

歌

王艺曼 王红平 编著

GEQU ZUOFA

 安徽文艺出版社

作法

歌曲 作法

王艺曼 王红平 编著

安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌曲作法 / 王艺曼、王红平编著. - 合肥: 安徽文艺出版社, 2005. 7

ISBN 7 - 5396 - 2511 - 2

I. 歌... II. ①王... ②王... III. 歌曲作法 IV. J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 060864 号

歌曲作法

王艺曼 王红平 编著

责任编辑: 洪少华

出版: 安徽文艺出版社(合肥市金寨路 381 号)

邮政编码: 230063

网 址: www.awpub.com

发 行: 安徽文艺出版社发行科

印 刷: 合肥华星印务有限责任公司

开 本: 880 × 1230 1/32

印 张: 7

字 数: 140,000

版 次: 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7 - 5396 - 2511 - 2

定 价: 15.00 元

(本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换)

序 言

音乐是从社会生产的实践中产生，并随着社会生产的不断发展而发展的。音乐为社会实践服务，并以鲜明的艺术形象鼓舞着人类的精神生活，激发人们改造客观世界的热情。

如今，随着我国社会主义建设事业的迅猛发展，音乐教育也越来越普及，喜欢音乐的人越来越多，喜欢创作歌曲的人也越来越多。为适应音乐爱好者及歌曲创作爱好者的需要，我们编写了这本《歌曲作法》。

学习作曲理论和技能，提高作曲水平，要继承前人的经验和遗产，还要反复进行作曲实践，需要体验生活，并认真观察、分析。我们都知道，文章是由字、词、句组成的，音乐作品也是由音符、乐句、乐段有组织、有规律地组合而成，绝非乱拼瞎凑的。要想写出好文章，一要掌握基础知识、基本理论和基本技巧；二要背诵好文章，熟记好词汇；三要有感性生活积累。同样

道理，要想学好歌曲写作，必须要掌握理论知识，还要多学习、研究优秀的中外名歌、名曲，特别是经典的中外民歌。

本书实为笔者多年的教学经验和心得，现将其整理成书。书中主要介绍了歌曲的一般结构、主题发展、乐句的强起和弱起，以及调式的运用等歌曲写作的基本知识。为了便于读者理解，书中引用了大量的中外民歌、名歌为实例，理论联系实际，以使读者从中获得启迪。本书仅供同行和歌曲创作爱好者参考，有不妥之处，恳请专家和读者多提宝贵意见。

编著者

于安徽滁州学院音乐系

2005年6月

目 录

序言	(1)
第一章 歌曲的结构	(1)
1.歌曲的基本形式	(1)
2.歌曲实例	(2)
第二章 曲调的构成	(4)
1.乐汇	(4)
2.乐句	(9)
3.节奏	(14)
4.静音和动音	(17)
5.级进	(22)
6.跳进	(23)
7.连跳	(25)
8.波浪式进行	(26)
第三章 主题发展	(28)
1.主题再现	(29)

2.变头重复.....	(31)
3.变尾重复.....	(32)
4.变头又变尾.....	(35)
5.改变乐句中间部分.....	(36)
6.模进.....	(36)
7.变化模进.....	(40)
8.节奏的统一.....	(43)
9.自然模进.....	(45)
10.节奏拉长.....	(46)
11.节奏缩短.....	(47)
12.音型增多.....	(48)
13.音型减少.....	(49)
14.节奏对比.....	(51)
15.装饰音的运用.....	(52)
16.扩展.....	(56)
17.压缩.....	(57)
18.连续上行或连续下行.....	(57)
19.级进上行、级进下行.....	(59)
20.变拍子.....	(61)
21.先现音.....	(62)
22.词曲的字、音结合.....	(64)
23.音区.....	(65)

24. 词曲重复·····	(67)
25. 分解和弦式的进行·····	(68)
第四章 强起与弱起·····	(70)
1. 全曲都是强起·····	(73)
2. 全曲都是弱起·····	(73)
3. 前半部强起、后半部弱起·····	(74)
4. 前半部弱起、后半部强起·····	(75)
5. 强起, 弱起, 再强起·····	(76)
6. 弱起, 强起, 再弱起·····	(77)
7. 弱起转强起·····	(77)
8. 强起、弱起交替使用·····	(78)
9. 散板开头转强起·····	(79)
第五章 常用虚词的处理·····	(81)
1. 叹词“啊”字的处理·····	(81)
2. 衬词的处理·····	(84)
3. 念白的处理·····	(85)
第六章 多段落歌词的处理·····	(87)
1. 各段歌词的字数均相等·····	(87)
2. 各段歌词的字数不相等·····	(89)
第七章 调式·····	(91)
1. 大、小音阶及大、小调·····	(91)
2. 调性对比·····	(94)

3.定调·····	(94)
4.记调·····	(97)
5.民族调式·····	(98)
6.省略个别音的民族调式·····	(107)
7.民族调式歌曲的调性鉴别·····	(114)
8.转调·····	(116)
9.转调记法·····	(121)
第八章 歌曲风格问题·····	(124)
1.个人风格和民歌风格·····	(124)
2.民歌的同风格问题·····	(126)
3.音调的巧合问题·····	(128)
4.相同的歌曲结尾·····	(129)
第九章 词曲作者署名·····	(131)
1.自己作词作曲·····	(131)
2.编曲·····	(132)
3.填词·····	(132)
4.改词、作曲·····	(132)
5.改作、改编·····	(133)
6.根据器乐曲填词·····	(133)
7.根据民歌填词·····	(133)
8.佚名词、曲·····	(134)
第十章 歌曲记谱·····	(135)

目 录

1.怎样记谱·····	(135)
2.同一首歌两种记谱·····	(137)
3.同一首歌两种节奏记法·····	(139)
4.调号、拍号记法·····	(141)
第十一章 高潮·····	(143)
第十二章 前奏、间奏、尾奏·····	(145)
1.前奏·····	(145)
2.间奏·····	(148)
3.尾奏·····	(151)
第十三章 关于歌曲结尾·····	(155)
1.重复最后一乐句作结尾·····	(155)
2.移高、重复最后一乐节作结尾·····	(156)
3.提高最后一个乐汇作结尾·····	(156)
4.增加结束句·····	(157)
5.移高并拉长结尾小节的音节·····	(158)
6.将末句节奏稍加改变·····	(159)
7.拉长结束音·····	(159)
8.移高拉长结束音·····	(159)
9.将结束音移高八度·····	(159)
10.重复拉长结束句·····	(160)
11.结束音用短音处理·····	(160)
12.重复并改变结束句·····	(161)

13.重复并移高结尾乐句·····	(161)
14.重复、改变并移高结尾乐句·····	(162)
15.歌曲结尾的减速法·····	(162)
16.用短节奏结尾·····	(163)
17.弱拍结尾处理法·····	(163)
18.在结束句最后加衬词念白·····	(164)
第十四章 乐段·····	(166)
1.单乐段·····	(169)
2.复乐段·····	(178)
第十五章 多段体的曲式结构·····	(183)
1.二段体·····	(183)
2.三段体·····	(188)
3.多段体·····	(199)
4.复二段体与复三段体·····	(203)
5.自由体·····	(207)
6.回旋曲式·····	(209)
7.变奏曲式·····	(212)

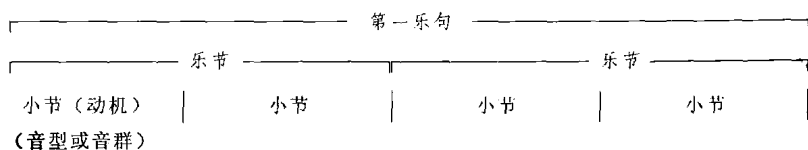

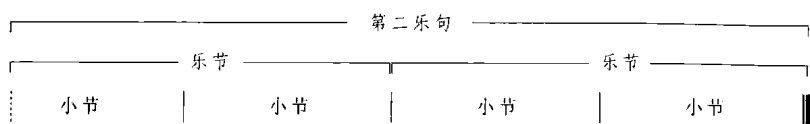
第一章 歌曲的结构

§ 1. 歌曲的基本形式

歌曲的构成，是有一定的组织形式的，正如诗词的最基本形式是由四行词组成一样，不论是五言或七言都一样。而歌曲的最基本形式就是由两个乐句构成的单乐段形式。如下面的乐段结构图：

例 1-1

乐段是由两个以上乐句构成的，通常由四行词构成一首歌曲。乐句一般由两个以上乐节构成，通常为两行词。乐节大多由两个小节构成，通常为一行词。小节是由音符排列成某种形式的音型，通常为半行词。

歌曲结构是作曲者首先要了解的曲式之本。要知道其基本形式，要熟悉其不同名称，要懂得其词曲构成之关系，方可进行谱曲。

§2. 歌曲实例

例 1-2

《摇篮曲》克劳谛乌斯词 [奥]舒伯特曲

第一乐句

乐节 乐节

小节 小节 小节 小节

睡吧睡吧我亲爱的宝贝，妈妈的双手轻轻摇着你，

第二乐句

乐节 乐节

小节 小节 小节 小节

摇篮摇你快快安睡，安睡在摇篮里温暖又安逸。

(乐段)

例 1-3

《八月桂花遍地开》鄂豫皖革命民歌
张士燮编词 李焕之编曲

第一乐句

乐节

乐汇

乐汇

八 月 桂 花 遍 地 开，

乐节

乐汇

乐汇

鲜 红 的 旗 帜 竖 起 来，

第二乐句

乐节

乐汇

乐汇

张 灯 又 结 彩 呀 咳， 张 灯 又 结 彩 呀 咳，

乐节

乐汇

乐汇

光 辉 灿 烂 闪 出 新 世 界。

(乐段)

第二章 曲调的构成

一篇好文章，不仅主题思想要突出，还要有独具一格的文风。一首好歌曲，不仅是词曲结合要很紧密，音乐形象也要很鲜明，主题思想突出，才能独具一格。由此可知，歌曲是歌词与曲调相结合的一种艺术形式。

§ 1. 乐汇

构成曲调的要素很多，有乐汇、乐句、节奏等。曲调的好坏与否决定了一首歌曲的质量。

乐汇是音乐语言的最小部分，是构成音乐语言的重要要素，在音乐中是用它来表达一定乐意的。

乐汇在旋律中出现，从强拍开始较多，从弱拍开始也可以，因此，强弱又是构成乐汇的节奏基础。音乐中的乐汇究竟应该从强拍开始呢？还是从弱拍开始呢？这要根据歌词中的音节决定。如：

例 2-1

《中国，中国，鲜红的太阳永不落》
贺东久 任红举词 朱南溪曲

例 2-2

《渴望春天》[奥]莫扎特曲

写文章的要领很多，但其中一条必须储备词汇。要创作出生动、活泼、热情、奔放、抒情、辽阔，以及亲切、深情等具有各种思想感情的乐汇，平时要多注意学习积累乐汇，特别是要有一副敏锐的耳朵来感受生活、感受世界尤其是要提及的，学习民歌也是十分重要的。见以下中外民歌实例：

例 2-3

《燕子》新疆哈萨克民歌

例 2-4

《买花》瑞士民歌

例 2-5

《照镜子》罗马尼亚民歌

例 2-6

《红河谷》美国民歌

例 2-7

《江户日本桥》日本民歌

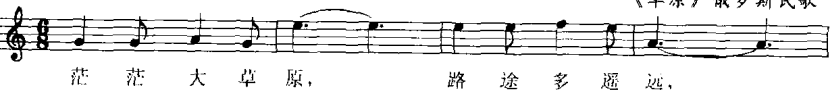
例 2-8

《冬天已过去》德国民歌

例 2-9

《草原》俄罗斯民歌

例 2-10

《离开它吧, 佐尼》英国民歌

例 2-11

《雅克兄弟》法国民歌

