

歌 主曲 题

的设计与运用

杨瑞庆 著

北岳文艺出版社

歌 主曲 题

杨瑞庆 著

图书在版编目(CIP)数据

歌曲主题的设计与运用/杨瑞庆著. —太原:北岳文艺出版社, 2006. 1

ISBN 7-5378-2835-0

I. 歌... II. 杨... III. 歌曲作法 IV. J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 152295 号

歌曲主题的设计与运用

杨瑞庆著

*

北岳文艺出版社出版发行(太原市并州南路 53 号)

www.bywy.com

山西省农科院印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/32 印张:7.25 字数:150 千字

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月太原第 1 次印刷

印数:1—4000 册

*

ISBN 7-5378-2835-0

J·127 定价:15.00 元

前 言

“凡事开头难”，歌曲创作同样如此，把“头”开好了，就有了全曲的发展基础。有经验的作曲者都十分重视歌曲开首部分的旋律写作，精心设计歌曲主题。把歌曲主题设计得新颖、生动、形象，就能成为一颗优良的种子，再经过精心培育，就能在全曲中开花，结果。

常听业余作者在歌曲创作时有两“难”：

一“难”为主题设计。当动笔为歌词谱曲时，这至关重要的第一乐句很难得心应手，不是平淡乏味，就是似曾相识。一旦发现了问题，又缺少办法另辟蹊径，常常是一筹莫展，甚至束之高阁。

二“难”为主题运用。即有了比较满意的主题后，又很难抓住特点作有机发展。往往是随词溜曲，随心所欲地延伸，产生了支离破碎，缺少内在联系，难以形成特色等弊病。

为帮助业余作者解决歌曲创作中的这两个困难,特撰写了《歌曲主题的设计与运用》这本书稿。全书由33个小节组成,前部分的8个小节是有关歌曲主题的知识介绍,中部的15个小节是有关歌曲主题的设计方法介绍,后部分的10个小节为有关歌曲主题的运用方法介绍。每节独立成篇,采用谱文结合的方法,力求归纳清晰、简洁,达到通俗、实用的效果。

这是一本角度新颖的作曲参考书,从歌曲主题切入,全面介绍了有关设计和运用的种种手法,为的是活跃创作思路,丰富创作手段,真正使作曲者在设计主题时思路开阔,左右逢源;运用主题时严谨有序,理性贯穿。

本书介绍的各种有关主题的作曲手法,也适用于歌曲中其它环节的创作。愿拙书能给作曲者一点启发。

围绕歌曲主题写书也是一种尝试,书中定有许多不妥之处,敬请读者批评指正。

杨瑞庆

于江苏省昆山市文化馆

2001.7.30

目 录

1 . 歌曲主题的作用	(1)
2 . 歌曲主题的位置	(7)
3 . 歌曲主题的要求	(14)
4 . 歌曲主题的特点	(20)
5 . 歌曲主题的形态	(26)
6 . 歌曲主题的风格	(33)
7 . 歌曲主题的形式	(39)
8 . 歌曲主题的体裁	(45)
9 . 歌曲主题的素材	(52)
10 . 歌曲主题的音阶	(59)
11 . 歌曲主题的调式	(65)
12 . 歌曲主题的速度	(71)
13 . 歌曲主题的节拍	(77)
14 . 歌曲主题的音值	(84)
15 . 歌曲主题的句格	(90)
16 . 歌曲主题的收结	(96)
17 . 歌曲主题的句幅	(102)

18 . 歌曲主题的旋法	(109)
19 . 歌曲主题的起音	(116)
20 . 歌曲主题的结音	(122)
21 . 歌曲主题的曲趣	(128)
22 . 歌曲主题的布局	(134)
23 . 歌曲主题的用词	(141)
24 . 歌曲主题的重复	(147)
25 . 歌曲主题的对应	(155)
26 . 歌曲主题的模进	(162)
27 . 歌曲主题的引伸	(168)
28 . 歌曲主题的顺连	(176)
29 . 歌曲主题的展开	(183)
30 . 歌曲主题的扩缩	(191)
31 . 歌曲主题的再现	(200)
32 . 歌曲主题的贯穿	(208)
33 . 歌曲主题的对比	(215)

歌曲主题的作用

歌曲主题是歌曲的核心部分，一般是歌曲开始的旋律片段，它最具鲜明特点，是全曲的发展基础。

歌曲主题与文章主题不完全一样。文章主题往往只确定某种中心思想，而歌曲主题却要表现出具体的旋律形态，其中的每一个乐音的长短、高低都会影响主题的生动性。如果说文章主题属于宏观确定的话，那末，歌曲主题需要微观设计。

歌曲主题好比一颗“种子”，通过对“种子”的培育，才能开花、结果。要使开出的花是鲜艳的，结出的果是丰硕的，那么就应该首先使“种子”属优良品种。

歌曲主题的作用主要有两方面：

一方面，歌曲主题一般浓缩、集中了歌曲中的主要特点，使歌曲一开始就给人有意有境、有情有趣的印象。

另一方面，歌曲主题为旋律发展提供了具体的依据，常将主题贯穿全曲，形成歌曲的鲜明风格。

为了能清楚地了解歌曲主题的作用，不妨看看以下两首歌曲的主题在整首歌曲中的作用：

如《大海啊，故乡》（王立平曲）的旋律：

1 2 1. 7 6 | 5 3 3 - | 3 4 3. 2 1 |
 小 时 候 妈 妈 对 我 讲, 大 海 就 是

6 2 2 - | 7 1 7. 6 5 | 5 2 2 - |
 我 故 乡, 海 边 出 生

4. 3 1 6 | 1 - - | 5 6 5. 3 |
 海 里 成 长。 大 海 啊

5 6 5 - - | 6 5 4 1 1 6 5 | 5 - - |
 大 海 是 我 生 活 的 地 方,

3 4 3. 2 1 | 6 2 2 - | 4 5 4 3 1 6 |
 海 风 吹, 海 浪 涌, 随 我 漂 流 四

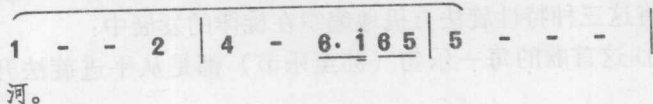
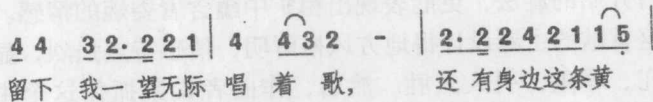
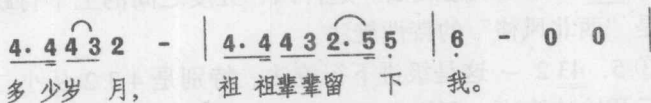
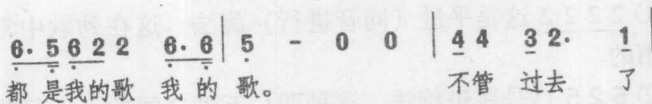
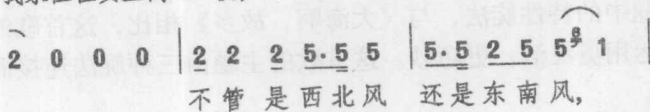
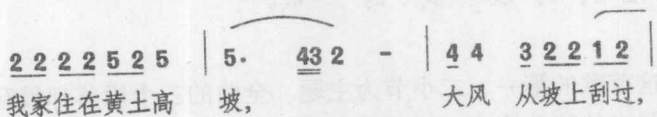
1 - - | 5 6 5. 3 | 5 6 5 - |
 方。 大 海 啊 大 海,

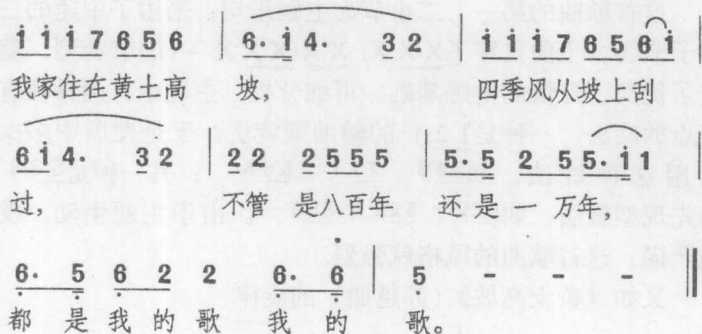
6 5 4 1 6 5 | 5 - - | 3 4 3. 2 1 |
 就 像 妈 妈 一 样, 走 遍 天 涯

6 2 2 - | 4 5 4 3 1 6 | 1 - - ||
 海 角, 总 在 我 的 身 旁。

这首歌曲的第一、二小节为主题乐句，采用了中速的三拍子节奏，全曲贯穿了X X X. X X | X X X - | 的节奏型，奠定了优美、抒情的情感基础。再细分析，主题中有两种很有特点的旋法，一种是1 2 1·的辅助型旋法：于是发展中多次运用这种旋法，如3 4 3. 7 1 7. 5 6 5. ；另一种是5 3 3 - 的先现型旋法，如6 2 2 - 5 2 2 - 6 5 5 - 。由于主题生动，发展严谨，这首歌曲的风格就强烈。

又如《黄土高坡》（苏越曲）的旋律

这首歌的第一、二小节为主题。全曲的三个段落都贯穿了主题中的特性旋法，与《大海啊，故乡》相比，这首歌的主题运用更灵活，更巧妙。这首歌的主题由三种旋法连接而成：

① $\underline{2 2 2 2}$ 这是平进（同音进行）旋法。这在劲歌中常被采用的。

② $\underline{5 2 5}$ 这是跳进旋法。这种四、五度之间的上下行跳进，是“西北风格”的特性旋法。

③ $5. \underline{4 3} 2 -$ 这是级进下行旋法。特别是 $4 3 2$ 从小二度下行开始的旋法，更能表现出粗犷中蕴含着委婉的情感。

这首歌的主题设计得地方风格鲜明，情感特点强烈，显得高亢、厚重，引人入胜。然后，作曲者紧紧抓住这个主题，将这三种特性旋法有机地编织在旋律的发展中：

① 这首歌的每一乐句（甚至乐节）都是从平进旋法开始；

② 这首歌中多次运用主题中的四、五度上下行跳进，

如 5 2 5 5 1 6 2 6 1 5 1. 5 1 等渲染出歌曲特有的西北风味；

③ 这首歌中强化运用主题中 4 3 2 的下行级进旋法，连同 1 7 6 的移位旋法，总共在这首歌曲中出现 11 次之多。

这首歌的主题设计和运用都是十分成功的，以其流畅的旋律和统一的发展脉络，获得了广泛的流行，并被评为二十世纪经典作品。

由于歌曲主题在歌曲创作中所产生的举足轻重的作用，所以常是作曲者重点对待的创作环节。

首先，要把主题设计好。如果主题不是一颗“良种”的话，那么歌曲很难成功。万事开头难，好的主题，不会轻而易举地垂手而得，而是作者深思熟虑后的智慧结晶。一首歌曲往往要写好几个主题，然后反复比较，慎重定夺，再作延伸发展。有经验的作曲者，决不会将一个平庸的主题盲目地写下去的。

其次，要把主题运用好。有了“良种”，还得靠科学管理，才能茁壮成长。要使歌曲独具一格，必须将主题中的节奏特点、音调特点体现到其后的发展中。有经验的作曲者当确定主题后，不轻易往下写，而是在仔细分析主题旋律的基础上，确定值得强化的旋律因素，确定如何强化的方法，如重复手法，再现手法，贯穿手法等，使主题真正成为全曲发展的基础。

歌曲是时间艺术，听觉艺术，为了能使作品扣人心弦，并且留下深刻印象，就必须使主题一鸣惊人——起句优美、动听；发展引人入胜——延伸主题，严谨，巧妙。

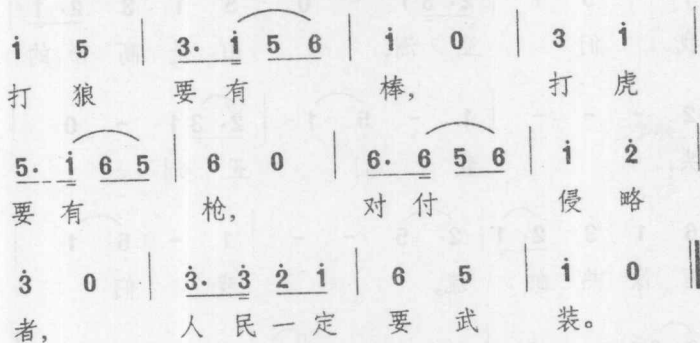
歌曲创作实际上主要涉及设计主题和运用主题两大问题,歌曲的成败主要取决于主题设计和运用的成功与否。歌曲创作时,应充分重视主题的作用,努力做到精心设计主题,巧妙运用主题,使主题真正成为歌曲的核心旋律。

歌曲主题的位置

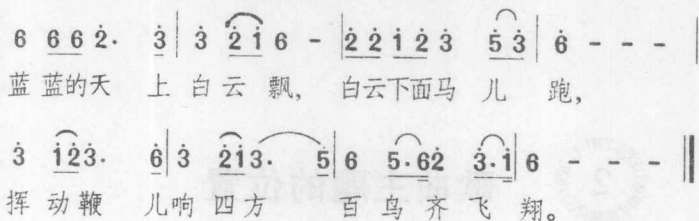
歌曲主题常是在歌曲的开始就呈示出来，这种主题的位置，能“开门见山”地传递精彩乐思。特别是短小的歌曲，更是不需要铺垫，直接进入主题。

如《人民要武装》（胡毅人曲）的旋律：

这首短小的群众歌曲，开始的三小节就是主题，然后贯穿这种主题中的不规则乐句样式和节奏型，构成了起承转合结构的乐段。

又如《草原上升起不落的太阳》(美丽其格曲)中的旋律:

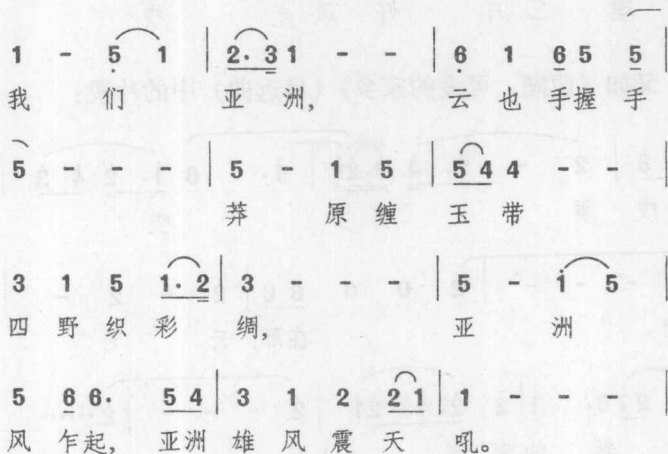

这首歌开始时的四小节为主题,然后通过节奏重复,构成了二句型的平行乐段。

稍大结构的二段体,甚至三段体,歌曲主题也常在开始呈示。

如《亚洲雄风》(徐沛东曲)中的旋律:

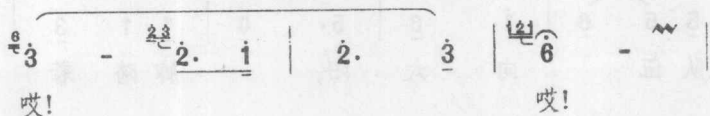

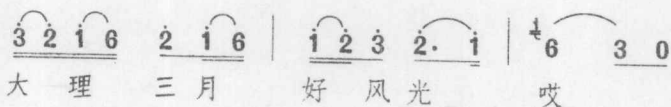

这首歌 A 段开始时的四小节为主题, 通过对主题的变化重复和再现, 构成了四句型的复乐段结构。B 段保持主题的节奏型 (X - X X | X. X X - 0 | X X X X. X | X - - - |) 及主音与属音之间的跳进旋法 (5 1 5 5 1 5)。这首歌曲的结构虽然大一些, 但内在发展都来自开始四小节的主题。

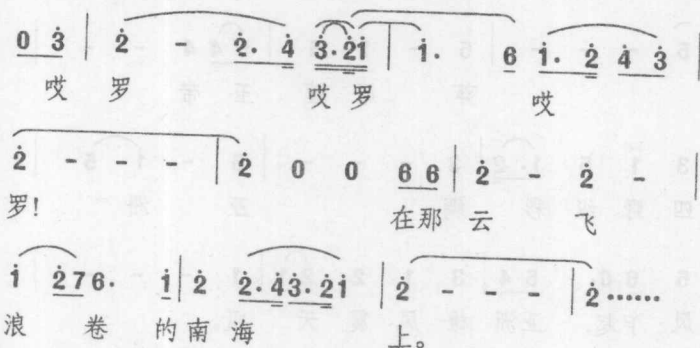
也有少数歌曲, 为了抒发情感或由于歌词的附加, 主题稍后出现。

如《蝴蝶泉边》(雷振邦曲) 中的片段:

又如《西湖，可爱的家乡》（吕远曲）中的片段：

这两例的开始都首先出现衬腔，然后再进入主题，由于衬腔渲染了地方风格和抒发了与主题吻合的情感，更能烘托主题的表现力。这种主题前的衬腔可长可短，但有一个共性特点，常终止在调式主音上，成为主题前的附加和铺垫。

如《中国人民解放军进行曲》（郑律成曲）中的片段：

