音: 有抒情男高音和戏剧男高音之分。

抒情男高音——音色透明、响亮、悦耳。如:张寒晖的《松花江上》、卡普阿的《啊,我的太阳》等。

戏剧男高音——强劲有力,豪迈奔放。如:威尔第歌剧《阿伊达》中的《纯洁的阿伊达》、普契尼歌剧《图兰多特》中的《今夜全城不得入睡》等。

5. 男中音: 音色宽阔浑厚,共鸣大,声音坚实。如:丁善德的《雪花赞》(例7-29)、冼星海的《黄河颂》等。

下面是男中音独唱片断:

例1-5

沁园春·雪 田丰 曲

[男中音独唱] *p* 慢速

The musical score is written in bass clef with a key signature of one flat (B-flat). It consists of 11 staves of music with lyrics in Chinese. The tempo starts 'p' (piano) and '慢速' (ad libitum), then changes to '中速' (moderato) for the second system, and finally 'f' (forte) and '原速' (ritornello) for the final system. The lyrics are: 北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟馀莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。欲与天公试比高。

北 国 风 光， 千 里 冰 封， 万 里 雪 飘。

望 长 城 内 外， 惟 馀 莽 莽； 大 河 上 下， 顿 失 滔 滔。

山 舞 银 蛇， 原 驰 蜡 象， 欲 与 天 公 试 比 高。

欲 与 天 公 试 比 高。