

CENTRAL CONSERVATORY OF MUSIC

现代远程音乐教育丛

歌曲作法

龚耀年 / 著

音乐学院

中央民族大学出版社

歌 曲 作 法

龚耀年 著

中央民族大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌曲作法/龚耀年著. —北京:中央民族大学出版社, 2004. 9
(中央音乐学院现代远程教育丛书)

ISBN 7-81056-937-6

I. 音… II. 龚… III. 歌曲作法—远程教育—教材 IV. J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 090347 号

歌曲作法

- 作 者 龚耀年
责任编辑 娜木罕 凌 弘
封面设计 健东设计室
出 版 者 中央民族大学出版社
北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081
电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)
68932218(总编室) 68932447(办公室)
发 行 者 全国各地新华书店
印 刷 者 廊坊人民印刷厂
开 本 787×1092(毫米) 1/32 印张:9.25
字 数 235 千字
印 数 2000 册
版 次 2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-81056-937-6/J·54
定 价 50.00 元
-

版权所有 翻印必究 如有印装错误本社负责调换

作者简介

龚耀年，1940年生于上海，1951年考入上海音乐学院少年班，1963年毕业于该院作曲系。现为中国音乐家协会理事，创作委员会副主任，《音乐创作》常务副主编并兼任中国儿童音乐学会副会长，中国电视音乐研究会常务理事等职。

多年来，他精心创作了各类声乐、器乐作品千余首，20多次在国内重要音乐作品评选中获大奖，其中，《雨花石》《国旗颂》《小鸟，请到这里来》等流传全国，较有影响，《绿荫》《爱星满天》分别获全国第二届、第四届儿童音乐电视大赛金奖、最佳作曲奖，《我爱承德我爱家》获全国城市歌曲大赛最佳作曲奖。由于他在音乐创作上取得的成绩，曾荣获文化部颁发的“全国优秀青年创作奖”，并获国务院颁发的“有突出贡献的专家特殊津贴”。

主要代表作品有：交响音画《哈纳斯湖》、歌剧《风雨花》、管弦乐《节日圆舞曲》、弦乐四重奏《在海边》、合唱《国旗颂》《给未来一片绿色》《我们来到美丽的山谷》《祝愿香港》等。创作了电影、电视、广播音乐作品共200多部，在国内颇受好评。有些作品还在全国或国际比赛中获奖。如：科教片《黄鼬》（南斯拉夫国际电影节奖）、《人工合成胰岛素》（金鸡奖）、《绿化祖国》《三个小狐狸》（政府优秀影片奖）、故事片《十四五岁》（金牛奖）。

已陆续出版的作曲理论专著有《歌曲创作漫谈》《儿童歌曲作法》《青少年学作曲》《小乐队编配法》等。著有作品专集《中国民歌儿童钢琴曲集》《爱心满天——龚耀年创作儿童歌曲精选》《给未来一片绿色——龚耀年创作歌曲精选》。

从1985年起先后被聘为中央音乐学院、中国音乐学院、北京广播学院、沈阳音乐学院、广西艺术学院的作曲、配器、音乐教育客座教授。

责任编辑：娜木罕 凌 弘

特约校对：安鲁新

封面设计：健东设计室

中央音乐学院
《现代远程音乐教育丛书》

策划编辑人员

策 划：王次炤 郭淑兰 袁静芳

主 编：袁静芳

副主编：苗建华 赵易天

编 委：（按姓氏笔画排序）

于 波 杨明英 林冬蔚

苗建华 修子建 赵易天

袁静芳

编 务：林巧芳

序 言

中国共产党第十五次全国代表大会提出了跨世纪社会主义现代化建设的宏伟目标与任务，并提出以“科教兴国”的战略思想作为实现这一宏伟目标的基本方针，把教育的发展放在了整个中华民族振兴的突出位置。教育部又制定了《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，把现代远程工程作为跨世纪教育改革和发展的重点工程之一，提出形成开放式教育网络，构建终身学习体系的目标。这一构想与目标，符合国际教育发展的共同趋势，是解决我国目前教育需求不断增长与教育资源相对短缺矛盾的有效措施。同时，也是贯彻党的十五大精神，落实“科教兴国”战略思想的重大举措。

中央音乐学院创建于 1950 年，已有 50 余年的教学历史，是我国惟一的一所国家级重点艺术院校和“211 工程”建设大学，对我国音乐教育事业的发展承担着重要的责任。为此，中央音乐学院于 1999 年 12 月 21 日成立了“现代远程音乐教育中心”（2001 年更名为“现代远程音乐教育学院”），2002 年 2 月 22 日中央音乐学院现代远程音乐教育学院被教育部审核批准为高等院校远程教育试点单位。

中央音乐学院现代远程音乐教育学院将通过远程音乐教育网络，把最新的、科学的、体系化的教学内容与方法，用最快、最有效的方式传递到全国的各个地区，促进全国音乐教育的民主化（即普及化，特别关注边远地区）、终身化（具有高度灵活性，不受校园教育的地域、时间、年龄限制）、多样化（面向社会音乐文化领域中多层次人才的知识需求）、个性化（创造精神与实际

能力的提倡与培养)、国际化(目前的跨地域教育,为以后跨地域教育创造条件)建设,使中央音乐学院在我国音乐教育事业的建设中,发挥更为积极的、创造性的重要作用,不断增强我国音乐教育在国际音乐教育领域中的地位,为全民族文化素质的提高做出应有的贡献。

为了多渠道促进我国各层次专门音乐人才的成长,适应社会主义现代化音乐文化事业发展的需要,提高在职音乐教师、音乐编辑、音乐研究和管理人员的音乐理论素质与创新精神,以及社会实践能力,培养在音乐学方面具有一定学术水准和系统专业知识的音乐人才,现代远程音乐教育学院将根据网络开设课程的需要,编辑出版《现代远程音乐教育丛书(含电子课件)》。丛书的内容除中央音乐学院多年教学积累的传统优秀课程,如中国古代音乐史、中国近代音乐史、西方音乐史、20世纪西方音乐、环球音乐采风、中国民间歌曲概论、中国传统器乐概论、音乐美学基本问题、音乐表演艺术概论、钢琴、合唱与乐队指挥、基础乐理、视唱练耳、和声学、曲式与作品分析等课程外,还将推出一批社会发展前沿的新兴学科及社会急需课程,如电子乐器演奏法、电脑音乐制作与乐队编配、应用音乐心理学、音乐治疗学、音乐商品与艺术管理、中国兄弟民族音乐文化、中国汉传佛教音乐文化、中国藏传佛教音乐文化、中国南传佛教音乐文化、中国道教音乐文化等课程,并将在音乐教育学与社会实用音乐领域逐步展开教育丛书的撰写工作。丛书的撰写除主要依靠本院从事多年教育工作的一批教授外,亦将聘请国内外有关专家、学者共同参与丛书的写作工作。

《现代远程音乐教育丛书》主编 袁静芳

2002年8月

绪 论

随着我国经济的发展,人民的物质文化水平不断提高,打开电视或收音机,漫步街头、广场,音乐与歌声几乎无处不在,它已成为人们文化生活中不可缺少的伴侣。

在强调赏美、创美的今天,歌曲创作是社会主义精神文明建设的一个组成部分。它对培养人们尤其是青年、学生的创造性思维与动手能力,有积极的推动作用。不少人对歌曲创作很感兴趣,但又有一些畏难情绪。他们不知从何下手,对于作曲的事,颇有几分“神秘感”。其实,作曲如同打乒乓球、下象棋一样,并不那么神秘。大家都会打乒乓球,但要打出个水平,拿个奖牌,就需要花一番苦功夫。同样,学写一首歌曲并不难,但要写好就不易了。从不会写——学着写——写得好,有一个知识积累的过程,多写多练,熟能生巧。当然,认真地学习、钻研一定的创作技巧,是必不可少的。它将使你更快更好地走上成功之路。

学习歌曲创作,它应该具备以下一些基本条件,大家可以根据自己的情况对照,已经具备的需要不断完善,尚有欠缺的应该努力创造。

1. 要热爱生活,体验生活,善于观察生活

平时,在生活中要多看、多听、多分析,扩大视野,增加生活积累。不但要对各种人、各种事善于体察、分析,还应应对美好的大自然——山川、田野、大海、江河、风、花、雪、月……有更深入的了解。只有这样,当你想写有关题材的歌曲时,才不至于脑子空空、毫无联想。试想,如果一个作曲者连山都没有见过,怎能写好一首登山

的歌曲呢？最多只能借助于影视或书本的间接介绍，但他决不能体会到登山时步履的节奏韵律及攀登到山顶后胸怀欢畅的心情。

2. 要有一定的乐理知识

歌曲是通过音乐来表现的，而音乐则需用乐谱记录下来。因此，歌曲作者必须具备相当的乐理知识，应在这方面先打下良好的基础。试想，一首好的歌词打动了你，你很想把它谱成歌曲，然而，头脑中浮现的歌声，却不知如何用音乐符号来表达；或者虽然用音乐符号记述下来了，但不确切、不完整，甚至与自己的本意相距很远，这样是写不好歌曲的。

3. 要善于学习各种音乐语言

歌曲是通过音乐语言来表情达意的，所以要想写好歌曲，首先要学会积累丰富的音乐语言。日常生活中，一个人的口才好，人们夸奖他“出口成章”，这并不是天生的，而是语言的不断积累和反复锻炼的结果。同样，你若想写好歌曲，也应不断积累起丰富的音乐语言，供自己在创作实践中运用。或许有些朋友会问，从哪里去找音乐语言？怎样积累？途径是很多的，如我国各民族的民歌、戏曲、曲艺和传统器乐曲，聂耳、冼星海、萧友梅、黄自等老一辈作曲家的优秀作品，目前流传很广的一些优秀的艺术歌曲、群众歌曲、通俗歌曲、新歌剧及影视音乐，以及外国古典及现代的优秀音乐作品，我们都应该熟悉和认真借鉴。就像海绵吸水那样，吸收越多，储备充足，到需要参考借鉴的时候，就能得心应手地为你所用。学习前人的创作经验是文艺创作的必由之路，歌曲创作也不例外。如果掌握的曲调很少，那么你的音乐语言就不会很丰富，有时还显得苍白、单调。当代著名作曲家，如贺绿汀、李焕之、刘炽、瞿希贤、朱践耳、王洛宾、雷振邦、施光南等的作品，都与民间音乐有着“不解之缘”，并从古今中外的优秀音乐作品中，吸取了丰富的音乐养

料,所以他们的作品才能受到群众的喜爱。对于前人的作品还应善于学习,要分析它们的得失成败,而不是囫囵吞枣、盲目照搬,因为生活本身是丰富多彩的,而且每时每刻都在变化发展着。还要学会分析自己的歌曲,经常给自己当老师,不断总结经验教训,本着精益求精的态度,才能迅速提高。此外,有条件的朋友,还应多掌握些音乐知识及作曲技巧,比如与歌曲创作直接有关的和声、复调及作品分析等知识。它们能帮助我们学会透彻地分析歌曲,提高创作技巧,更快地掌握作曲本领。

4. 要有相当的文学基础

歌曲是音乐与歌词的结合,因此歌曲作者的文学水平将直接关系到歌曲的创作质量。要热爱文学,关心文学,并不断提高自己的文学水准。对于小说、报告文学、散文,尤其是诗词,应给予很大的关注。歌曲作者必须具备一定的文学修养,比如对各种诗词的了解,包括流派、创作及声韵特点等。这样就能从精彩纷呈、数量众多的歌词中择优谱曲,甚至可以自己动手写词。在创作实践中,因为歌词选择不当,致使整个歌曲创作失败的例子是屡见不鲜的。经常可以看到一些作曲者在音乐上很下工夫,但由于忽视了歌词的作用而最终未获成功。希望朋友们不断提高自己的文学修养,以适应歌曲创作向我们提出的日新月异的要求。

有了生活体验,又掌握了一定的写作技巧,就应“勤写多练”了。学到的知识如果只停留在书本概念上,不去实践,不经常磨炼,是写不出好的曲调来的,所谓“熟能生巧”就是这个道理。但是,我们说的勤写,是要动脑筋有意图地写,而不是无目的地瞎写。比如,可以根据合适的歌词写一首完整的歌曲,也可以根据自己的能力,按特定的情绪要求写一段曲调,甚至只求写好一个或几个不同的乐句,从中得到锻炼和提高。循序渐进的规律,对于学习作曲同样是适用的。

目 录

绪 论	(1)
第一章 怎样选择歌词	(1)
第一节 歌词的艺术风格与特点	(1)
第二节 怎样选好歌词	(6)
第二章 歌曲音乐主题的写作	(11)
第一节 什么是歌曲音乐主题	(11)
第二节 歌曲音乐主题的构成要素	(14)
第三节 赏析几种不同体裁、风格的歌曲主题	(25)
第三章 旋律的展开手法	(46)
第一节 什么是旋律	(46)
第二节 旋律的各种进行	(47)
第三节 重复式展开手法	(56)
第四节 变奏式展开手法	(73)
第五节 对比式展开手法	(83)
第四章 常用的几种歌曲结构形式	(93)
第一节 乐汇、乐节、乐句	(95)
第二节 乐段结构	(102)
第三节 单二部曲式	(114)
第四节 单三部曲式	(122)
第五章 前奏、间奏、尾声及高潮的布局与处理	(133)
第一节 前奏	(133)
第二节 间奏	(148)
第三节 尾声	(154)
第四节 高潮的布局与处理	(157)
第六章 歌曲创作中衬词与衬句的运用	(165)

第一节	几种歌曲创作中衬词与衬句的常用手法	(165)
第二节	衬词和衬句在歌曲结构中的作用	(172)
第三节	要善于灵活地运用衬词和衬句	(175)
第七章	艺术歌曲创作	(178)
第一节	艺术歌曲的创作特点与美学要求	(178)
第二节	几种典型的钢琴伴奏织体与佳作范例	(186)
第八章	通俗歌曲创作	(203)
第九章	二声部合唱写作	(215)
第一节	主调式二声部合唱写作	(215)
第二节	复调式二声部合唱写作	(234)
第三节	综合式二声部合唱写作	(239)
第十章	歌曲的声部划分及常用音域	(255)
第一节	女高音、女中音、女低音	(256)
第二节	男高音、男中音、男低音	(260)
第三节	童声	(264)
第十一章	怎样处理好词曲的关系	(268)
第一节	“短词长谱”	(269)
第二节	“长词短谱”	(272)
第三节	“散词整谱”	(274)
第四节	“整词散谱”	(276)
第五节	怎样运用歌词的重复	(279)
第六节	处理好音乐曲调与歌词语调的辩证关系	(286)

第一章 怎样选择歌词

歌词与音乐的关系,也就是人们常说的词、曲关系,是歌曲创作中最先遇到的课题。歌曲这门艺术,是诗歌与音乐的结合,顾名思义,“歌”占有很重要的位置,这个“歌”,可以理解为能唱的诗。一首好的歌词无疑应是一首好的诗,它要有诗的意境,在艺术上应该有较高的品位。歌词还应具有它自身的美,虽然很多歌词是专为谱曲而写的,但它绝不是音乐的附属品,在谱曲之前和离开音乐以后,都应有其独立的艺术价值,能给人们美的享受。因此,作曲者对于歌词切不可等闲视之,选好歌词,处理好词曲关系至关重要。

歌词本身还应具备歌唱性,如果歌词完全依赖于音乐的翅膀,那就把歌词的作用与品格降低了。歌词是歌曲创作的依托与基础,上面提到的那些对歌词作品的美学要求,不仅是歌词作者所孜孜追求的,也是我们歌曲作者选择歌词时应该考虑的。

第一节 歌词的艺术风格与特点

歌词的艺术风格,是歌词作品的重要艺术标志,它将直接影响歌曲的音乐风格和整体布局。歌词的艺术风格包括歌词的时代风格、语言风格及个性特点等。

1. 歌词的时代风格

每个时代的诗词创作,在其发展的历程中,都经历着时代的沧桑变迁,留下了时代的印迹,形成了它的时代风格。

周代诗歌是以《诗经》为代表的四言体,汉魏乐府诗又盛行五言体,隋唐则以七言体为特色。就声韵方面的要求而言,唐朝之前的诗歌声韵较为自由,唐代的近体诗歌对声韵方面则有许多规则与讲究。而近古诗歌则以长短句渐成主流。

“五四”运动以来,随着白话文的推广,以自由体诗词为代表的现代歌词,渐成新一代诗词的先锋,并引导潮流,受到众多词家的青睐与喜爱。现代歌词除了分行和要求歌词基本上押韵外,对歌词的规律上的要求相对宽松。有时,同样的分行押韵,对诗句的平仄却不十分讲究,至于现今众多的通俗歌曲的歌词,在风格、语言及形式上,都更为自由而无拘束。当然,歌词的时代风格不仅表现在艺术形式方面,也应表现在内容方面,歌词的时代风格同样也反映时代的精神风貌。

仅举近现代诗词的一些佳作范例,就能从中感受到作品的时代风格(篇幅所限,仅举歌名)。

如建国前的诗词作品:《湘累》(郭沫若词)、《祖国歌》(李叔同词)、《兰花草》(胡适词)、《卖布谣》(刘大白词)、《教我如何不想他》(刘半农词)、《踏雪寻梅》(刘雪庵词)、《海韵》(徐志摩词)、《雨巷》(戴望舒词)、《玫瑰三愿》(龙七词)、《义勇军进行曲》(田汉词)、《梅娘曲》(田汉词)、《铁蹄下的歌女》(许幸之词)、《卖报歌》(安娥词)、《松花江上》(张寒晖词)、《长城谣》(潘子农词)、《二月里来》(塞克词)、《黄河大合唱》(光未然词)、《嘉陵江上》(端木蕻良词)、《在太行山上》(桂涛声词)、《茶馆小调》(长工词)、《延水谣》(熊复词)、《延安颂》(莫耶词)、《跌倒算什么》(李凌、舒模词)、《团结就是力量》(牧虹词);建国后的歌词作品:《歌唱祖国》(王莘词)、《祖国颂》(乔羽词)、《时光老人的礼物》(袁鹰词)、《敖包相会》(海默词)、《桂花开放幸福来》(崔永昌词)、《勘探队之歌》(佟志贤词)、《十送红军》(张士燮词)、《长征组歌》(肖华词)、《挑担茶叶上北京》(叶蔚林词)、《快乐的节日》(管桦词)、

《听妈妈讲那过去的事情》(管桦词)、《在老师身边》(金波词)、《让我们荡起双桨》(乔羽词)、《红梅赞》(阎肃词)、《马儿啊,你慢些走》(李鉴克词);改革开放以来的作品:《祝酒歌》(韩伟词)、《在希望的田野上》(晓光词)、《我爱你,中国》(瞿琮词)、《心愿》(任志萍词)、《我们是黄河泰山》(曹勇词)、《祖国,慈祥的母亲》(张鸿西词)、《今天是你的生日》(韩静霆词)、《驼铃》(王立平词)、《青春啊青春》(凯传词)、《金梭与银梭》(李幼容词)、《月光下的凤尾竹》(倪维德词)、《我爱你,塞北的雪》(王德词)、《歌声与微笑》(王健词)、《同一首歌》(陈哲、迎节词)、《小白杨》(晨枫词)、《回家路上》(金波词)、《好人一生平安》(易茗词)、《苦乐年华》(张藜词)、《父老乡亲》(石顺义词)、《思念》(乔羽词)、《长城长》(阎肃词)、《你是这样的人》(宋小明词)、《涛声依旧》(陈小奇词)、《弯弯的月亮》(李海鹰词)、《相约未来》(曾宪瑞词)、《难忘今宵》(乔羽词)、《走进新时代》(蒋开儒词)。

不同时代的作者,他们的作品具有不同的时代风格,其作品带有深深的时代印记,离不开当时的社会、国情及民众的生活。

下面同样以“长城”为主题,比较一下抗战时期潘子农写的《长城谣》与改革开放时期阎肃写的《长城长》,歌词的不同的艺术特色与时代风格;

长 城 谣

潘子农 词
刘雪庵 曲

万里长城万里长,长城外面是故乡,
高粱肥,大豆香,遍地黄金少灾殃。
自从大难平地起,奸淫掳掠苦难当。
苦难当,奔他方,骨肉离散父母丧。
没齿难忘仇和恨,日夜只想回故乡。

大家拼命打回去，哪怕倭奴逞豪强。
万里长城万里长，长城外面是故乡，
四万万同胞心一样，新的长城万里长。

长 城 长

阎 肃 词

孟庆云 曲

都说长城两边是故乡，你知道长城有多长？
它一头挑起大漠边关的冷月，它一头连着华夏儿女的心房。
都说长城内外百花香，你知道几经风雪霜？
凝聚了千万英雄志士的血肉，托出呵万里山河一轮红太阳。
太阳照，长城长，长城啊雄风万古扬。
你要问长城在哪里？就看那一身身绿军装。
太阳照，长城长，长城啊雄风万古扬。
你要问长城在哪里？就在咱老百姓的心坎上。

潘子农、阎肃两个作者生长在两个不同的时代，《长城谣》、《长城长》两部作品产生于不同的年代。两首歌曲虽然同样以“长城”作为主题背景，并都以“长城”作为歌名，但在情绪、内容及时代风格上却截然不同。

《长城谣》的情绪低沉、哀怨，反映了20世纪30年代抗日战争时期，长城外的东北同胞备受国土沦陷之苦，老百姓背井离乡被迫流亡的苦难心情；而《长城长》则是歌唱改革开放以来，长城内外人民安居乐业的幸福生活，人们在幸福之余不忘伟大的钢铁长城——人民解放军，此处“长城”是一语双关，既歌颂了万里长城，也歌颂了保卫长城的解放军。这两首歌词在艺术上都有着极其鲜明的时代风格。