

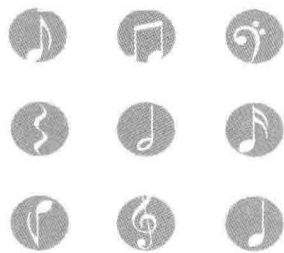
歌曲写作 基础教程

黎炯宗 著

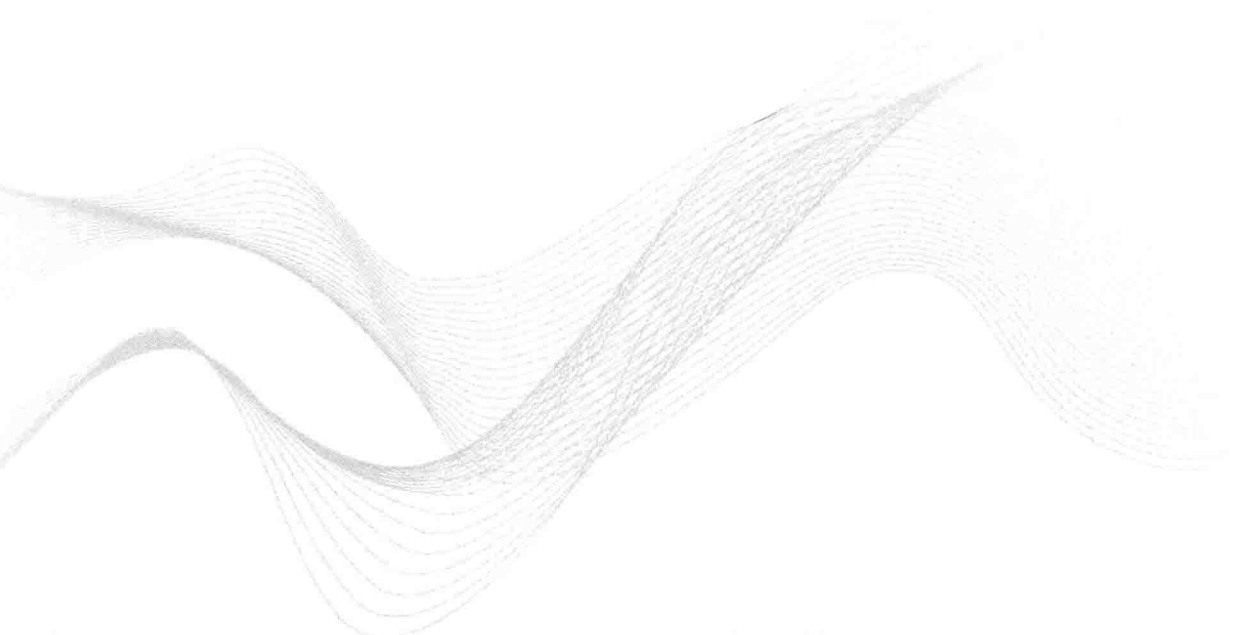
WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

歌曲写作 基础教程

黎炯宗 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌曲写作基础教程/黎炯宗著. —武汉: 武汉大学出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-307-14592-4

I. 歌… II. 黎… III. 歌曲作法—教材 IV. J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 242268 号

封面图片为上海富昱特授权使用(© IMAGEMORE Co., Ltd.)

责任编辑:任仕元 责任校对:汪欣怡 版式设计:马 佳

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:湖北省京山德兴印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 22 字数: 440 千字 插页: 1

版次: 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-14592-4 定价: 38.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

但凡音乐爱好者，恐怕都会希望能创作出属于自己的歌曲作品来，只是，有的人能够实现得了自己的这一愿望，而有的人却一直未能实现得了。

其实，要写出一首歌来，要学会歌曲创作的方法和技巧，也并非什么高不可攀、遥不可及的事。但凡有点文化、能读书看报和写点文字材料的人，只要掌握了一些最基本的乐理基础知识，了解了词曲写作的一些最基本的原理，写出一首歌来就不是很难。

歌曲的创作，并非音乐院校科班出身者的“专利”，从许多不难发现的具体事实来看，就有不少能写歌，甚至能写出十分动听、脍炙人口的歌曲来的人，都不一定是“科班出身”。例如大家或许都熟悉的《涛声依旧》和《烟花三月》、《高原红》等很受欢迎的歌曲的作者陈小奇，上大学时读的就是汉语言文学专业而并非音乐专业更不是作曲专业；蜚声国际乐坛的《二泉映月》的作者华彦钧，甚至还是一个只上过三年私塾的“半文盲”！而2006年才毕业于大庆石油学院电子科学与技术专业的徐志强，虽然是在上了大学后才开始学写歌的，但大学毕业还不到三年，就己能写出《溜溜的情歌》等很火的曲作来了。

据此可以肯定，一个人无论有没有写歌的基础，只要有着要学会写歌的愿望，愿意下点工夫去学习、钻研和不断练习，那就都有可能在音乐创作方面有所成就。

本书就是为想学写歌的读者而写的。书中的内容，并非是对同类书内容的重复，其中，第十一至十三章的内容大多在别的各种歌曲写作书中从无叙及，第十章的内容更是在迄今为止的任何一本同类书中都未见提及。

乐曲的写作是受歌词的内容所制约的。在一首歌中，歌词是内容，旋律是形式，即歌词才是歌者或作者所要表达的“诉求”。而乐曲只不过是承载和传达该“诉求”的载体。但在现有的各种歌曲写作类书作中，几乎都只单纯介绍作曲的方法而极少提及曲与词之间的关系，更不谈及歌词的写作问题。而本书除了介绍作曲的原理和方法外，还阐明了乐曲与歌词之间的关系，并用了较大的篇幅来介绍歌词写作的原理和方法。这样，不但有利于读者分清歌曲写作中的主次，有利于提示读者在进行歌曲创作时应着重做好内容与形式的统一；同时，由于介绍了歌词写作的原理和方法，对于读者来说也更实用。

至于开头第一至第七章（即“上编”）所介绍的乐理基础知识，那是为便于

从零开始的读者能看得懂后面第九至第十三章的内容和为便于乐理知识还不是十分扎实的读者在作曲时查阅而附上的。对基本乐理已经“烂熟于心”的读者在看本书时，可跳过前面的乐理部分而直接从第八章（即“下编”）开始。

最后，由衷地祝愿本书的每一位读者都能心想事成，在还没有看完本书之前就能创作出歌曲作品，并在不久的一年半载或若干年后就能写出被人唱红的好歌来。

蔡炯宗 于2014年
8月3日凌晨0点56分书毕

目 录

上编 乐理概述

第一章 乐音	3
第一节 声音的种类及乐音	3
第二节 音符、音高和乐音体系	4
第三节 音域、音区	7
第二章 简谱	8
第一节 音的高低和长短	8
第二节 节奏、节拍	13
第三节 音的强弱与不完全小节	17
第四节 旋律的行进方向与速度	23
第五节 简谱记谱中的部分常用记号	25
第三章 旋律	34
第一节 乐句、乐段、乐章	34
第二节 音程	37
第三节 和弦	44
第四章 音调与歌曲的节奏	56
第一节 音调	56
第二节 歌曲的节奏	58
第五章 调式	69
第一节 调式音阶	69
第二节 大、小调式	74
第三节 五声调式	81

第四节 曲调线	88
第六章 曲式	93
第一节 歌曲曲子结构的构架原则	93
第二节 各种曲式的构成	96
第七章 曲风	115
第一节 民族歌曲的风格特点	115
第二节 流行歌曲的风格特点	118
下编 歌曲写作	
第八章 歌词	125
第一节 歌词的构成与常见的结构形式	125
第二节 歌词的格调	137
第三节 歌词写作的选题与立意	165
第四节 各种不同结构形式的歌词的写作	168
第五节 歌词的起承转合与篇章构架	180
第六节 歌词的用韵与修辞	191
第九章 乐曲写作概说	207
第一节 乐曲写作的基本常识	207
第二节 旋律的酝酿	224
第三节 旋律的开篇	232
第四节 旋律的发展	234
第五节 高潮的推进与全曲的收束	249
第六节 前奏、引子、间奏、尾奏的写作	256
第十章 歌曲写作中的“倒字”问题和旋律“彩句”的运用与修辞	271
第一节 歌曲中的“倒字”问题及回避	271
第二节 乐曲旋律中“彩句”的运用	275
第三节 乐曲旋律的修辞	281
第十一章 各种不同演唱方式的歌曲乐曲的写作	287
第一节 独唱歌曲与齐唱歌曲乐曲的写作	287

第二节	男女声对唱与混合唱歌曲乐曲的写作·····	292
第三节	盘唱与逞唱歌曲乐曲的写作·····	299
第十二章	各种不同功用的歌曲乐曲的写作·····	303
第一节	叙事歌曲乐曲的写作·····	303
第二节	抒情歌曲乐曲的写作·····	309
第三节	进行曲的写作·····	315
第四节	舞曲的写作·····	320
第五节	给特定的演唱者演唱用的歌曲的写作·····	325
第十三章	各种不同风格的歌曲乐曲的写作·····	328
第一节	民歌乐曲的写作·····	328
第二节	流行歌曲乐曲的写作·····	334
第三节	民通歌曲乐曲的写作·····	338
后 记 ·····		342
参考文献 ·····		343

上 编

乐 理 概 述

第一章 乐 音

第一节 声音的种类及乐音

不同的声音给人的感受各不相同。有的声音，让人听着觉得舒服，感到愉悦；而有的声音，让人听了觉得刺耳，让人难受或使人厌烦。

从物理学的角度来说，声音是由于发音体的振动而产生的。其中，人的说话声、哭笑声、歌唱声、喊叫声、吆喝声、喘息声、呻吟声以及各种动物的叫声等，都是人或动物的声带振动的结果；而各种物体所发出的声音，则多表现为该物体或该物体的一部分所发生的振动。

在同样长的时间段里，发音体振动的次数越多（即振动的频率越高），所发出的声音就越高，反之则越低；发音体振动的持续时间越长，所发出的声音的持续时间就越长，反之则越短；发音体在振动时，振动的幅度越大，所发出的声音的强度就越大（即声音就越大），反之则越小。而不同的发音体，所发出的声音之所以各不相同，那是因为其彼此之间存在着差异所致。如不同的人，其喉咙、声带会不同，身体中参与振动的部分的多少等也存在着许多的差异，因而所发出的声音的音色也有所不同。同理，各种物体由于在材质、质地、大小、形状上的差异，所发出的声音的音色也就大不一样。

频率、音长、振幅和发音体都是决定着音乐表现效果的重要因素。一个人在唱歌时如果声带振动的频率不对，歌就会唱得不准（即声音的高低有误）；如果在发音时声带振动的持续时间把握得不准，所唱出的歌的节奏就会不稳甚至形不成应有的节奏；若是发音时该强的音不强或该弱的音不弱，所唱出的歌就会出现拍子上的错误。这三个方面的因素，所决定的只是歌曲的演唱是否正确（即是否能够将歌曲作品按文稿所设定的要求正确地进行表达）的问题，而一首歌唱得是否好听，则是由歌唱者（即发音体）所发出声音的音色来决定的。在演奏上也是一样，在演奏一首歌曲时，乐器振动的频率、音长、振幅，决定着是否能够把歌曲演奏得合乎曲谱设计的问题，而演奏出来的声音效果是否好听，则取决于所用乐器的音色。

由于本书所要探讨的只是歌曲写作方面的问题，因而对于歌唱或演奏的效果就不再深入讨论而只探讨与歌曲写作关系比较密切的振动问题。

前面说过，有的声音会使人难受或令人生厌，而有的声音则会让人觉得舒服甚至获得愉悦。从音乐的角度来划分，会使人难受或令人生厌的声音属于“噪音”，而能让人觉得舒服或感到愉悦的声音则是“乐音”。

从物理学的角度来看，发音体在发音时，如果振动有着一定的规律，则所发出的声音就是乐音；如果振动没有规律，则所发出的声音就为噪音。音乐中所用到的声音多为乐音，但有时也需要适当地用上部分的噪音。而在歌曲的写作上，用的几乎全是乐音，因而对于噪音的功用及运用，本书将不作探讨。

第二节 音符、音高和乐音体系

属于乐音的声音不计其数，但适合用于音乐作品的乐音却相当有限，而适合人们歌唱的乐音则更少。

一、音符

音乐作品所用到的声音，从其高低来分，最基本的声音只有7个档位，为了便于区分，各个不同的档位按由低到高依次分别用“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”的数字符号来表示。其他各种不同音高的声音，则是由这7个最基本的声音所衍生的。

连同所衍生的各种不同音高的声音在内，适合用于音乐作品的乐音共有88个，因而钢琴也是共有88个琴键，即能够囊括所有音乐作品所要用的全部乐音。但适合用于歌唱的乐音，比起适合用于音乐作品的乐音来说则要少得多。按不同的演唱者适应能力的不同，这些乐音一般为五六个到十多个不等，最多一般不超过二十来个。而由于不同的人的声带和发音方式上的差异，不同的演唱者所能适应的音高区域又各有不同，有的人适合在较低的区域演唱，而有的人则适合在较高的区域内演唱。

“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”这7个音符，分别唱做“do”、“re”、“mi”、“fa”、“sol”、“la”、“si”。这7个音符的唱声也就分别是它们的“唱名”。

二、音高

钢琴的88个琴键，有52个是白色的，36个是黑色的。从左往右，各个琴键所能发出的声音的音高是次第上升的，即越在左边的键所能发出的声音越低，而越在右边的键所能发出的声音越高。

52个白色的琴键，按所能发出的声音的高低，划分为9个组，其中最靠左边的两个键为一组，叫“大字二组”；从第3个键起每7个键为一组，它们各组的名

称分别为“大字一组”、“大字组”、“小字组”、“小字一组”、“小字二组”、“小字三组”、“小字四组”。在“小字四组”后面的“小字五组”只有一个键，其单独作为一组。

钢琴的每一个琴键所能发出的声音，都各有自己的名称，这个名称就叫做“音名”。其中，“大字二组”最靠左边的那一个键的“音名”是“A”，右边那个键的“音名”是“B”；“小字五组”的那个键的“音名”是“C”；其余各组各个键的“音名”均是从左往右依次为“C”、“D”、“E”、“F”、“G”、“A”、“B”。

从理论上来说，“大字二组”和“小字五组”也是有7个键（即可以有7个音）的，但由于在实际应用上低音低到“大字二组”的“A”和高音高到“小字五组”的“C”就已经十分足够了，也就是说，世界上所有的音乐，都不存在低于“大字二组”的“A”或高于“小字五组”的“C”而全都是在从“大字二组”的“A”到“小字五组”的“C”这一范围之内，这88个琴键，已经能够包含所有音乐作品所可能用到的低音和高音，因而在钢琴制作的结构设计上，这两个组就不必7个音都齐全了。

为了区分琴键中音高不同的各组之间同一个音名的键所能发出的声音的不同高低程度，各组中的各个键的音名分别用大、小写的字母并在字母的右下角或右上角辅以组序的小阿拉伯数字来表示。凡属大字的组都用大写的字母来表示，组序数标于字母的右下角；凡属小字的组都用小写的字母来表示，组序数标于字母的右上角，而“大字组”和“小字组”则不带序数。

36个黑色的琴键，按各键左右两侧的白键的名称，每个键都有升或降两个音名，如夹在“C”和“D”之间的黑键，既可以叫“升C”，也可以叫“降D”；夹在“D”和“E”之间的黑键，既可以叫“升D”，也可以叫“降E”；夹在“F”和“G”之间的黑键，既可以叫“升F”，也可以叫“降G”；夹在“G”和“A”之间的黑键，既可以叫“升G”，也可以叫“降A”；夹在“A”和“B”之间的黑键，既可以叫“升A”，也可以叫“降B”。

通常，升号用“♯”来表示，降号用“♭”来表示，如“升C”写为“♯C”，“降D”写为“♭D”。其余依此类推。

在钢琴的88个琴键中，因“小字一组”的“C”键不但是处于相对中心的位置，而且它还是属于作为“C”音中在演奏中较为常用的基准“C”音，因而该键又叫“中央C”。

由于“C”调式是音乐中的基本调式（即被广泛用作演奏或演唱上的基准的调式），而在“C”调式中的“C”音的唱名又是“1”（即唱“do”音），因而“中央C”也被称为“中央1”。

“小字一组”中的“a”键，其所能发出的声音的音高为440Hz，这一频率的音高是国际通用的音乐音高标准，因而这个键所能发出的音又叫做“标准音”（见

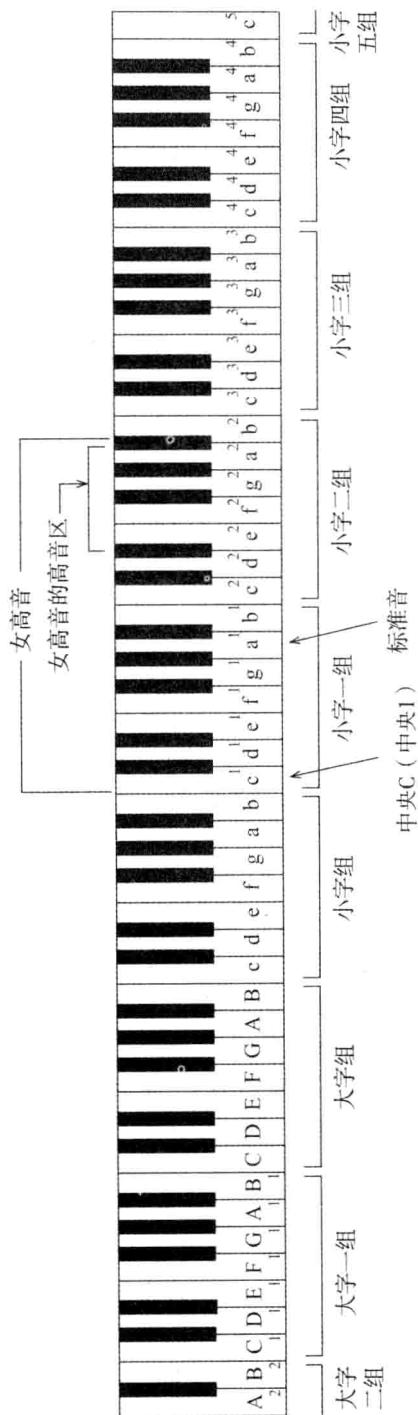
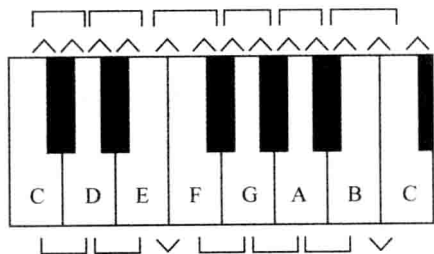
右图)。

三、乐音体系

只有乐音才可以用于音乐。所谓乐音体系，指的就是能用于音乐的音的总和。一台拥有 88 个琴键且发音合乎标准的键盘乐器（含钢琴、脚踏风琴、手风琴、电子琴等，下同），所能发出的音就已包含了整个乐音体系。

将能用于音乐的音按照一定的音高关系和一定的次序排列起来，就叫做“音列”，键盘乐器上的 88 琴键就构成了全部乐音体系的一个完整音列。但由于音乐作品里不可能存在由 88 个音依次排列而成的乐句，因而人们平时所说的音列，指的仅仅是其中的某一截乐音所构成的音列。

音高的一个最小的单位，叫做一个“半音”，两个“半音”相加，就是一个“全音”。在键盘上，相邻的两个琴键（包括黑白键，下同）之间音高的高差是一个“半音”，隔着一个琴键的两个琴键之间音高的高差是一个“全音”。各琴键间的音高的高差如下图所示，其中“^”和“v”表示半音，“┌”和“└”表示全音。

第三节 音域、音区

乐器或演唱者所能发出的声音的音高，总有一个范围，即最低能低到什么程度，最高又能高到什么程度。要表示这样一种程度，就得用到“音域”和“音区”的概念。

一、音域

所谓音域，指的是乐器在演奏中或人在歌唱时所能发出的声音从最低音到最高音之间的区域。如钢琴的88个琴键，最低音是“大字二组”的“A”，最高音是“小字五组”的“C”，因而它的音域就是在“大字二组”的“A”至“小字五组”的“C”之间。

人在歌唱中的声音，女高音的音域一般是在“小字一组”的“c”音到“小字二组”的“a”音之内。当然，不同的人，经过专业训练和未经过专业训练，其音域的大小和所处的范围也各不相同。

二、音区

音区指的是乐器在演奏中或人在歌唱时发出的声音所对应于琴键上的相应区域。一般分为低、中、高3个部分，低音区的音效比较浑厚深沉，中音区的音效比较柔顺平和，而高音区的音效则比较清脆明亮。但由于不同的发音体和不同的歌唱者发出的声音所对应于琴键上的相应区域各不相同，因而不同的发音体和不同的歌唱者的低、中、高各个区域的范围也各有差异。在钢琴的88个琴键中，大字的3个组为低音区，“小字组”、“小字一组”、“小字二组”为中音区，“小字三组”、“小字四组”和“小字五组”为高音区；而对于歌唱而言，一般来说，“小字二组”的“e”至“小字二组”的“a”这一区间，是多数女高音的高音区。

本章复习与思考

1. “音符”、“音名”和“唱名”各指的是什么？
2. “音域”和“音区”各指的是什么？
3. 在不看书的情况下，试指出钢琴的键盘上哪一个键是“标准音”，哪一个键是“中央1”。
4. 在不看书的情况下，试指出钢琴键盘上任意一个键的音名。

第二章 简 谱

记录乐音的文本有两种，一是五线谱，二是简谱。五线谱是一种针对键盘乐器而设计的记谱方式，而简谱则是为便于演唱而设计的记谱方式。对于键盘乐器的演奏者而言，用五线谱来演奏，演奏者一看到五线谱上的音符便能知道它该对应于哪一个琴键；而用简谱来演奏，在演奏中对每一个音符，都得要先想想其对应于哪一个琴键，这就很费工夫。在演唱上恰好相反，演唱者用简谱来演唱比用五线谱来演唱要方便得多，只要一看见一个音符就能知道它该怎样唱了；而要是用五线谱来演唱，就得先想想它是一个怎样的音，然后才能唱得出来，因而十分不便。

对于一般的演唱歌曲来说，简谱就已基本能够满足记谱的需要了。但由于简谱中的实际音高比不上五线谱那么明确，尤其是在转调时很容易出现许多不确定的情况，因而对于写作一些比较复杂的乐曲而言，简谱往往就很难满足得了曲作者表达上的需要了。另外，简谱虽然在用于一般的乐曲的表达时比较简洁，但用于表达一些和声比较复杂的歌曲或伴奏曲时却会显得很庞杂而不如五线谱简洁明了。因而对于曲作者而言，应是两种记谱形式都会才好。

不过，对于还不需要写作太复杂的乐曲作品和伴奏曲的作者而言，由于用简谱来写曲比较便利并且简谱也已能够满足一般的歌曲作品的表达之需，因而本书所说的作曲，就拟只以简谱来进行。

第一节 音的高低和长短

在简谱中，音的高低和长短，都是由音符及其相关的符号来共同表示的。

一、音的高低在简谱上的表示方法

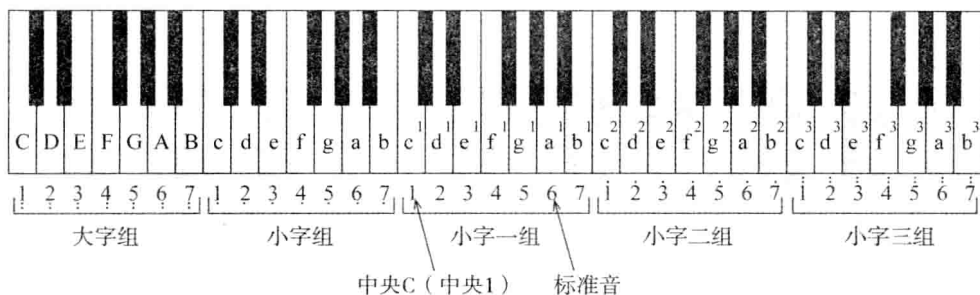
在简谱中，当一个音符上下不加点时为中音；上面加有一个点的是高音，其音高比中音高一个音组；下面加有一个点的是低音，其音高比中音低一个音组；音符的上面加有两个点的，是倍高音，其音高比中音高两个音组；音符的下面加有两个点的，是倍低音，其音高比中音低两个音组。

在每一首简谱歌曲的左上方，都标有“1=C”或“1=D”、“1=F”、“1=G”、“1=A”、“1= \flat D”、“1= \flat E”、“1= \flat A”、“1= \flat B”，也有的是标“6=D”、“6=E”、

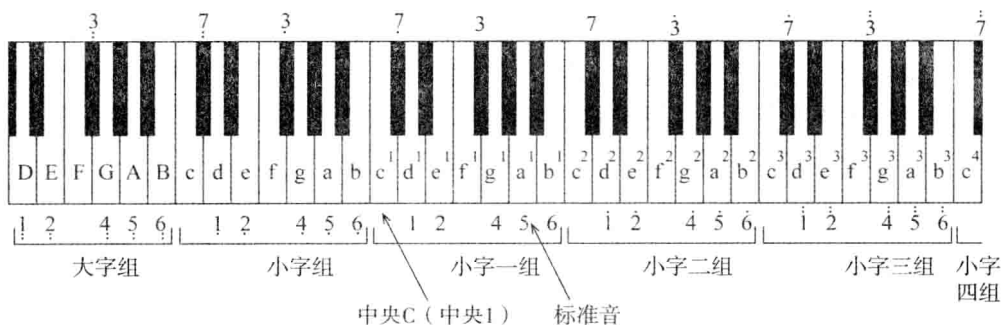
“6=F”、“6=G”、“6=A”、“6=B”、“6=#F”、“6=#C”、“6=bB”，等等。

这里，“1=□”或“6=□”的意思是，在唱这一首歌时，“1”音或“6”音所唱的音高应是相当于钢琴上的“□”所发出的声音的音高^①。即在“1=C”的曲子中，“1”音所唱的音高应是相当于钢琴上小字一组（下同）的“C”键所发出的声音的音高；在“1=F”的曲子中，“1”音所唱的音高应是相当于钢琴上的“F”键所发出的声音的音高……在“6=C”的曲子中，“6”音所唱的音高应是相当于钢琴上的“C”键所发出的声音的音高，在“6=F”的曲子中，“6”音所唱的音高应是相当于钢琴上的“F”键所发出的声音的音高……“^bD”、“^bE”、“^bA”、“^bB”等之类亦依此类推。

在简谱中，当“1=C”时，各音符所对应的琴键如下图所示：

当“1=D”时，各音符所对应的琴键如下图所示：

当“1=F”时，各音符所对应的琴键是：

^① 我国内地曲谱的习惯写法是无论大小调式都一律标为“1=□”而不将小调式标为“6=□”。