

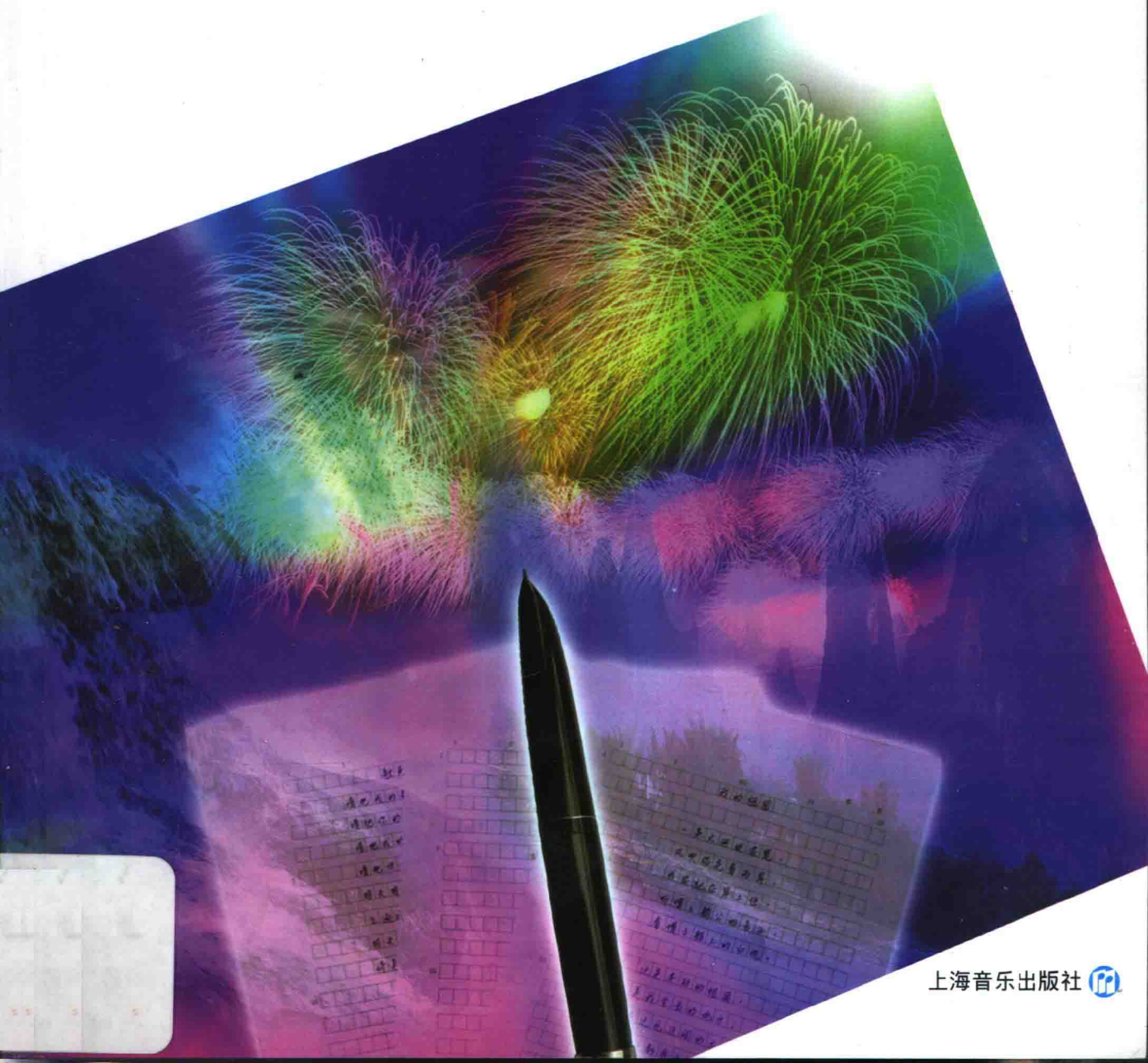
青少年学

贾立夫编著

Qingshaonian

写歌词

Xue Xie Ge ci

青少 学

青少年学音乐系列丛书

写歌词

贾立夫 编著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年学写歌词/贾立夫编著. - 上海:上海音乐出版社,2003.6

(“青少年学音乐”系列丛书)

ISBN 7-80667-321-0

I.青… II.贾… III.歌词-创作方法-青少年读物 IV.J614.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 019867 号

责任编辑:费维耀

封面设计:麦荣邦

“青少年学音乐”系列丛书

青少年学写歌词

贾立夫 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海市印刷十一厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 7.5 字数 164,000

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—4,100 册

ISBN 7-80667-321-0/J·302 定价:13.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-63250800

序 言

每个时期都有自己流行的歌曲,每个地区都有自己熟悉的歌曲,每个群体都有自己喜爱的歌曲。然而,从来没有像现在这样,有这么多人喜欢写歌,准确点说,是写歌词,因为作曲毕竟需要专业知识。

歌词,谁不会写?“泰山高”、“黄河长”、“向前方”、“更辉煌”……“爱到一万年”、“一次爱个够”、“叫我更难受”……排列八九十来行,便成了一首歌词,谁不能写?不但写,而且希望能谱上曲,经大腕歌星一唱,流传全国。

“大跃进”时期,新民歌勃兴,“天上没有玉皇”、“泰山压顶腰不弯”,很热闹了一阵,但没有着意和音乐结合,成为歌词,不像现在有这么多人这么热衷写歌词,道理安在?

或许,在诸多文学样式——诗、小说、戏剧……当中,歌词是最容易写的一种文体?

或许,在电视、广播、网络,各种媒体大为兴盛的今天,歌词离功、名、利最近最便捷,一鸣惊人,遍地流传,便可登龙?

或许,看了听了那些流行歌曲,特别是港台传来的那些“千年等一回”、“姑娘看过来”之类的流行曲之后,得到一个印象,这有什么?随便白话几句,管它通不通,对不对,顺不顺,韵不韵,流传便是真,于是大家都来玩一玩?

或许,觉得把一些当前宣传热点的口号、标语、警句,编凑在一起,便会得到媒体青睐,受到大众热烈欢迎,所谓“赶上浪头”?

或许,觉得仿制、克隆、照猫画虎,你有蝴蝶的思念,我便来个蜻蜓的恋寻;你有听妈妈讲,我便听奶奶说,这样就会很容易跟上时髦潮流!

或许,还有许多别的或许……

但我以为,这样的或许,常会事与愿违,得不到好的结果。即或靠着机缘、关系,甚或权势、金钱,谱了曲,录了音,制作了 MTV,仍然是“电线杆子——竖起来也活不了”。为什么?因为这样的歌词往往缺少真情,缺乏诗意,缺欠歌词创作规律的修养和想象力以及语言锤炼的功底。

学书,要临帖;学棋,要打谱;学词,要读诗。读一些诗词的理论,读一些经验的总结,积累生活,拓宽视野,所谓读万卷书,行万里路,这里是没有捷径的。

贾立夫同志长期从事歌词创作,担任《上海歌声》、《上海词刊》编辑多年,从实践中总结出的这些肺腑之言,是很切合实际的,条理面目都颇具匠心,深读细品,觉得获益匪浅。这是一本在歌词理论建设方面颇有见地的著作。乐为大家,特别是有志于歌词创作的青年朋友们推荐。

至于由此引发的对当前众多歌词爱好者的感想,只是一得之见,可能有些偏颇,衷心只是希望大家都能努力,为歌词园地百卉盛开而携手共进。是为序。

阎 肃
2002 年冬

目 录

序 言	阎 肃
第一讲 歌词和歌词的走向	(1)
一、什么叫歌词	(1)
二、歌词的形式和风格	(2)
三、当代歌词的走向	(3)
第二讲 歌词是生活的一面镜子	(5)
一、愈贴近生活,歌词愈有光彩	(5)
二、用艺术形象表现生活	(6)
三、生活的实写与虚写	(8)
第三讲 感情是歌词的灵魂	(12)
一、有激情才会有好词	(12)
二、抒情的三种方式	(13)
三、抒情歌词的分类	(16)
第四讲 歌词的艺术构思	(21)
一、构思是对歌词的整体把握	(21)
二、构思应力求新颖、巧妙	(22)
三、形象是构思的亮点	(26)
第五讲 歌词的语言特点	(29)
一、歌词的时间性	(29)
二、歌词的抒情性	(31)
三、歌词的音乐性	(34)
第六讲 歌词与诗的异同	(39)
一、诗词同源二流	(39)
二、诗与词的相同点	(40)
三、诗与词的不同点	(41)
四、如何把诗改成歌词	(42)
第七讲 行业歌词的创作	(45)
一、行业歌词是一般与特殊的结合	(46)
二、行业歌词的分类	(47)
第八讲 校园歌词和少儿歌词	(55)
一、校园歌词的创作	(55)

二、少儿歌词的创作	(58)
第九讲 歌词的修改	(63)
一、让主题升华	(63)
二、让意境更美	(65)
三、让内容完整	(66)
四、让文字准确	(68)
五、让听者明白	(69)
第十讲 港台歌曲的歌词特点	(70)
一、贴近生活,反映生活	(70)
二、满怀希望,追求光明	(71)
三、歌唱友情,劝人为善	(73)
四、感情真挚,语言生动	(74)
五、港台歌词的不足	(75)
第十一讲 歌词常用的修辞手法	(76)
一、比兴法	(76)
二、拟人法	(77)
三、对比法	(78)
四、重复法	(79)
五、对偶法	(80)
六、设问法	(81)
七、夸张法	(82)
八、衬词法	(83)
九、排比法	(84)
十、借鉴法	(85)
十一、衬托法	(86)
第十二讲 作曲者怎样选择歌词	(88)
一、选有思想深度的歌词	(88)
二、选有生活厚度的歌词	(90)
三、选有感情浓度的歌词	(91)
四、选文学性强的歌词	(92)
第十三讲 歌词名作欣赏	(95)
一、一首伴随几代人的歌 ——读《让我们荡起双桨》	(95)
二、难忘的小叙事诗 ——读《听妈妈讲那过去的事情》	(96)
三、风烟滚滚唱英雄 ——读《英雄赞歌》	(96)

四、催人泪下舐接情	
——读《烛光里的妈妈》	(97)
五、感情的火花	
——读《思念》	(98)
六、友谊之歌常青	
——读《歌声与微笑》	(99)
七、一支美丽而忧伤的歌	
——读《弯弯的月亮》	(100)
八、不着一字,尽得风流	
——读《雾里看花》	(100)
九、人民教师的颂歌	
——读《长大后我就成了你》	(101)
十、难忘今宵情	
——读《今宵情》	(102)
十一、难以言喻的愁绪	
——读《千万次的问》	(103)
十二、平凡中见新奇	
——读《小芳》	(104)
十三、人生的箴言	
——读《宽心谣》	(105)
十四、金孔雀要配金马鹿	
——读《月光下的凤尾竹》	(106)
十五、清冽·甘美·醇厚	
——读《在希望的田野上》	(107)
十六、挺起的钻天杨	
——读《命运不是轡轡》	(108)
十七、素描式的军旅生活	
——读《当兵的历史》	(109)
十八、衷心的祝愿	
——读《祖国,我为你干杯》	(110)
十九、和心愿再一次约会	
——读《二十年后再相会》	(110)
二十、高歌唱给大开发	
——读《西部放歌》	(111)
后 记	(113)

第一讲 歌词和歌词的走向

对于歌词创作,有的人说“容易写”,理由是不少文理不通的歌词经过谱曲,不是照样发表、流传了吗?有人说歌词“难写”,既要通俗易懂,又要有诗情画意,太难了。

上面两种观点,我认为各有偏颇之处。前一种观点是对歌词的一种误解。因为某些质量差的歌词,固然可以借助于动听的旋律飞起来,有的发表,有的甚至得奖,但从长远来说,它是没有生命力的。歌词虽然姓“歌”,但它应该有独立存在的文学价值,即使有一天曲调失传了,歌词仍可以单独流传,我国的宋词就是一个很好的例子。

至于说歌词“难写”,那也不尽然。难与易总是相对的。对于初涉词坛的人,难免会觉得难以下笔,往往望而却步。可是,如果你迎难而上,不怕挫折,久而久之,就会运用自如。当然,这个“久而久之”,需要经过相当长时间的磨炼,去掌握歌词创作的规律,有的或许要琢磨一辈子。对于浅尝辄止、怕下苦工夫的人,是难以尝到歌词创作甜头的。

任何事情都有个规律,歌词创作也如此。要掌握歌词创作的规律,我的体会要从三个方面着手:第一,潜心学习他人创作的歌词作品,无论是古代的还是当代的优秀作品,我们都要学习,从中找出共同性的创作规律。我自己就是从学习他人的歌词开始入门的。我的学习方法是十六个字:广泛学习,细心揣摩,横向比较,不断总结。“读书破万卷,下笔如有神”,歌词创作同样如此。

第二,虚心学习他人的创作经验。老一辈词家经过多年创作实践,总结出丰富的歌词创作经验,这是十分宝贵的知识财富,对于提高自己的创作水平帮助极大。可惜,这种经验性的文章很少见诸于报刊,即使有,也大多是零打碎敲,缺乏系统性和科学性。值得注意的是,个别追名逐利者并不懂创作规律,也混迹其中,侈谈经验,误人子弟,读者切莫上当。

第三,最重要的是多创作、多实践,在实践中摸索和总结创作规律。梨子要亲口尝一尝才知道它的滋味,江河只有亲手量一量,才知道它的深浅。歌词爱好者只要不懈地勤于耕耘,日复一日,年复一年,坚持下去必有收获。我希望大家在创作实践的同时,学习别人的歌词作品和创作经验,这样创作水平的提高可能会更快一些。

一、什么叫歌词

凡是有志于歌词创作,或者乐于歌词欣赏的人,首先要了解什么叫歌词。歌词,从广义上说,它是音乐文学中的一种,是音乐与文学相结合的产物。具体来说,歌词是一种与音乐相结合表达强烈思想感情的文学语言。

为什么它是文学语言呢？因为歌词属于文学范畴，同小说、散文、诗歌、戏剧等一样，都是文学作品。我们说它是文学语言，因为歌词的语言是十分凝练的，是用形象说话的，是给人以美感、给人以启迪的。所以，歌词创作者必须提高自己的文学修养，提高驾驭文字的能力，学会能运用形象而凝练的语言，创作出给人以美的享受的作品。在歌词的语言方面，我们要避免两种情况，一种是说教式的语言，即居高临下、盛气凌人、一味地教育人的语言；一种是淡而无味“白开水”似的语言。这两种情况既败坏阅读者的胃口，也败坏歌词的信誉。这是值得大家注意的问题。

为什么要有强烈的思想感情呢？凡是文学作品都是表达某种思想感情的，如爱憎、美丑、善恶，文学作品必须泾渭分明，含糊不得。而歌词与诗歌一样，是感情的高度浓缩，是思想的炽烈火花。所以，歌词不是表示一般的思想感情，而是表达强烈的思想感情。一个词作者如若在生活中得到了灵感，就要通过感情的酝酿，在笔底迸发出来，小则如电石摩擦的火花，大则如雷鸣时的闪电，这一点也同诗歌一样。

歌词与诗的最大区别，在于是否“入乐”，是否能够配上歌曲。能入乐的就是歌词，不能入乐的就是诗，所以歌词又称“能唱的诗”。因为歌词要与音乐相结合，它是一种时间艺术，或者说是听觉艺术，一种稍纵即逝的艺术，所以它要求通俗易懂，一听就明白。从这一点上说，歌词与诗相比，条条框框多，也更难写。

歌词是充满感情的文学作品，它与音乐相结合，才能充分发挥其艺术魅力。所以，歌词又称音乐文学。

二、歌词的形式和风格

歌词和音乐是密不可分的，歌词的形式也要根据音乐的需要而决定。一般来说，歌词的形式有合唱歌词、独唱歌词、对唱歌词、小组唱歌词、表演唱歌词、重唱歌词以及歌剧的唱段等等，其中通常创作的歌词有两种，即合唱歌词和独唱歌词。

先谈谈合唱歌词。

合唱是一种群唱形式，演唱人数众多，数十人、数百人乃至上千人均可。合唱歌词是抒发群体共同情感的作品，是感情相通而引起共鸣的作品。如《没有共产党就没有新中国》、《歌唱祖国》、《我们走在大路上》、《中国少年先锋队队歌》等，这类歌词政治色彩比较浓，谱曲后有一种鼓动作用、教育作用。另一类是抒情性的合唱歌曲，如《让我们荡起双桨》、《半个月亮爬上来》、《歌声与微笑》等，内容主要是歌唱生活、友谊和爱情的，也能起到陶冶情操的作用。当前好的合唱歌曲较少，能流传的合唱歌曲更少，这与我们合唱歌词的质量不无关系。

独唱是抒发个人情感的一种歌唱形式，是个人对生活、对社会、对爱情、对命运的一种表露。因为有较强的个性化，感情较炽烈，所以更容易打动人、感染人。上个世纪三四十年代的周璇、五六十年代的邓丽君，都以演唱独唱歌曲著称。建国以后，合唱歌曲兴起，而独唱歌曲少有佳作，直到80年代以后，独唱歌曲才风起云涌，蔚然成风。独唱歌词的创作要求是，从自我出发，抒发个人的情绪，有独特的个性，内容比合唱歌词更贴近生活，更贴近人生，更贴近心灵。

歌词的风格,主要有雅与俗两类。从古到今,不同时代,都是雅俗并存,共同发展,就像一个人的两条腿,缺一不可。所谓“雅”,即高雅,这类歌词文字优美,品位典雅,诗意浓郁。所谓“俗”,即通俗,这类歌词文字浅显,但贴近生活,能激荡人的心灵。

以唐宋时代的诗人为例,杜甫、李商隐、苏轼、辛弃疾为雅派诗人,白居易、柳永为俗派诗人。当代词坛也有雅俗之分,有人把以乔羽为代表的称为雅派词家,乔羽的歌词受古代诗词的影响,写得非常雅致、优美,充满诗意,把以张藜为代表的称为俗派词家,张藜由于经受生活的磨难,他更了解老百姓的疾苦和语言,他的歌词更贴近生活,更通俗易懂。

我们初学歌词者,先不要讲究歌词的风格,更不要分什么雅与俗,要从基础学起,逐步提高,到了一定的水平,再考虑作品的风格。再说,作品的风格是在创作中自然形成的,不能刻意求成,如果还没有学会写作,就先去考虑风格,这不是本末倒置了吗?

三、当代歌词的走向

据我所知,我国歌词作者是一个很大的群体。老一辈词作家老当益壮,仍活跃在词坛上,年轻的一代扬鞭跃马,直冲词坛,有青出于蓝而胜于蓝之势。这是我国词坛兴旺的根本原因。但是,我们还须看到,老一辈中有不少人直落“沙场”,销声匿迹了,很多青年人几次跃跃欲试,始终没有踏进歌词的大门。为什么?这里有一个与时俱进的问题。因为社会在发展,歌词的变化也很快,你倘若跟不上歌词艺术的潮流,写出的作品必然会老化,必然会被时代所淘汰。青年朋友要不断学习新的创作经验,吸取新的艺术营养,提高自己的创作技能,才能写出令人耳目一新的歌词。

这里,我同大家谈谈我国歌词的发展和走向。

一、从共性到个性

建国以来的很长一段时期,我国歌曲以群体形象的合唱、齐唱歌曲为主,歌词当然也以歌颂群体形象为主。如《歌唱祖国》、《咱们工人有力量》、《我们走在大路上》等等。部队歌词也如此,《磨刀歌》、《擦枪歌》、《打靶归来》、《南京路上好八连》等等,都是以群体形象为歌唱对象的。即使题目为《我是一个兵》,也不是写个人的“我”,而是包括“我”在内的群体的兵。

当前的歌词发生了很大的变化,它不再以合唱、齐唱为主,而是以独唱形式为主,给歌词赋予个性化,即从“我”出发,表达对大千世界的无限情愫。如歌唱祖国,这个题材以往一般采用群体演唱的形式,似乎更雄壮,更有气势,现在却从“我”出发表达对祖国的歌颂,如《我爱你,中国》、《今天是你的生日,中国》、《红旗飘飘》等,让人觉得更亲切,更有激情。写兵也个性化了,如《十五的月亮》、《血染的风采》、《想家的时候》、《兵哥哥》等,都是从个人表达对保卫祖国的决心。过去一般以合唱、齐唱形式演唱的《一二三四歌》、《军营男子汉》、《东西南北兵》,现在也以独唱形式演唱为主了。

二、从理性到感性

过去我们总是把歌曲当作宣传政策、教育人民的一种手段,在重视教育功能的同时,忽略了它的欣赏功能和娱乐功能。重视歌词的教育功能,这在革命战争年代是十分需要的,它在打

倒蒋介石、解放全中国时起到了不可磨灭的作用。但是,建国几十年,如果我们还是局限在歌词的某一功能上,只会使歌词创作的路越走越窄。

歌词的变化之一,就是歌词从理性走向感性。歌词从以理服人,到以情动人,不能不说是一个很大的进步。现在,你如果写了一首纯粹讲道理的歌词,那谁也不会睬你了。这类歌词已经过时了,老化了。即使是宣传政策,或者劝人为善的歌词,也要深思熟虑,写出艺术性来。这里,我列举一首《雾里看花》(阎肃词)的歌词。这是一首为打击伪劣产品的专题文艺晚会写的歌词,这类题材的歌词往往写成揭示假冒伪劣产品害处、提醒购买者切莫上当的歌词,如果这样写极容易成为应景之作,是没有生命力的。而作者另辟蹊径,用“变幻莫测的世界”、“摇曳多姿的季节”含蓄地说出社会上存在的不良现象,要用“慧眼”看清一切虚假的东西。歌词写得亲切而深刻,具有较高的艺术性。

三、从图解到生活

文学是生活的一面镜子,这是大家都知道的道理,但在实践中并非如此。过去,特别是“文革”时期,歌词成了完成政治任务的一种工具,成了图解政治的一种手段。这类歌词因为生活的根基不深,时间一长便会悄悄消失。而现在不同了,大多数作者返朴归真,投向生活,从生活中汲取养料,挖掘题材,树立形象,不少歌词写得虎虎有生气,有光彩,因而也有较长的生命力。凡是有成就的词作者,他们的作品总是从生活出发,大处着眼,小处着手,从一滴水映出一个太阳。乔羽的《我的祖国》,按一般的写法,往往会写群山巍峨、物产丰富、历史悠久、人民勤劳。而乔羽却从自己的家乡写起:“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸。我家就在岸上住,听惯了艄公的号子,看惯了船上的白帆……”第二段接着写:“姑娘好像花儿一样,小伙子心胸多宽广……”歌词很美,很感人,这是生活给作者以灵感,给作者以形象的结果。

四、从概念到形象

从歌词语言方面来说,变化更是惊人。过去,特别是“文革”时期,歌词语言存在“三多”现象,即标语口号多,豪言壮语多,政治术语多,当前歌词的语言特点是:有感而发多,诗情画意多,惟妙惟肖多。譬如1974年(“文革”中)出版的《战地新歌》中有一首描写战士的歌词:“我们是革命子弟兵,毛主席教导记在心。……艰苦奋斗永不忘,革命战士最光荣。”这样的歌词当时可说是比比皆是。如果用后来创作的《小白杨》、《月亮走,我也走》、《血染的风采》等歌词同那时的歌词对照一下,你就会发现,歌词离不开形象,用形象说话会使歌词生动活泼起来,更具有强烈的感染力。

练 习 题

1. 什么叫歌词? 歌词与诗的最大区别是什么?
2. 请你谈谈我国歌词的发展和走向。

第二讲 歌词是生活的一面镜子

文学作品是生活的一面镜子。任何文学样式的作品,一旦离开了生活,就成为无源之水、无本之木,是没有生命力的。歌词也是这样。“歌为心声”,歌词是人们心灵的直接抒发,是对生活感受的第一表露,同其他文学样式相比,更应该接近生活。但是,歌词又与小说、戏剧等不一样,它不是直接反映具体的事件,而是通过感情的抒发表达对某一生活的态度和看法,有的是歌颂、赞美,有的是讽刺、批判,有的是对亲友、故乡的怀念,有的是对生活的思考。

每一首歌词无不从某一侧面反映某一种生活。优秀的歌词无不来自于生活,无不充满浓郁的生活气息。譬如,《我热恋的故乡》写故乡的贫穷和向往,《思念》写对友人的怀念,《美丽的心灵》写清洁工人的情怀,《当兵的人》写战士的风采,这些歌词都是摄取生活的一角,经过精心构思创作而成的。

一、愈贴近生活,歌词愈有光彩

我认为,愈贴近生活,歌词愈有光彩。凡是优秀的歌词,总是跳动着生活的脉搏。有些歌词看上去很“土”,却很有生活气息,很耐读,就一定有生命力。如电视连续剧《篱笆·女人和狗》的主题歌《篱笆墙的影子》(张藜词)就是这样:

星星还是那颗星星哟,月亮还是那个月亮,山还是那座山,梁也还是那道梁。碾子是碾子,缸是缸哟,爹是爹来娘是娘,麻油灯呵还吱吱地响,点的还是那么丁点亮。哦哦,只有那篱笆墙影子咋那么长,还有那看家狗叫得咋这么狂。

星星咋不像那颗星星哟,月亮也不像那个月亮,河也不是那条河哟,房也不是那座房。骡子下了个小马驹哟,乌鸦变成了彩凤凰,麻油灯呵断了油,山村的夜晚咋就这么亮。哦哦,只有那篱笆墙影子还那么长,在那墙上边爬满了豆角秧。

作者张藜长期生活在北方农村,对那里的一切可说是烂熟于心,所以拿起笔来得心应手,非常自如。如果没有那段生活,就很难写出“麻油灯还吱吱地响,点的还是那么丁点亮”描述生活细节的精彩词句。

还有一首《河畔酒店》(李三处词)也是充满生活情趣的好歌词:

酒店没有门槛,让赤脚走来的黄河随随便便,那温在火上的酒瓮里,舀出来的是

男人的夜晚。

鱼虾不是好菜，莜面不是好饭，河柴火里烤几只野鸭，狗肉碗里撒一把辣面，谁能把《想妹妹》唱上三遍，吃醉不用掏钱。

酒店没有门栓，让踏浪归来的船工不醉不散，那背在肩上的褡裢中，掏出来的是婆姨的思念。

这是一幅浓墨的风俗画，我们仿佛看到“踏浪归来”的赤脚船工喝酒、吃肉、唱情歌，还可以看到红的柴火，闻到辣的气味，听到粗犷的歌声……试想，如果作者没有这方面的生活，能把这首词写得这样生动、这样形象、这样让我们身临其境吗？

要写出富有生活气息的歌词是有一定难度的。这就要求我们深入到火热的生活中去，从生活中吸取养料，撷取色彩斑斓的艺术素材。上面的两首歌词之所以成功，就是作者深入生活、观察生活、揣摩生活的结果。

知道了现实生活对歌词创作的重要性以后，就能自觉地从生活中寻找素材，树立形象，确立主题。还需要提醒的是，这里所说的“生活”是新鲜、活泼的生活，是众人所关注的生活，现实生活经过提炼，写出来的作品才会有社会震撼力。

如《常回家看看》(车行词)：

找点空闲，找点时间，领着孩子常回家看看。带上笑容，带上祝愿，伴同爱人常回家看看。妈妈准备了一些唠叨，爸爸准备了一顿好饭。生活的烦恼跟妈妈说说，工作的事情跟爸爸谈谈。

常回家看看，回家看看。那怕帮妈妈洗洗筷子涮涮碗。老人不图儿女为家做多大贡献，一辈子不容易就图个团团圆圆。常回家看看，回家看看。那怕帮爸爸捶捶后背揉揉肩，老人不图儿女为家做多大贡献，一辈子总操心就奔个平平安安。

这是一首写日常生活的歌词，内容几乎每个人都会碰到。在现实生活里，人们都要为生活而奔波劳碌，很少有空闲去陪伴自己的父母，这是当代社会的一个普遍现象。作者抓住了这一点，提炼出“常回家看看”这个主题，发出了普通老百姓心中的呼唤。所以，一经媒体播放，这首歌一下子便传遍全国。

二、用艺术形象表现生活

有人说，我每天都在生活之中，有时也有对某一事物的冲动(灵感)，为什么我写不出好的歌词呢？有生活积累的人，却写不出歌词，这正是我们要讨论的问题。

一般来说，每一个有文字表达能力的人，有了感受，有了冲动，都能把它一一写下来。但这样“写下来”的东西，不一定就是歌词。

歌词是什么？歌词首先是一种文学作品，它要给人以凝练和美感，既不能照搬生活，把生

活平平淡淡地展示在人们面前,也不能用枯燥无味、令人生厌的语言叙述一段生活。这类歌词作品不能算作文学作品,引不起读者欣赏的兴趣。

也有人说,我写的时候确实是激动的,但就是不能把我的感情表达出来,这是为什么?这里有一个感情如何表达的问题。

对生活有了感受,有了冲动,如何用文学去表达这种感情呢?一句话,就是用艺术形象去表达。俗话说,会写的人形象化,不会写的人干巴巴,意思是说不会用形象说话的人写出的作品总是枯燥无味的。要牢记,形象性是一首歌词艺术性高低的标志。歌词就是要给不具形(内在的感受)的感情,以生动的、感性的、美丽的形象,这个形象是外在的、具体的、鲜活的,能让人耳目一新。

如《日落西山》(田汉词):

日落西山满天霞,对面山上来了一个俏冤家。眉儿弯弯眼儿大,头上插了一朵小茶花。

哪一座山上没有树,哪一块田里没有瓜,哪一个男子心里没有意,要打鬼子可就顾不上她!

在这首词中,作者完全用形象来表达感情,没有平铺直叙,更没有说教,却把一名革命战士舍小家为大家,义无反顾的决心表达出来了。其实,这首词的情节十分简单,只要用两句话就说清楚了:“对面山上来了一个俏冤家,要打鬼子可就顾不上她”,但作者在八句歌词中用六句来塑造形象,这六句中,有的塑造意境(如“日落西山满天霞”),有的描绘容貌(如“眉儿弯弯眼儿大,头上插了一朵小茶花”),有的连续几个比喻(如“哪一座山上没有树,哪一块田里没有瓜,哪一个男子心里没有意”),来突出决心打鬼子的思想感情。这里,作者把抽象的变成具体,让简单的变成丰富,使用的技巧就是艺术形象。这首词还有一个特点是,从上到下读来好似一首爱情歌词,最后一句一转,成了一首抗日杀敌歌,这种意境的转换、主题的升华,是值得我们学习的。

再看一首《鲜花与士兵》(外国歌词):

鲜花哪里去了?鲜花被姑娘们采走了;姑娘们哪里去了?姑娘们被小伙子娶走了;小伙子哪里去了?小伙子到军营里当兵去了。军营的士兵哪里去了?军营的士兵到前线去了;前线的士兵到哪里去了?前线的士兵到坟墓里去了;坟墓哪里去了?坟墓被鲜花掩盖了!

歌词似乎讲了一个完整的故事,从姑娘采花、出嫁,小伙子参军、作战直到牺牲,但作者的笔并没有停留在细枝末节上,具体地描述小伙子与姑娘的离情和士兵在前线的殊死战斗,而以鲜花——姑娘——小伙——军营——前线——坟墓等一连串形象,仿佛是一幅幅连环的素描画,勾勒出一个惊心动魄、催人泪下的故事。让我们在心灵震撼的同时,引发出深深的思索:和平生活来之不易,那大地上盛开的鲜花是士兵们用生命和鲜血换来的。

下面一首歌词与《鲜花与士兵》不同,它只是截取生活的一个片断,一个画面,在宁静中表达一种希望。这就是《晨雾中牛铃在响》(黄淑子词):

壮乡醒来了,曙光点亮了火塘,淡蓝的炊烟向早晨轻声问好,啊,晨雾中牛铃在响,铃铛上沾着一串带露的花香。那小后生穿着翠绿的背心,鞭杆上摇着一个金色的希望。壮乡的早春多么宁静,晨雾中牛铃在响。

壮乡醒来了,山风推开了门窗,晶莹的细雨把山村悄悄染绿,啊,晨雾中牛铃在响,铃铛上响着一串画眉的欢唱。那小阿妹摆动火红的头巾,水田里栽下一个甜蜜的理想。壮乡的早春多么宁静,晨雾中牛铃在响。

这是一首富有诗情画意的歌词,通过“曙光”、“火塘”、“炊烟”、“晨雾”、“山风”、“细雨”、“画眉”等特有的形象,勾勒出山乡早春晨雾中的一幅水墨画。如果没有这些形象,这首歌词就会变得索然无味了。

有些歌词从题目上看像是讲道理的哲理性作品,如《假如你要认识我》、《花儿为什么这样红》、《幸福在哪里》、《遵义会议放光辉》等等,但当你读了这些歌词后,你就会懂得,它们都不在说理,而在抒情,用形象的语言揭示出比较深刻的主题。

如《幸福在哪里》(戴富荣词):

幸福在哪里,朋友啊告诉你,她不在柳阴下,也不在温室里,她在辛勤的工作中,她在艰苦的劳动里。啊,幸福就在你晶莹的汗水里,啊,幸福就在你晶莹的汗水里。

幸福在哪里,朋友啊告诉你,她不在月光下,也不在睡梦里。她在精心的耕耘中,她在知识的宝库里。啊,幸福就在你闪光的智慧里,啊,幸福就在你闪光的智慧里。

这个命题是很难写的,往往会流于一般化,要出新更不容易。而作者运用了一系列形象,如“柳阴”、“温室”、“月光”、“睡梦”、“晶莹”、“闪光”等词,而且写得很亲切,好像在与你娓娓道来,有一种春风扑面的感觉。这说明,正确地运用艺术形象,在歌词创作中是十分重要的。

三、生活的实写与虚写

歌词作者有了对生活的感受,在具体执笔的时候,还要根据不同的对象采取不同的创作方法。一般来说,歌词对生活的反映,可分实写和虚写两种。实写是指对描述的事物写得比较细腻,这类歌词相对来说较为朴实,虽没有过多“花哨”的词藻,却能通过某些细节而打动人。叙事歌词和独唱性的小叙事歌词均属于此类。如《歌唱二小放牛郎》、《真是乐死人》、《听妈妈讲那过去的事情》等等。虚写是指对生活粗线条的描绘,就像绘画中的素描,寥寥数笔,却十分动人。

这里,先说实写的方法。

请看下面两首歌词：

《歌唱二小放牛郎》(方冰词)：

牛儿还在山坡吃草，放牛的却不知哪里去了，不是他贪玩耍丢了牛，那放牛的孩子王二小。

九月十六那天早上，敌人向一条山沟扫荡，山沟里掩护着后方机关，掩护着几千老乡。

正在那十分危急的时候，敌人快要走到山口，昏头昏脑地迷失了方向，抓住了二小要他带路。

二小他顺从地走在前面，把敌人带到我们的埋伏圈，四下里乒乒乓乓响起了枪炮，敌人才知道受了骗。

敌人把二小挑在枪尖，摔死在大石头的上面，我们那十三岁的王二小，可怜他死得这样惨。

干部和老乡得到安全，他却睡在冰冷的山间，他的脸上含着微笑，他的血染红了蓝蓝的天。

秋风吹遍了每个村庄，它把这动人的故事传扬，每一个村庄都含着眼泪，歌唱着二小放牛郎。

《听妈妈讲那过去的事情》(管桦词)：

月亮在白莲花般的云朵里穿行，晚风吹来一阵阵快乐的歌声。我们坐在高高的谷堆旁边，听妈妈讲那过去的事情。

那时候，妈妈没有土地，全部生活都在两只手上。汗水流在地主火热的田野里，妈妈却吃野菜和谷糠。冬天的风雪狼一样嚎叫，妈妈却穿着破烂的衣裳。她去给地主缝一件狐皮长袍，又冷又饿跌倒在雪地上。

经过了多少苦难的岁月，妈妈才盼到今天的好光景。

这两首词都是十分感人的叙事歌曲。作者运用倒叙手法，以第一段作为引子，引出中段叙述的内容，中段都写得很具体，很细腻，用了浓墨重彩。前一首写二小“把敌人带到我们的埋伏圈，四下里乒乒乓乓响起了枪炮”，“敌人把二小挑在枪尖，摔死在大石头的上面”，“他的脸上含着微笑，他的血染红了蓝蓝的天”，读者和听者都有身临其境的感觉。后一首中段同样写得催人泪下。妈妈“汗水流在地主火热的田野里”，自己却吃着“野菜和谷糠”，妈妈“给地主缝一件狐皮长袍”，自己却“穿着破烂的衣裳”，两个强烈的对比，揭示了旧社会劳动人民的苦难岁月，教育下一代要热爱新中国的好光景。

又如《我和班长》(郑南词):

班长拉琴我唱歌,歌声朗朗像小河,先唱咱家乡风光好,再唱咱连队英雄多,哎哎嗨嗨!大家来唱歌多快活哟嗨嗨!

我划船来班长掌舵,船上满载丰收果,流水急来浪头大,多亏了班长的粗胳膊,哎哎嗨嗨!碾碎那急浪走清波哟嗨嗨!

我站岗来班长巡逻,四只眼睛紧搜索,一个敌人不漏掉,一个坏蛋也不放过,哎哎嗨嗨!共同唱起胜利歌哟嗨嗨!

我像弟弟他像哥,当兵一年没离开过,今天我戴上光荣花,多亏了班长帮助我,哎哎嗨嗨!两颗红心献给祖国哟嗨嗨!

歌词从站岗巡逻、划船劳动和娱乐生活等几个方面,描述了“我”同班长之间兄弟般的情谊,中间两段写得特别细腻而感人,这是歌词实写的长处。

《吐鲁番的葡萄熟了》(瞿琮词)也采用了实写手法:

克里木参军去到边哨,临行时种下了一棵葡萄,果园的姑娘阿娜尔罕,精心培育这绿色的小苗。引来了雪水把它浇灌,搭起那藤架让阳光照耀,葡萄根儿扎根在沃土,长长蔓儿在心头缠绕。

葡萄园几度春风秋雨,小苗儿已长得又壮又高,当枝头结满了果实的时候,传来了克里木立功的喜报。姑娘遥望着雪山哨卡,捎去了一串串甜美的葡萄,吐鲁番的葡萄熟了,阿娜尔罕的心儿醉了。

作者用诗一般的语言,讲述了一个美好的故事。在这个故事中,有人物(克里木、阿娜尔罕)、有地点(果园、边哨)、有时间(种下葡萄小苗到葡萄熟了)、有情节(培育小苗、克里木立功、阿娜尔罕捎去葡萄)。可以说,这个故事可以写成一部长篇小说,而作者却把它浓缩成两段体的歌词。这种实写手法,使人物和情节更加动人。

歌词创作中大多采用虚写手法,这样更凝练,更简洁,更容易流传。

如《我是一个兵》(陆原、岳仑词):

我是一个兵,来自老百姓,打败了日本侵略者,消灭了蒋匪军。

我是一个兵,爱国爱人民,革命战争考验了我,立场更坚定。

嗨嗨!枪杆握得紧,眼睛看得清,谁敢发动战争,坚决打它不留情!

歌词不长,但容量很大。这里的“我”,不仅是指具体的士兵,而是人民解放军的群体。它没有写一次一次战争的过程,而是十分简洁地写出人民子弟兵诞生、发展和成长的历程。可以说,这首词是虚写手法的范例。