

歌曲分析与写作

李刚 / 著

出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

歌曲分析与写作

李 刚 / 著

中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

歌曲分析与写作 / 李刚著. -- 北京: 中国纺织出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5180-3272-3

I. ①歌… II. ①李… III. ①歌曲—分析②歌曲作法
IV. ①J614

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第021086号

责任编辑: 汤 浩

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地 址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2018年5月第1版第1次印刷

开 本: 880 × 1230 1 / 32 印张: 8.8125

字 数: 250千字 定价: 69.50元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

本书以歌曲创作的基本方法为主线，以经典歌曲分析为辅助手段，结合歌词的艺术特征，歌曲曲式结构特征，歌曲的主体与从属部分的写作要点，歌曲伴奏的写作等相关内容，重点概括了各种体裁歌曲的创作要点。比较全面，深入地阐述了歌曲创作的每个环节。主要内容有以下十个部分：歌曲的艺术特征，歌曲的体裁与演唱方式，歌词及词曲的结合，歌曲主题及其发展方法，歌曲的曲式结构，常见歌曲体裁写作，歌曲的高潮，歌曲的从属部分，歌曲钢琴伴奏的写作，多声部歌曲的写作。

目 录

第一章 歌曲概述.....	1
第一节 歌曲的定义及艺术特征.....	1
第二节 中国歌曲发展历程.....	3
第二章 歌曲的体裁与演唱方式.....	8
第一节 歌曲的体裁.....	8
第二节 歌曲的演唱形式.....	10
第三节 各声部的音色特点及音域.....	11
第三章 歌词的特点与形式.....	12
第一节 歌词的艺术特点.....	12
第二节 歌词的音韵特点.....	14
第三节 歌词的结构形式.....	17
第四章 歌曲主题及其发展方法.....	22
第一节 歌曲的主题.....	22
第二节 歌曲主题发展的方法.....	27

第五章 歌曲的曲式结构	39
第一节 绪论	39
第二节 一部曲式	46
第三节 单二部曲式	52
第四节 单三部曲式	59
第五节 多部曲式	65
第六节 复二部曲式	67
第七节 复三部曲式	68
第八节 回旋曲式	70
第九节 变奏曲式	71
第六章 常见歌曲体裁的写作	73
第一节 儿童歌曲写作	73
第二节 进行曲歌曲写作	80
第三节 民歌歌曲写作	86
第七章 歌曲的高潮	105
第一节 歌曲高潮表现的形态	105
第二节 高潮的数目及位置	105
第三节 高潮的形成	110
第八章 歌曲的从属部分	111
第一节 前奏	111
第二节 间奏	116
第三节 引子与后奏	118
第四节 尾声	119

第九章 歌曲钢琴伴奏的写作.....	120
第一节 概述.....	120
第二节 歌曲钢琴即兴伴奏的基本步骤.....	122
第三节 旋律的和声编配原则.....	123
第四节 钢琴伴奏织体的写作.....	129
第十章 多声部歌曲的写作.....	140
第一节 多声部歌曲写作的一般特点.....	140
第二节 声部的划分及组合方式.....	140
第三节 二声部歌曲的写作.....	141
参考文献.....	273

第一章 歌曲概述

第一节 歌曲的定义及艺术特征

一、歌曲的定义及内涵

歌曲是由歌词与音乐旋律二者结合起来,共同完成音乐形象的塑造,表达人们真情实感的音乐体裁。这种诗乐合璧,词曲交辉的音乐形态,始终存在于人类生产生活的过程之中,已然成为表达人类情绪情感最贴切、最直接的艺术形式。

《乐记·乐本篇》对音乐的本源是这样定位的:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声。声相应,故生变,变成方,谓之音。比而乐之,及干戚羽旄,谓之乐。”意思是说:“一切音乐的产生,都源于人的内心。人们内心的活动,是受到外物影响的结果。人心受到外物的影响而激动起来,因而通过声音表现出来。各种声音相互应和,由此产生变化,由变化产生条理次序,就叫做音。将音组合起来进行演奏和歌唱,配上道具舞蹈,就叫做乐。”歌曲的表现是通过人类自身的乐器(嗓音)来实现的,是人类内心情感表达最直接的方式。

歌曲的创作一般有两种方式:一是先有文辞后据以谱写乐章,一曲专为一词而作,只为一词所用;二是先曲后词,依声填词。歌曲可以由一个人独唱,也可以多人齐唱,或多人多声部重唱、对唱、联唱、齐唱或合唱。歌曲的变化反映时代的变迁,不同时期有不同的特点,不同的人也有不同的记忆和感受。歌曲所具有的极高的审美价值,完全可以起到修复人类心灵的作用。歌曲带

给人们的是全方位的艺术享受，优美的旋律能够使人产生高尚的想法，丰富人类的感情，促进他们理解人类情感的深邃内涵，达到心灵的和谐以及与自然的契合。

二、歌曲的艺术特点

（一）词与曲的完美结合

《尚书·尧典》中载：“诗言志，歌永言，声依水，律和声。八音克谐，无相夺伦，神人以和。”意思是说：“作诗以言志，高歌以咏言，作声以依咏，演律以和声。”歌曲的审美必须是建立在艺术性与文学性相结合的基础之上。脱离了文学修辞的歌曲，只能称之为旋律线条的表达，缺乏演唱者内心真情实感的表达以及与欣赏者情绪的共鸣。而脱离了旋律表达的歌曲亦不能称之为歌曲。

（二）音与韵的完美谐和

音韵的谐和是歌曲创作的基本原则。一首好的歌曲作品，旋律与歌词的结合要强调字正腔圆，歌曲的演唱更不能出现“倒字”的现象。能够将字词的平仄顿挫与曲调的曲折节律完美地结合，同时又符合音乐形象的逼真表现，是歌曲艺术的魅力所在。

（三）内心情感的直接表达

相对于器乐的表达，歌曲能够通过旋律线条抑扬顿挫的艺术性表现，以及歌词的文学性表达，将歌曲内涵情绪表达得更为直接、更为明显。如儿童歌曲《小燕子》能够表现出孩童天真烂漫的童趣，歌曲《祖国慈祥的母亲》能够表达对祖国母亲般的眷恋，歌曲《走向复兴》能够表达激情豪迈的情绪。

（四）表现形式的极为丰富

歌曲的表达形式多样，体裁广泛，歌曲的表现形式有独唱、齐唱、合唱、对唱、轮唱、重唱、表演唱等，能够表达各种情绪，表现力丰富。

（五）传统音乐的原样传承

由于记谱法的局限性，加之频繁的战乱与朝代更迭，中国传统音乐历经几次断层，以致诸多经典的音乐作品频频失传。盛极一时的汉代乐府、唐代雅乐均已失传，而一部分传统音乐则通过民歌的形式得到了完善的保存，如代表了东方音韵之美的民歌《茉莉花》、民间小调《孟姜女》《小白菜》等，则成了中国传统音乐的“活化石”。

第二节 中国歌曲发展历程

一、原始社会时期的歌曲

原始社会时期的歌曲与劳动生活有着密切关系。相传黄帝时作的《弹歌》，其歌词为“断竹，续竹，飞土，逐肉”，反映了原始先民的狩猎生活。《吕氏春秋·古乐篇》记载的“八阕”，则是反映农牧民生活的组歌。《礼记·郊特牲》记载了一首古祭歌：“土返其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。”表现爱情的歌曲有以写禹的妻子等待他回家的“侯人兮猗”，这是有史可稽的中国第一首情诗。

二、《诗经》

《诗经》是我国第一部诗歌总集，收录了自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌 311 篇，又称《诗三百》。《诗经》共收集了 311 篇诗歌，其中 6 篇为笙诗，只有标题，没有内容，现存 305 篇（即有标题又有文辞的）。《诗经》共有“风”“雅”“颂”三个部分。其中“风”包括“十五国风”，有诗 160 篇；“雅”分“大雅”“小雅”，有诗 105 篇；“颂”分“周颂”“鲁颂”“商颂”，有诗 40 篇。到了战国时期，礼崩乐坏，大量乐谱失传，仅存的歌词则编入《诗经》，如《魏风·硕鼠》《魏风·伐檀》《关

雎》等。

关雎

关关雎鸠，在河之洲。
窈窕淑女，君子好逑。
参差荇菜，左右流之。
窈窕淑女，寤寐求之。
求之不得，寤寐思服。
悠哉悠哉，辗转反侧。
参差荇菜，左右采之。
窈窕淑女，琴瑟友之。
参差荇菜，左右芣之。
窈窕淑女，钟鼓乐之。

三、汉代乐府歌曲

汉朝时，乐府是一种由国家设立的把诗、舞、乐三者结合在一起的音乐机构。随着发展，乐府不再单单是音乐机构，而且也涵盖了乐府里的诗歌和民间所出产的民歌。魏晋六朝就将乐府所唱的诗，汉人原叫“歌诗”的也叫“乐府”，于是所谓乐府便由机关的名称转变为一种带有音乐性的诗体的名称。

据《汉书·艺文志》所载，西汉乐府民歌有138首，现存的总共不过三四十首。最早见于记录的是沈约的《宋书乐志》，郭茂倩编《乐府诗集》有所增广。其中比较著名的有《陌上桑》《孔雀东南飞》《上邪》等。

上邪

上邪！

我欲与君相知，

长命无绝衰！

山无陵，江水为竭，

冬雷震震，夏雨雪，天地合，
乃敢与君绝。

陌上桑

日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗敷。
罗敷善(喜)蚕桑，采桑城南隅。青丝为笼系，桂枝为笼钩。
头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦。
行者见罗敷，下担捋髭须。少年见罗敷，脱帽著幘头。
耕者忘其犁，锄者忘其锄。来归相怨怒，但坐观罗敷。
使君从南来，五马立踟蹰。使君遣吏往，问是谁家姝？
“秦氏有好女，自名为罗敷。”

四、唐代的歌唱艺术

贞观年间，政治清明，经济繁荣，国力昌盛，天下太平。唐太宗曰：“天下无事，方欲建礼作乐，偃武修文。”唐代的歌曲艺术以曲子为主。永新是唐代开元年间著名的宫廷歌手，她的歌唱“喉啖一声，响传九陌”。相传玄宗设宴，观者数万，人声喧哗，淹没鱼龙百戏之音。永新出场歌唱，“广场寂寂，若无一人，喜者闻之气勇，愁者闻之肠绝”。

五、宋、元时期的歌唱艺术

市民音乐的蓬勃发展是宋、元音乐文化的重要特征。宋元时期民间音乐活动的中心是瓦子和勾栏，形式有小唱、嘌唱、诸宫调、杂剧、散曲、说诨话等。较为著名的如《天净沙·秋思》《满江红》等。

满江红——(宋)岳飞

怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。
三十功名尘与土，八千里路云和月，莫等闲，白了少年头，空悲切！

靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭！驾长车，踏破贺兰山缺。
壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙。

六、明、清时期的歌唱艺术

城市集镇扩展，戏曲音乐兴盛，京剧艺术形成，民间歌舞流行。明人卓柯月说：“我明诗让唐、词让宋、曲让元，庶几《吴歌》《挂枝儿》《打枣杆》《银纽丝》之类，为我明一绝耳。”可见，明清时期的民间歌曲、小曲较为发达，我们熟知的《孟姜女》《茉莉花》等歌曲在明代已有传唱。

七、中华民国时期的歌唱艺术

1912年1月1日，中华民国政府在南京成立。新音乐得到启蒙与发展，产生了“学堂乐歌”。它是一种选曲填词的歌曲，起初多是归国的留学生用日本和欧美的曲调填词，后来用民间小曲或新创曲调。学堂乐歌的倡导、推广者以沈心工、李叔同、曾志忞等启蒙音乐教育家为代表。代表作品有：李叔同的《送别》等。

抗日战争时期的《大刀进行曲》《在太行山上》《黄河大合唱》，解放战争时期的《团结就是力量》等，对于唤起民众觉醒，推动我国抗日战争、解放战争的胜利，鼓舞人民精神起到了巨大的作用。

八、新中国成立后的歌曲创作

新中国成立后的一段时间，我国歌曲艺术的创作进入到了一个高潮时期。刚刚当家做主的人民兴高采烈，出现一大批优秀的歌曲，如《歌唱祖国》《我是一个兵》《让我们荡起双桨》《我们多么幸福》等。总之，20世纪50年代是我国歌曲创作十分繁荣的时期。后来创作的歌曲有《祖国颂》《我们走在大路上》《北京颂歌》等。

九、改革开放以来的歌曲创作

随着十年动乱的结束，在改革开放的新形势下，歌曲创作进

入了新的时期。从风格上讲,形成了与前十年相对的风格,歌曲内容开始表现人的情感,出现了《党啊,亲爱的妈妈》《年轻的朋友来相会》《在希望的田野上》《我们就是黄河泰山》《我热恋的故乡》等优秀歌曲。

十、本世纪以来的歌曲

进入 21 世纪,歌曲的发展呈现出多元化的趋势。原生态歌曲大放异彩,原生态歌手如阿宝、王二妮人气爆棚,《想亲亲》《羊肚肚手巾三道道蓝》等民歌被广泛关注。艺术歌曲深入群众,戴玉强、廖昌永人尽皆知。艺术歌曲如《今夜无人入睡》《老师,我总是想起您》为群众熟知。网络歌曲异军突起,《老鼠爱大米》,《两只蝴蝶》等歌曲广为传唱。影视歌曲深得人心,如《时间都去哪儿了》《向天再借五百年》等。

第二章 歌曲的体裁与演唱方式

第一节 歌曲的体裁

歌曲的体裁，泛指歌曲的样式和类别。它的产生和发展，有着深远的历史和社会根源。从宏观上讲，体裁是由不同的内容所决定的，内容多样性决定了体裁的多样性，当然它也与作品的社会功能、创作方法、演唱形式等诸多因素息息相关。

常见的体裁有：抒情歌曲、进行曲、劳动歌曲、叙事歌曲、讽刺歌曲、诙谐歌曲、舞蹈歌曲、儿童歌曲等。

一、抒情歌曲及其特点

抒情歌曲内容广泛、风格多样、曲调优美、节奏丰富、结构自由、表达细腻，常以舒缓、稳健的节奏，抑扬顿挫的韵律，舒展悠长的曲调，细腻的力度，抒发人们的情感。生活中的欢乐、痛苦、愉悦、忧伤、豪放、雄浑、悲怆、哀怒、期盼、渴望等情感，均可以在歌曲中体现，如《祖国颂》《珠穆朗玛》《你是这样的人》《长江之歌》等。

二、进行曲歌曲及其特点

进行曲多以鲜明规整的节奏、偶数的节拍、严谨的结构、行进的速度、铿锵有力的音调，表现出群体行列英勇豪迈的情绪。进行曲歌曲可以分为：步伐型进行曲歌曲，如《中国人民解放军进行曲》《人民警察之歌》《人民海军向前进》《我们是社会主

义接班人》；军鼓型进行曲歌曲，如《游击队之歌》。

三、劳动歌曲及其特点

劳动歌曲多为直接伴随劳动歌唱或与某种具体的劳动相联系的歌曲，具有强烈的生活气息和粗犷、豪迈、坚定的性格，如作品有《码头工人之歌》《咱们工人有力量》《我为祖国献石油》《大路歌》。

四、叙事歌曲及其特点

叙事歌曲是指以叙事为特征的歌曲。歌词内容常常具有典型情节性，旋律富有吟诵性，多与说唱音乐风格相关；节奏、结构、速度较为自由。歌唱中，以叙事为主，如《听妈妈讲那过去的故事》《小白菜》《春天的故事》《歌唱二小放牛郎》。

五、讽刺歌曲及其特点

讽刺歌曲是用讥讽、嘲笑的方法，揭露消极、落后和反动事物的歌曲。它可以通过多样的表现手法如比喻、反喻、夸张、模拟等，或作较含蓄的嘲讽，或作直截了当地贬刺，作品有《跳蚤之歌》《茶馆小调》等。

六、诙谐歌曲及其特点

诙谐歌曲是用风趣、幽默的笔触引人笑乐的歌曲。它在人们的笑声里，赞扬先进、美好，贬斥落后、丑恶。这种歌曲旋律多有起伏，节奏、结构较为自由，有时为了内容表现的需要，可以加入说白或使用朗诵词，如《真是乐死人》《笑比哭好》《济公歌》。

七、舞蹈歌曲及其特点

舞蹈类歌曲多是旋律动听、流畅，节奏鲜明统一，结构整齐明晰，并往往贯穿着富于特性的节奏性。它分为两类，一类直接为舞蹈伴唱而用的歌曲，另一类具有舞曲性质的，可供音乐会上使用的歌曲，作品有《边疆处处赛江南》《洗衣歌》。

八、儿童歌曲及其特点

儿歌是一种为儿童创作的符合儿童的心理特点和欣赏趣味的，易读易记易唱的歌曲形式。它篇幅短小、内容浅显，并特别重视节奏、声韵的美感，内容活泼生动、情趣盎然。儿歌一般结构方整、音调简练、乐句较短、音域不宽、节奏规整、轻快明朗，如《歌声与微笑》《儿童团歌》。

第二节 歌曲的演唱形式

在歌曲写作的整体构思中，选择恰当的演唱形式，对内容的完美表达有着重要的意义。歌曲的主要形式有独唱、齐唱、重唱、对唱、合唱等。

一、独唱

由一人演唱的形式，根据歌唱者的声种、音色、音域的不同，可有男声独唱、女声独唱、童声独唱、男高音、男中音、男低音、女高音、女中音等。

二、齐唱

由两个以上的歌唱者，按照同度或八度的音程、关系，同时演唱同一曲调的形式。根据歌唱者的声种不同，齐唱分为混声齐唱、男声齐唱、女声齐唱、童声齐唱等。

三、重唱

重唱是每个声部均由一人演唱的多声部演唱形式。根据歌唱者的人数可分为二重唱、三重唱、四重唱等；根据歌唱者的声种分为女声X重唱、男声X重唱、童声X重唱、男女声X重唱等。

四、对唱

对唱是声种相同或相异的演唱者，以问答、呼应的方式予以歌唱的形式。有男生对唱、女生对唱、男女生对唱等形式，如《河