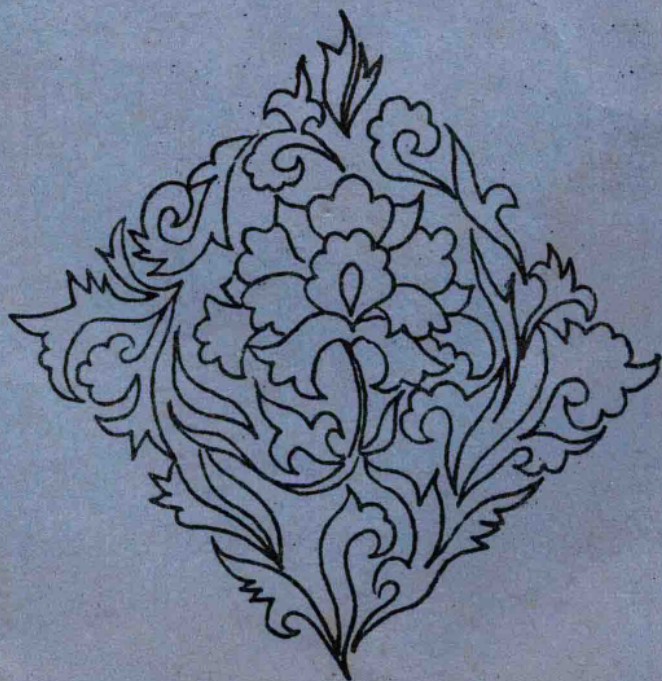

歌曲写作专题六讲

(文字下分)

小夫 编著

中央音乐学院附属工厂教材科印制

目 录

绪论	1
歌曲的主题写作	5
主题的发展手法	7
歌曲的曲式结构	10
调式的结构形态与调式交替	17
语言节奏 歌词句幅 结构布局	的处理手法 27
多声部写作概论	32

请赵宗光老师指正。

学生：小夫

一九八二年二月 北京

目 录

绪论	1
歌曲的主题写作	5
主题的发展手法	7
歌曲的曲式结构	10
调式的结构形态与调式交替	17
语言节奏 歌词句幅 结构布局	的处理手法 27
多声部写作概论	32

请赵宗光老师指正。

学生：小夫

一九八二年二月 北京

前 言

《歌曲写作专题文讲》是作为我院专业选修课及业余音乐教育部开办的作曲课之授课提纲。

学习这门课需具备音乐的基本理论及和声学的初步基础，还应有一定的音乐实践。

本教材并不是按照一般的记述方式去面面俱到地讲述作曲的每一个细节，而是分几个专题来突出重点，突出介绍如何继承丰富的民族遗产并如何与西欧的传统技术相结合，在歌曲写作的主要方面深入浅出，循序渐进，并在某些问题上及某些领域中提出了自己的看法与观点，目的在于使学生开拓视野，端正创作思想。通过一年的学习与创作实践在宏观上了解了作曲的基本规律并掌握主要的作曲技术。

在编写此教材的过程中参考了赵宋光先生的“五度相生调式体系”及杨鸿年、曹理中、董志良先生关于二部歌曲写作的专著，受益非浅，在此一垂致谢。

由于时间仓促，加之个人的学术水平的局限，本讲义难免有不妥之处，诚望得到批评、指教。

小夫

一九八四年九月于北京 第一稿

歌曲写作与读记

绪论

歌曲的体裁形式

歌曲在整个艺术领域中占有很重要的地位。它的表现力很强，表现的范围也很宽。歌曲的体裁形式从宏观上看可以分成三大类。

一、歌唱体：这类歌曲的特点是曲调婉转、动人、易于演唱流传，表达情感细腻，抒情性强。欧洲古典艺术歌曲中，此类歌曲占有很大比重。我国民歌中的“小调”也属于这一类。在人民群众中广为流传的《南泥湾》、《黄河谣》、《二月里来》、《谁不说俺家乡好》、《游子吟》、《妹》、《找哥泪花流》等都是这类体裁中的成功之作。

二、咏唱体：这类歌曲的特点是曲调起伏较大，变化较多，常表现宽广、辽阔、激昂、赞颂及戏剧性的题材。欧洲歌剧中的咏叹调及大量的古典艺术歌曲都属于这一类。我国民歌中的“山歌”也属这一类。在人民群众中有影响的如《黄河颂》、《黄河怨》、《索尔威格之歌》等是这类体裁中的成功之作。

三、叙唱体：这类歌曲的特点是语言性强，表演成份，口语化的曲调占有重要地位。欧洲歌剧中的宣叙调，我国人民所喜爱的一些表演形式，说唱歌曲都属于这一类。《跳蚤》、《三只老鼠》、《真是乐死人》等是这类体裁中的

细致”的分类，这就是大家所熟悉的：

1) 劳动歌曲：各种形式的劳动号子如“渔歌”、“船夫曲”、“码头工人歌”、“秧田歌”、“夯歌”等都属这一类。“黄河船夫曲”、“伏尔加船夫曲”、“大路歌”等都是大家所熟悉的。有规律的律动，清晰的节拍是这类歌曲的特点。

2) 进行曲：各种队列歌曲以及速度、节拍曲调都适合于队伍行进的歌曲都属于这一类。节奏鲜明、规整，曲调平直，开调，结构简练，句法清楚是这类歌的特点。《歌唱祖国》、《我们走在大路上》、《国际歌》、《义勇军进行曲》等是这类歌曲的优秀范例。

3) 颂歌：是构成“咏唱体”的主要成份，特点是气息长大，气势磅礴，曲调起伏流畅，节奏宽广，如《黄河颂》、《长江之歌》、《颂歌献给毛主席》、《我爱你，中国》等都是大家所喜爱的颂歌。

4) 抒情歌曲：是“歌唱体”的主要成份，此类歌曲受到人民群众特别是青年的普遍欢迎。旋律性强，曲调细腻，婉转、动听，节拍平稳自如，速度中偏利于流传演唱，易于上口是这类歌曲的特点。《南泥湾》、《谁不说俺家乡好》、《游子吟》、《牧羊女》、《太阳岛上》等一大批好的作品正在人们中传唱，一部分比较好的“校园歌曲”和“港台歌曲”也可以划为这一类。

5) 叙事歌曲：是构成“叙唱体”的主要成份。歌词一般篇幅较大，句子、语言比较灵活自由，口语化。音乐上有说唱成分，有时也有歌唱成分，情节的发展起伏、变化。

山夫

情”“老舍不重韵”等即是这类作品的范例。

6) 表演歌曲：这类歌曲的主要特点是表演的成份重、形式活泼，有时甚至有人物、情节和一定的叙事性。曲调、节奏灵活多变。这方面成功的范例有《老司機》、《回娘家》等。

7) 讽刺歌曲：这类歌曲常以诙谐的语言和活泼夸张的曲调来讽刺“假”、“恶”、“丑”的事物、现象和人。辛辣的笔调象漫画和杂文，是歌曲艺术中有独特功能的一种表现形式。《跳蚤之歌》、《有个姑娘十八九》等是很成功的作品。

8) 歌舞歌曲：这类歌曲的特点就是载歌载舞，舞蹈性、节奏型强。如《阿佤人民唱新歌》、《洗衣歌》、《阿里山的姑娘》等。

9) 儿童歌曲：是以儿童为演唱者的创造歌曲。一般特点是曲调生动简朴，节奏明了清晰，易于演唱。注重儿童的心理特点。在孩子们中广为传唱的作品如《我爱北京天安门》、《卖报歌》、《小松树》等。

歌曲的表现形式

歌曲的表现形式是多样性的。从宏观上看有单声部思惟和多声部思惟两大类，从微观上看这两大类又可细分为更多种特性各异的表现形式。单声部思惟的主要表现形式是独唱齐唱。

独唱：是一种深受广大群众欢迎的表现形式。表现范围宽，任何一种音乐形式的歌曲都可以用独唱形式来表现，它又是个性比

其... 道于用... 体现。

2) 齐唱：是群众性歌曲的最基本表现形式。它的基本要求是大众化，易于普及，故篇幅不可太长，音乐语言要生动，简朴，通俗易懂，生活气息浓。它不适于表现独唱中风格、技巧方面的特点，而应注重发挥群众性的表现特点。

多声部思维的主要表现形式是各种重唱、多人表演唱、小合唱、合唱、无伴奏合唱、组歌及清唱剧。

1) 重唱：组合方式比较丰富多样，如男声二重唱、三重唱、四重唱，女声二重唱、三重唱、四重唱等，还有男女声的混合重唱，如男声女声二重唱等。男女声对唱也可以列入这一形式。重唱要发扬其多声部思维的特长及优势，利用复调技巧充分调动各声部独立、积极的作用以打破单一旋律写作的思维模式，突出其音色、音区的变化与对比，各种组合方式的特色各异，应根据内容、风格的要求选用适当形式。

2) 表演唱：这类歌曲的体裁特点如前所述，在表现形式上即可用单声也可用多声，只是加入了表演的成份，应根据不同的形式发挥不同的优势和特点。

3) 小合唱：是人数不多的合唱曲，常以写成二部合唱的形式，也可以灵活地插入领唱合唱的形式。善于表现生动活泼的内容，男声小合唱，女声小合唱，混合小合唱，在写法上以声部对比、声部不交叉为原则。小合唱的人数一般在四人以下，一般为二至四人。

十人至五十人左右，形式也比较多样，如全部由男声组成的男声合唱，全部由女声组成的女声合唱，全部由儿童组成的童声合唱，以及由男声和女声组成的混声合唱。由男女混声组成的四部合唱（男高、男低、女高、女低）是合唱中最基本的、最典型的也是表现力比较丰富的组织形式。混声合唱的音域宽、手法多、音色丰富。既能造成宏大的声势，又能描绘细腻的风格，加之钢琴式乐队的伴奏更是锦上添花。是一种深受欢迎的表现形式。

5) 无伴奏合唱：是合唱中一种比较独立的有特色的表现形式。它不借助于任何器乐的伴奏而以“纯”人声作为全部的表现手段，充分发挥了人声特有的表现作用，这无疑对演唱者和作曲家都提出了更高的要求。

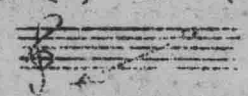
6) 组歌、清唱剧：二者都是合唱中较为独立的多乐章的大型演出形式。亦称为声乐套曲。它的与乐队高度的结合而具有“交响性”、“戏剧性”，多表现重大题材。若干个乐章相对独立表现出多侧面的各种场景或形象，以全曲的核心、主导动机或主题思想贯穿整个套曲，具有完整的结构形式和整体的构思。特别是清唱剧中经常穿插有“人物和情节”，灵活运用独唱、合唱，及乐队各种表现手段，是声乐、器乐高度统一的大型综合的艺术形式。

以上介绍的歌曲体裁形式和表演形式只是对人们实践经验的概括和总结，又随着时代的发展，人们将创造出更多新的表现形式。

要进行歌曲写作，首先要解决的技术问题就是深入地了解各种演出形式、演唱者的技术表现范围以便充分发挥各种形式不同的优势，调动方寸而上的积极因素，最大限度地表达音乐意境、塑造音乐形象、表达思想感情。

由于歌曲的表现形式是多样性的，不同的形式又有不同的特点，下面我们将分别阐述各种不同形式的技术表现范围。

一、群众歌曲：最大的特点要体现群众性要考虑到广大人民群众的实际情况和专业的歌唱演员要有所区别，故歌曲的声乐技巧不宜过难，应简洁、明快、质朴、易于流传；音域不宜过宽，一般在控制在十度之内

以确保一般群众都能演唱

二、儿童歌曲：首先要注意的就是要有儿童特点，要写出童心、天真、烂漫、活泼、可爱，音乐形象要鲜明，主题要生动，以利于演唱，节奏要简单、明确；旋律不可复杂；音域不能超过九度，学龄前的儿童音域应控制在六度以内。

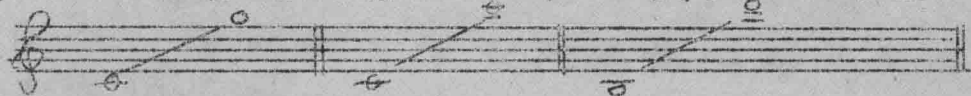
三、独唱歌曲：这类歌曲一般都是为特定的声部而写作的。由于是独唱故技术表现范围可以更宽一些，更灵活一些，并且可以因人而宜更多地发挥声部的长处，更多地表现其声部的特点。

(实际音域八度)

男中音的有效音域为十二度。有的人可以更宽些。(向上或向下扩展)

男低音的有效音域为十二度。有的人可以更宽些。(向上或向下扩展)

普通女高音的有效音域为十二度；花腔女高音的实用音域可达两个八度甚至更宽。

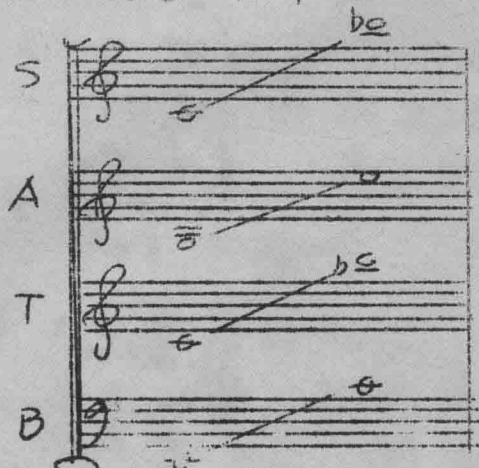
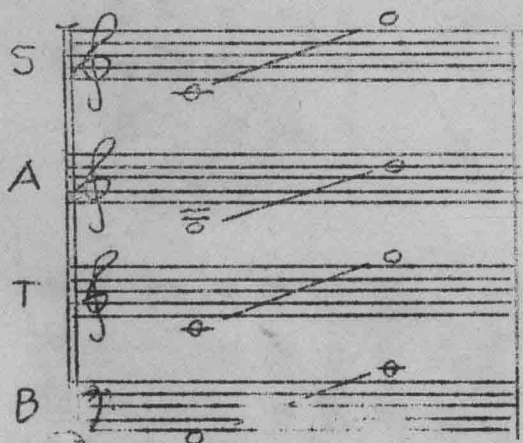
女中音声部的有效音域为十二度。有的人可以更宽些。

四声部合唱曲：四声部合唱的音域与独唱声部大体相同，只是要注意控制使用高难度的技巧以求得整体的平衡。

一般群众性合唱的音域及声部排列

专业合唱队的音域及声部排列

注：S.女高音；A.女中音；T.男高音；B.男低音。

确定最合适的调性。也是歌曲写作过程中重要环节，切不可轻视。

有关各声部的音域前面已经作了介绍，这里我们将有关调性的问题再研究一下。

调性是调式主音的音高位置，如 $1 = C$ ，大家常称之为 C 调，这里的“1”应该是调式的主音，即“宫调”，或大调，主音“1”的音高位置是 C。现在大家所熟悉的定调即统一标为 $1 = X$ 的写法实际上是不准确的，因为它并没有说明调性所在。如例 1，例 2，这两首都不是以“1”为主音而分别是以“5”和“6”为主音，为了一目了然，应该标明 $5 = X$ ， $6 = X$ ，才更符合定调的要求。

定调的具体方法是先明确歌曲的实际音域，即从最低的 X 到最高的 X 。有了明确的音域范围，调性的音高位置“大体上”也就明确了。有时调性可能有上下二度或三度的选择可能，可以根据内容所需要的调性色彩及歌曲中经常使用的音域等各方面的条件反复推敲，最后确定调性。

分析实例：

《大刀进行曲》 例 10

《码头工人歌》 例 7

《到敌人后方去》 例 3

《冀中人民》 例 8

《游子吟》 例 2

《沂蒙山小调》 例 42

《金子的太阳》 例 43

《丰收之歌》 例 3

歌曲的主题写作

每一个热心于歌曲写作的人都有一个共同的心理，那就是希望自己的作品能够为广大的听众所接受、理解、喜爱、演唱以至流传。然而，要做到这一点并不容易。有很多歌曲让人听过一遍再不想听，平淡无味，没有引起社会的反应和听众的共鸣，忙忙而来，匆匆而去，没有给人留下印象就象一片薄云随风飘然而去。与此相反，有的歌曲听过一遍后立刻会在脑海里划下一道深刻的痕迹，引起强烈的共鸣，不仅促使你要再听一遍，而且促使你急于学会主题，唱熟主要的旋律片断，甚至可能达到百唱不厌、一生中留下难忘的烙印。同样都是一首歌，为什么会有如此之大的差别与完全不同的社会效果呢？只有从音乐的本质和音乐的特性出发深入地研究艺术的客观规律，特别是要研究歌曲艺术的客观规律，才能找出科学的结论、正确的答案。

艺术的种类很多，各自的特性与规律又不同。人们常把音乐称之为“时间的艺术”、“听觉艺术”；而把美术称之为“空间的艺术”、“视觉艺术”。在广阔的美术世界中，人们又从各类艺术形式不同的表现特色出发把建筑和雕塑艺术称之为“立体的”，把绘画、书法称之为“平面的”，再进行细致的划分，无疑还可以看到“线条的”、“色彩的”、“造型的”……。从美术领域再宏观整个艺术世界，不难看出，无论是文字、美术、戏剧，还是摄影、舞剧、诗歌，在浩如烟海的艺术世界中，各类艺术都有着自己独具特色的表现形式，并用自己独特的表现形式去感染人、启迪人、激励人，给人以美的享受。“看三国，掉眼泪，替古人担忧”这是大家都很熟悉的一个典故。它从一个侧面说明了文学作品的艺术感染力。这方面的例子很多，看《红楼梦》夜不能眠，热泪湿枕；看推理小说，侦探故事爱不释手，废寝忘食。

这方面恐怕大家都有些切身的体会。同样，作为戏剧艺术，它的感染力也有其独到的一面：我国著名的歌剧《白毛女》最初在解放区上演时，打动了多少人的心！广大的劳苦群众有着同喜儿一样的悲惨遭遇，共同的命运把观众和喜儿的心紧紧地连在一起，人们不知不觉地进入了“角色”，人们的心紧紧地跟着剧情的不断深入发展而运动。当看到杨白劳走投无路，服毒自杀，大春被迫出走，喜儿在黄家惨遭毒手时，大家的热泪止不住了，舞台下沸腾了，纷纷向扮演黄世仁的演员扔石子，有的民兵和战士甚至向台上扔没有拉火的手榴弹……多么生动的场面，多么强烈的艺术感染力啊！不同的艺术形式，用不同的方式感染人：一幅好的字画，好的山水画、油画可以令人陶醉，可以让人流连忘返；一尊好的雕塑，一座好的建筑可以使人心旷神怡，肃然起敬；一部好的喜剧片可以使满场的观众笑声不止，在笑声中“运动”，在笑声中离去；一部好的悲剧片可以使人流泪沾衣，含泪而去；一部好的哲理片可以使人在平静之后深深地、反复地回味、琢磨。记得朝鲜故事片《卖花姑娘》在我国公演时，很多人是排着大队买票，舒着手绢坐场，捂着眼睛回家……。以上诸多事例从不同的侧面，不同的角度说明了不同形式、不同类别的艺术作品用不同的手段、不同的方式、不同的特性来达到一个共同的目的——感染人、启迪人、教育人、给人以美的享受。

音乐是时间的艺术，音乐作品是通过时间的推移和延续、在运动的过程中，有组织、有层次、有阶段性地给人以美的刺激与享受。它不同于其他形式的艺术。作为空间艺术的绘画，它可以把作者的整个构思即完整的艺术作品、艺术形象一下子交给欣赏者，使人一目了然，尽收眼底。并且可以反复琢磨、欣赏，细心体查细部、认真研究主题、构思、线条、层次、色彩、结构等。作为时间艺术的音乐，就不可能一下子把

整体展现给欣赏者，而只能在时间推移和延续的过程中一个音符、一指、一小节、一句、一段这样在运动中感染人。特别是作为歌曲艺术这个音乐领域中的轻骑兵是以短小、精炼、易于流传、演唱、普及而著称的形式，更有其独特的优势，同时也存在着某些局限。这种艺术形式要求作品本身要有极其强烈的吸引力、感染人，也就是歌曲艺术的魅力，以至在作品被人们欣赏开始的一瞬间，就能引起听众的共鸣，打动听众的心，抓住听众的思路，让歌声把听众迅速地带入作品所创造的特定的音乐意境，带入到你创造的心理场；使听众的心随着歌曲内在的律动去跳，让歌声带领着听众按着你的思路和意图，一个音、一指、一小节、一句、一段伴随着歌声，在时间不断推移、延续、在运动的过程中来听你的主题、听你的发展、听你的变化与统一、听你的对称与呼应、听你的结构布局与整体构思。最后，让作品中最重要的主题材料，与听众，以至整个印在听众的脑海里，划下一道深深的痕迹，这部作品才算是获得了成功。可以想象，一首短小的歌曲，一共只有三句、四句，如果开始的主题没有魅力，不能打动人心，不能把听众迅速地带入到创作的心理场，那么一首小歌、短歌就很容易象飘动的云，一经而过匆匆而去、“宣告”失败。

如何在一瞬间打动听众的心，拨动大家的心弦，唤起人们的共鸣，使听众迅速地进入歌曲所表达的特定意境中去，进入创作的心理场？作曲家的任务就是要努力塑造出鲜明的音乐形象，创造出有特性的音乐意境，写出动人的音乐主题，常言道：“万事开头难”，一首歌曲能开出一个好的头，一个有质量有深度的头就更难，难怪有的作曲家说“有了好的主题，开出一个好头，就等于完成了作品的一半”。我们不必推敲这样比喻的合适与否，它指出了歌曲写作的关键及奥秘所在。一首歌的

前途如何？“命运”如何？主题的质量起着决定的作用；一首歌能否唤起人们的共鸣、拨动人们的心弦、引导着人们随着歌声的流动而运动，主题的音乐形象是入门的钥匙和向导，是最为关键的一环。所以我们在研究作曲技法和总体布局、逻辑思维之前首先要特殊强调的就是要高度重视主题的写作，高度重视音乐形象的塑造。把主要功夫花开主题材料的质量上、深度上、曲调的动人程度上；把气力用在音乐形象的塑造、音乐意境渲染上，深入研究，反复推敲，不断提炼，并努力做到不抓住音乐形象、不把握好音乐的律动不动笔；主题不动人，旋律没特点不发展。

从宏观要求，在写作主题首先要明确要解决的问题是：

- 1) 到底要塑造一种什么样的音乐形象？
- 2) 到底要创造一种什么样的音乐意境？
- 3) 到底要表达一种什么样的思想感情？

只有真正明确了以上三点，才能在准确、深刻、透彻地把握词作者意图的前提下，抓住歌词内在的律动，使之音乐化、形象化，给歌词插上翅膀。

从微观要求，在写作主题的具体技术上应努力做到：

1) 材料要集中。主题材料的集中是保证音乐形象集中的基本保证。

2) 曲调要有特点。曲调有特点音乐形象才能有特点，曲调感人音乐形象才能感人。

3) 节奏要有性格。节奏有性格音乐形象才能有性格，节奏的个性强音乐形象的个性才能强。

构成歌曲艺术中主题音乐形象的主要成分可以概括性的归纳为：旋律（曲调）节奏两方面。

旋律是指横向运动的音程，音程的组织形式调式及曲调运动的线条。

节奏：音乐运动的节拍规律（律动）

人们常把节奏比作音乐的骨架、脉搏，而把旋律比作音乐的血和肉。二者是构成音乐主题的基本成份，二者缺一不可，二者的高度统一、完美的结合必然会产生动人的主题、鲜明的形象。反之，音乐就会平淡无味、没有生机。

下面，我们将通过一些优秀歌曲主题的范例来尽可能深入地细致地研究好的、生动的、有个性、有质量的主题音乐形象的构成。

例1.《天竺颂》是主题材料高度集中、统一的范例。

例2.《游子吟》是曲调有特点的范例。

例3.《到敌人后方去》是节奏有性格的范例。

例4、例5 与例4的节奏特点之差异而形成的音乐形象之差异，做这样的比较是大有益处的。

在塑造音乐形象方面，例6、例8、例7、例9、例10比较好的从各个侧面刻画了不同性格的形象。

在创造音乐意境方面，例11、例12、例13、例14比较好的从各个角度创造各种特定的音乐意境。

在表达思想感情方面的范例就更多了，例15、例14、例19、例25、例30比较好的表达了各种不同的情感。这方面成功的范例还可以看《姊姊找哥哥花轿》、《翻身道情》等。

作业：主题写作练习。

- 1) 塑造各种音乐形象的主题写作，
- 2) 创造各种音乐意境的主题写作，
- 3) 表达各种不同的性格、不同风格不同思想情感的主题写作。（各五至十首）
- 4) 无歌词的主题写作（鼓书练习）若干首。