

《附真例歌曲百餘首》

歌 曲 創 作

中央音乐学院图书馆藏

书号 H3.1/102e.5

总记 登号 154207

方士奇編著

金手指出版社

歌 曲 創 作

方士奇 編著

金手指出版社

不懂得作曲的原則與方法而去從事歌曲創作，就如同把鋼琴不當作樂器而當作打字機來彈奏一樣的可笑。

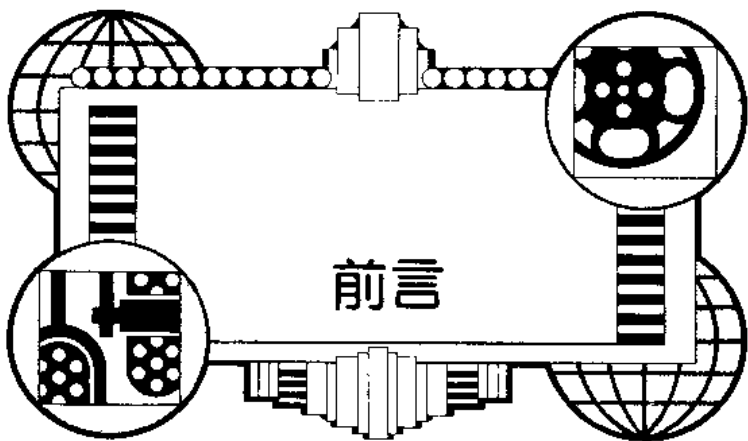
本書除對作曲方法、和聲、旋律、對位等有相當深入的淺出的闡釋與層次有序的說明外，對於民謠、曲式、和弦、伴奏等亦詳加剖析，相信對愛好吉他歌唱與民歌創作的青年朋友們，亦有參考實用的價值。

郭清界

本書六大特色

1. 每一大小項目，均舉出實例佐證。
2. 例題簡明淺顯，初學者一看就明白。
3. 介紹層次有序，由點、線、面、段落分明。
4. 除作曲技巧外，對如何寫歌詞亦詳加說明。
5. 古典與爵士並列，任由愛好者選用。
6. 各類歌曲百餘首，可當作歌曲選集。

愛好音樂乃人之天性，謳歌人生，乃在提昇人的生存價值。為此，我們每個人何妨用自己的雙手，一隻抓把跳躍的音符，另一隻拿串綿綿的線譜，用聰慧的心智，以銳利的眼光，隨心所欲地編織成一首優美的讚歌。讓自己輕吟低哦，讓知音的親朋好友，拍掌附和，更讓全世界愛好歌唱的人們，與您同聲歡唱。這種弦歌的迴響，韻律的活動，不正是我們小小心靈所引起的大大共鳴嗎？果真如此！您瞧！那該有多振奮！多愉快！

那麼，怎麼樣去實現我們的理想？也就是說怎樣去抓音符？怎樣去拿線譜？怎樣捕捉靈感？又怎樣編織成歌？這正是本書所要提供給您參考，與您琢磨的旨意。

常常見到有個現象，就是一些有志於作曲的朋友，當翻閱有關作曲指導書籍，一看到那些範例，大多是出自大作曲家的大作品，諸如莫扎特、貝多芬、舒伯特、蕭邦等作品時總覺得有些高不可攀，再看看那麼多的升降記號，於是綑綑眉頭，最後終於裹足不前，半途而廢，實在可惜。

為了拉近彼此距離，增加親切感，本書特例舉百餘首最淺顯，最通俗化，最耳熟能詳的歌曲作為範例，目的在讓初學者毫無畏懼，認為這是一座簡捷方便，通往優美音樂境界的橋樑。

當然啦！作一首歌並不是單把跳躍的音符隨便串連起來，就算完事了，最少還得瞭解一些作曲常識與技巧，譬如基礎樂理、旋律進行法、曲式和聲、對位、伴奏法等這樣才能美化曲調，生動節奏，豐富色彩。因此本書特就這方面作有計劃、有步驟的層次介紹，藉以輔佐。

另外，傳統與爵士，各有其時代背景與特色，但二者似乎格格不入，究係何故？本書特將二者並列，且大胆假設作差異上的比較，讓吃辣與不吃辣者，各自選用所好。

中國青年服務社歌曲創作班的同學們，咸寄望有本易看易懂，簡單明瞭的作曲參考書籍，為了達成此一願望，筆者特將歷屆在該班講課心得編成此書，但願對愛樂者能有所助益，更期望由此拋出的這塊音樂磁磚，能引導出光彩奪目的美玉來，讓仙樂處處聞，那也算是一點小小的奉獻。

本書多首歌曲資料，承蒙詹伯倫同學熱心提供。打字編排，偏勞王梅小姐辛勤工作，均甚感激。同時更要感謝金手指出版社發行人郭清昭先生全力支持，將予出版發行，但願能有益於樂壇。

個人才疏學淺，如有不週之處，尚祈諸先進指教。

方士奇

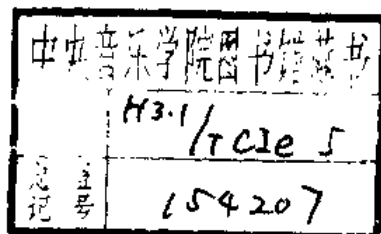
民國七十年元旦於台北
中國青年服務社

在憂傷時，音樂給你慰藉。

在失敗時，音樂給你鼓勵。

在疲勞時，音樂給你活力。

在戰鬥時，音樂給你勇敢。

歌曲創作

目錄

2800.154

154207

第一章	緒論	
第一節	歌曲創作的時代意義	4
第二節	歌曲創作的基本泉源	4
第三節	歌曲創作的形成因素	4
第二章	歌曲創作的分類	
第一節	中國民謠	6
第二節	藝術歌曲	7
第三節	愛國歌曲	11
第四節	時代歌曲	14
第五節	校園民歌	16
第六節	兒童歌曲	18
第三章	歌詞譜曲的要領	
第一節	歌詞的特性	19
第二節	歌詞寫作的步驟	20
第三節	歌詞的處理	25
第四節	詞曲的配合	27
第四章	歌曲的立體透視	
第一節	各個單音的特性	29
第二節	音與音之間的進行關係	30
第三節	曲調(旋律)的結構	32
第四節	曲調的起音與終止	32
第五節	曲調的剖析	46
第六節	曲調進行的方向	50
第七節	曲調進行的形態	53
第八節	曲調的開展法	63
第九節	曲調的擴張法	71
第十節	曲調的建築美	74

第五章	歌曲的感情分析	
	第一節 各個單音的感情	77
	第二節 各個調子的感情	77
	第三節 不同音形的迥異感情	78
	第四節 旋律進行方向的感情	78
	第五節 旋律進行方式的感情	78
	第六節 各種拍子的感情	83
	第七節 各種節奏的感情	98
	第八節 裝飾音的特有感情	113
	第九節 音域與音色的感情	115
第六章	歌曲的形體解剖	
	第一節 歌曲的形式(曲式)	118
	第二節 一段體	119
	第三節 二段體	128
	第四節 小三段體	130
	第五節 大三段體	131
第七章	歌曲的轉調	
	第一節 何謂轉調	140
	第二節 轉調的目的	140
	第三節 轉調的方式	140
	第四節 轉調的類別	140
	第五節 轉調的方法	141
第八章	多聲部(合唱)的傳統和弦配法	
	第一節 三和弦的基本型態	148
	第二節 大小音階各自構成的三和弦	149
	第三節 七和弦的應用規則	150
	第四節 九和弦、十一和弦與十三和弦	153
	第五節 聲部進行的型態	153
	第六節 聲部進行的原則	154
	第七節 二聲部進行的規則	155
	第八節 三聲部進行的規則	157
	第九節 四聲部進行的規則	160

第九章	爵士和聲的運用	
第一節	爵士音樂的起源與特性	168
第二節	爵士和聲與古典和聲的差異	168
第三節	爵士和聲的四聲部和弦（方塊和弦）..	169
第四節	爵士和聲連接原則（省略與重複）....	171
第五節	爵士和聲中的變化和弦（循環與代理）	173
第十章	對位法	
第一節	對位法的認識	176
第二節	對位法與和聲法的區別	177
第三節	對位法的形式	180
第四節	對位法的進行要點	183
第十一章	歌曲伴奏法	
第一節	伴奏的意義	185
第二節	伴奏的目的	185
第三節	伴奏的材料	186
第四節	伴奏和弦與主調的關係	186
第五節	伴奏的各種形態	187
第六節	如何選用伴奏型態	194
第七節	爵士伴奏和弦的應用	206
第十二章	結論—歌曲創作要點	
第一節	詞曲的配合	212
第二節	節拍的選配	213
第三節	調性的決定	213
第四節	音域的限制	213
第五節	樂譜的編製	213

第一章 緒論

第一節 歌曲創作的時代意義

每個人都喜歡唱歌，尤其喜歡唱到自己所作的歌，每個人都愛聽歌，尤其愛聽到自己所作的歌。這是人的天性，也是出乎自然地對優美旋律的愛好。【歌曲創作】正基於此一動機而開倡，因此，寄望大家能共同努力栽培，熱心灌溉，俾能開出燦爛絢麗的音樂花朵，譜出這一代青年朋友們的時代心聲。讓鏗鏘的音符，響遍大地，使大漢天聲，響徹雲霄，而提昇真善美的人生境界。

第二節 歌曲創作的基本泉源

經商必須擁有資金，具備商業道德，以及從事經營的方法。同樣的，作曲也要具有這些條件，不過作曲所擁有的資源，是我們每個人與生俱來的智慧和靈感。作曲道德除了消極地不抄襲、不剽竊外，還要能自己獨創新的一格，以匡正社會風氣，引導人們步上坦途，富有教育功能的意義。至於作曲的方法，那就要歸結到本書所透視剖析的各種實驗理論與活用技巧了。

第三節 歌曲創作的形成因素

歌曲創作的形成因素，可分生成的、作成的、造成的三方面來加以說明：

一. 生成的：

創作一首歌曲，有的全憑靈感，一時興起，哼唱唱，手到擒來，就湊成了一首很新奇動聽的歌曲，但往往由於自己缺少樂理基礎不會寫譜，於是只好自己先寫出一排數目字，姑且當作簡譜，然後再求教懂得樂理的人。先吟給他聽，而後加以整理，譜成一首歌曲。像這種作曲的經過，可以稱之為生成的，因為他是完完全全憑靈感而產生的，並非憑作曲技巧作成的。這種生成的歌，有時旋律很流暢、有時節奏很生動，常常也很能引起一般愛好歌唱者的共鳴，而頗能流行一時，但這畢竟要藉別人的手，才能完成，因而缺乏完整獨立的性格。

二. 作成的：

作成的，係一種不求人的自力更生辦法。這辦法就是先充實樂理基礎，具備作曲技巧，然後在適當的時機捕捉靈感，加以過濾、琢磨，再有計劃、有步驟、有條理、有風格的譜出歌曲來，像這種情形便稱之為作成的。作成的歌曲當然也要有優美的靈感作動機，才會產生美好的作品。否則只憑技巧而無靈性，那所產生的作品，必然機械化、公式化，非常呆板而索然無味。這兩種情形最好是合而為一，兩者兼備，那麼所作的作品，必定是優秀的、美好的、有藝術價值的歌曲。

三. 造成的：

造成的是由外在的偶然機會觸發而成的。例如意大利作曲家史卡拉第（Scarlatti Domenico 1685—1757）在一七〇〇年的鋼琴作品中，有一首【小貓遁走曲】，就是某日清晨在院中沉思，尋找靈感，忽聞其鋼琴室內有貓與狗的追逐聲，乃前往探視，此時只見狗正撲向貓，輕巧精靈的貓急從地下跳躍到鋼琴鍵盤上，狗未料到貓用這一招，撲個空，且因用力過猛把頭撞上琴腳，弄得頭昏眼花，而貓却得意洋洋地在琴鍵上踱步踩到這麼幾個音符：

史卡拉第聽到後非常滿意，乃大聲歡呼有啦！有啦！而將之譜成【小貓遁走曲】的主題。像這種情形，不就是機會造成的嗎？

第二章 歌曲創作的分類

第一節 中國民謠

這是民族色彩很濃、鄉野風味很重、具有地方代表性的歌曲，其質樸純真，含情脈脈，宛如初開情竇的少女，嬌小玲瓏、活潑可愛，時時噴出一股濃郁的泥土芳香。
中國民謠很多，茲略舉一兩首如下：

茉莉花

Key F 2/4

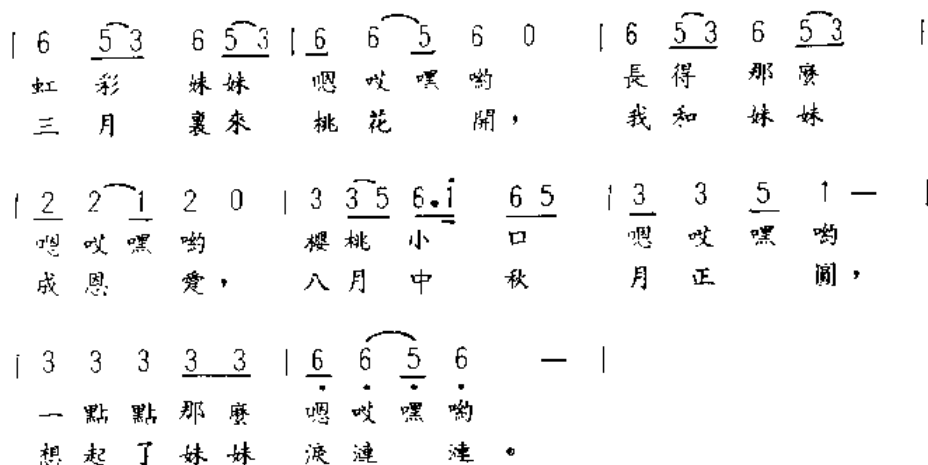
中國民歌

| 3 3 5 | 6̣ 1̣ 1̣ 6 | 5 5 6 | 5 0 | 3 3 5 |
 好 一 朵 美 麗 的 茉 莉 花 ， 好 一 朵
 | 6̣ 1̣ 1̣ 6 | 5 5 6 | 5 0 | 5 5 | 5 3 5 |
 美 麗 的 茉 莉 花 ， 芬 芳 美 麗
 | 6 6 | 5 0 | 3 2 3 | 5 3 2 | | 1 2 |
 滿 枝 極 ， 又 香 又 白 人 人
 | 1 0 | 3 2 1 3 | 2 . 3 | 5 6 1̣ | 5 — |
 誇 ， 讓 我 來 將 你 摘 下 ，
 | 2 3 5 | 2 3 1 6 | 5 — | 6 1 | 2 . 3 |
 送 給 別 人 家 ， 茉 莉 花
 | 1 2 1 6 | 5 — | 5 — || 1 — | 1 0 ||
 茉 莉 花 。 花 。

虹彩妹妹

Key bE 4/4

綏遠民謠

第二節 藝術歌曲

藝術歌曲，是作曲中較有深度而又極富藝術氣氛的作品，既要有生動引人的歌詞，也要有優美動聽的曲調，所以一定要有高度的作曲技巧，才能作出膾炙人口、流傳人間的不朽作品。

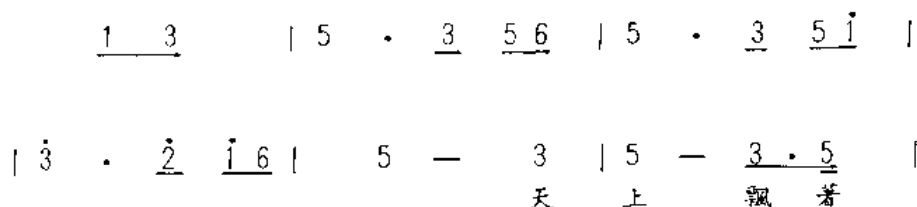
藝術歌曲，也是很多，茲略舉兩首如下：

教我如何不想他

Key E 3/4

劉半農詞

趙元任曲

| 5 — 6 | 5 — (0 3 | 2 3 5) 3 |
些 微 雲 地

| 5 — 3 . 5 | 5 — $\dot{1}$ 6 | 6 5 5 (3 2 3 |
上 吹 著 些 微 風，

| 5) — 5 . 6 | 1 . 3 5 3 | 5 — 5 5 |
啊 微風

| 3 5 6 . 6 5 6 | $\dot{1}$. 3 2 . 5 | 3 2 6 1 2 . |
吹動了我頭髮，教我如何不想

| 1 — (5 6 | 1 . 3 2 3 | 1 1 5 |
他？

| 1 . 6 5 6 | 1) — 6 2 | 1 . 3 2 |
月 光 戀

| 5 . 3 5 | 1 . (2 1 2 | 1 —) 3 |
愛 著 海 洋， 海

| 1 — 2 | 5 . 6 2 | 1 . (2 1 2 |
洋 戀 愛 著 月 光，

| 1 —) 5 . 6 | 1 . 3 5 3 | 5 — 5 5 |
啊 這般

| 3 5 6 . 6 5 6 | $\dot{1}$. 3 2 . $\dot{1}$ | 7 6 3 5 6 . |
蜜也似的銀夜教我如何不想

| 5 — (2 3 | 5 . 7 6 7 | 5 5 2 |
他？

| 5 . 3 2 3 | 5 — 1 3 | 5 . 3 5 6 |

| 5 3 5 1̇ | 3̇ . 2̇ 1̇ 6 | 5 —) 6 |
水

| 1 — 2 | 1 0 2 5 3 | 3 1 1 (2 1 2 |
面 落 花 慢 慢 流，

| 1 —) 5 6 | 1 . 5 3 | 1 — 6 . 2 |
水 底 魚 兒 慢 慢

| 1 . (2 1 2 | 1 —) 6 . 1 | 3 . 2 3 4 |
游 (1 6) 啊.....
轉 G 調

| 3 — 3 | 3 0 3 2 . 3 2 . 3 | 5 . 3 2 . 5 |
..... 燕 子 你 說 些 什 麼 話， 教 我

| 3 2 6 1 2 . | 1 — (5 . 6 | 1 . 3 2 3 |
如 何 不 想 他？

| 1 1 5 | 1 . 6 5 6 | 1 —) 3 |
枯

4/4

| 6 . 1 7 6 5 7 | 6 — — 6 7 | 1 . 3 2 1 7 1 |
樹 在 冷 風 裏 搖， 野 火 在 暮 色 中

轉 E 調 (3 = 5)
| 7 6 — 5 . 6 | 3 / 4 1 . 3 5 3 | 5 — 5 5 |
燒 啊..... 西天

| 3 5 1̇ 6 1̇ 3 | 3 2 . 6 1 . rit | 2 1 1̇ 2 . |
還 有 些 兒 殘 霞 教 我 如 何 不 想

| 1̇ — — ||
他？

問鸞燕

Key bD

許建吾詞
黃友綠曲

$| 6 \quad \dot{1} \quad \underline{5 \dot{1}} \quad \underline{6 \dot{5}} \quad | 3 \cdot \underline{5} \quad \underline{3 \dot{5}} \quad 3 \quad 0 \quad | 5 \quad 6 \quad \dot{1} \quad \underline{2 \dot{3} \dot{1} \dot{2}} \quad |$
 楊柳綠綠綠，桃花點點

$| 3 \quad - \quad - \quad - \quad 0 \quad | \underline{7 \dot{7}} \quad \underline{7 \dot{2}} \quad 3 \quad 5 \quad | 6 \cdot \dot{1} \quad \underline{6 \dot{1}} \quad 6 \quad 0 \quad |$
 紅，兩個黃鸝啼碧浪，

$| 2/4 \quad 5 \cdot \dot{1} \quad | 4/4 \quad 6 \dot{5} \quad \underline{\dot{2} \dot{4} \dot{5}} \quad | 3 \quad - \quad - \quad - \quad 0 \quad |$
 一雙燕子逐東風。

$| 6 \quad \underline{2 \dot{3}} \quad \dot{1} \quad - \quad | \dot{1} \quad 6 \quad \underline{5 \cdot 6} \quad \underline{3 \quad 0} \quad | 6 \cdot \underline{7} \quad \dot{1} \quad \underline{2} \quad |$
 恨只恨西湖景物景物全

$| \underline{3} \quad - \quad - \quad 0 \quad | \underline{3} \cdot \underline{2} \quad \underline{\dot{1} \cdot 2} \quad \underline{3 \quad 0} \quad | \underline{2} \cdot \underline{6} \quad \dot{1} \cdot \underline{0} \quad |$
 空。佳麗珊珊天欲暮，

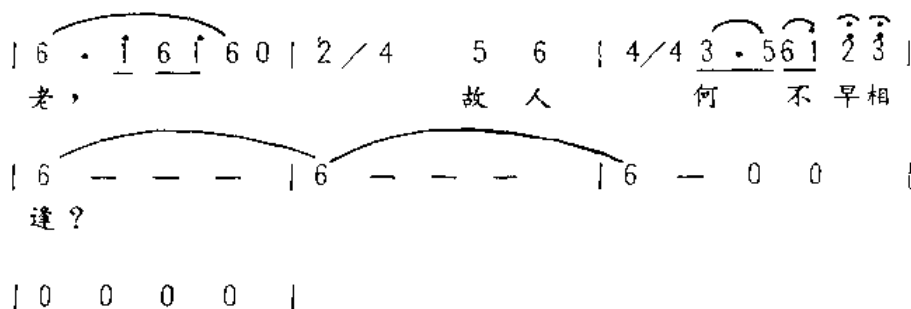
$| 5 \cdot \dot{1} \quad 6 \quad 5 \quad | \underline{3 \dot{5}} \quad \dot{1} \quad 2 \quad - \quad | 3 \cdot \underline{5} \quad 3 \quad - \quad |$
 銜愁尋覓舊遊踪，跨孤舟，

$| 6 \cdot \dot{1} \quad 6 \cdot \underline{0} \quad | 5 \quad \underline{3 \dot{5}} \quad \underline{6 \dot{2}} \quad \underline{3} \quad || 2/4 \quad \dot{1} \cdot \underline{0} \quad ||$
 慢搖漿，泊近柳蔭深處；

$| 4/4 \quad \dot{1} \cdot \underline{2 \dot{3}} \quad \underline{5 \quad 0} \quad | 6 \quad \underline{5 \quad 0} \quad 3 \quad \underline{2 \quad 0} \quad | 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad |$
 輕聲問鶯燕，

$| \underline{7 \dot{7}} \quad \underline{7 \dot{2}} \quad 3 \quad 5 \quad | 6 \cdot \dot{1} \quad \underline{6 \dot{1}} \quad 6 \quad 0 \quad | 2/4 \quad 5 \quad 6 \quad$
 無限春光容易老，故人

$|| 4/4 \quad 7 \cdot \underline{\dot{2} \dot{4} \dot{5}} \quad | 3 \quad - \quad - \quad 0 \quad || \underline{7 \dot{7}} \quad \underline{7 \dot{2}} \quad 3 \quad 5 \quad |$
 何不早相逢？無限春光容易

第三節 愛國歌曲

歌詞雄偉壯闊、旋律活躍跳動、節奏激奮有力、音符鏗鏘震盪、氣勢磅礴浩大、歌聲慷慨激昂，像這類歌曲應該屬於愛國歌曲。

愛國歌曲，可以喚醒國魂、振奮民心、鼓舞人們的愛國情操，為保衛國土、維護民族尊嚴而英勇奮戰，這是最富有生氣的一種歌曲。愛國歌曲，在每一時期都有，茲略舉兩首如下：

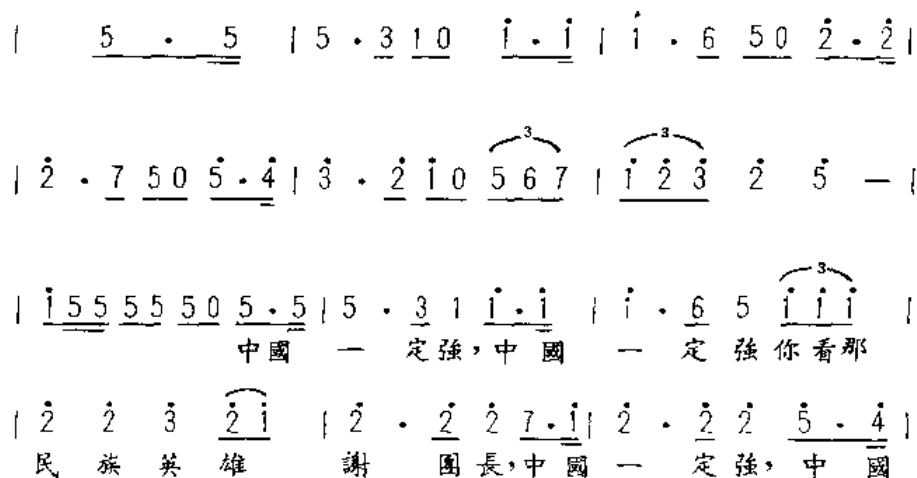
中國一定強

Key B^b 4/4

桂濤聲詞

快 板

夏之秋曲

一定強，你看那八百壯士孤軍奮守東戰場。

四方都是炮火，四方都是

豺狼，寧願死不退讓，

寧願死不投降，我們的國旗

在重圍中飄蕩，飄蕩

飄蕩飄蕩飄

蕩，八百壯士一條心，十萬

強敵不敢當，我們的行動

偉烈，我們的氣節豪壯，同胞們

起來！同胞們起來！快快趕上戰場拿

八百壯士做榜樣。中國一定強中國