

歌曲创作知识

杨放著

歌曲创作知识

杨 放 著

云南人民出版社

歌曲创作知识

杨放著

*

云南人民出版社出版

(昆明市书林街100号)

云南新华印刷厂印刷 云南省新华书店发行

*

开本: 787×1092 $1/32$ 印张: 5.625 字数: 80,000

1980年3月第一版 1980年3月第一次印刷

印数: 1—1,500

统一书号: 8116·882

定价: 0.43元

目 录

第一章 歌词 节奏 曲调

第一节 歌 词.....	(1)
一、歌词的主题思想.....	(1)
二、歌词的题材.....	(2)
三、歌词的语言.....	(3)
四、歌词的结构.....	(3)
五、歌词结构与音乐结构.....	(5)
六、歌词的韵.....	(5)
第二节 节 奏.....	(7)
一、节奏来源于生活.....	(7)
二、节奏与节拍.....	(8)
三、语言节奏与音乐节奏.....	(12)
四、节奏型与贯串节奏.....	(16)
第三节 曲 调.....	(17)
一、曲调来源于生活.....	(17)
二、曲调与语言.....	(17)
三、曲调的进行.....	(19)

第二章 乐汇与分句

第一节 乐汇与 词汇.....	(27)
第二节 分 句.....	(28)

第三节 歌曲中不同部位的乐汇或分句..... (30)

一、歌曲开始的乐汇或分句..... (31)

二、歌曲中间的乐汇或分句..... (32)

三、结束部分的乐汇或分句..... (33)

第四节 紧密相连的乐汇或分句..... (35)

第三章 乐 句

第一节 乐句和歌词的句子..... (38)

第二节 乐句的类型..... (40)

一、带重复性的乐句..... (40)

二、不带重复的乐句..... (41)

三、长度不同的乐句..... (41)

第三节 包含衬词或感叹词的乐句..... (44)

第四章 乐 段

第一节 单乐段..... (49)

一、方整乐段与非方整乐段..... (51)

二、重复性乐段与对比性乐段..... (56)

第二节 乐句、乐段的终止..... (60)

一、终止音的运用..... (61)

二、终止音的另外两种用法..... (62)

三、关于终止音的节拍位置..... (63)

四、装饰性终止..... (65)

第三节 复乐段..... (66)

第五章 音乐主题

第一节 音乐主题的基本特点..... (70)

一、音乐主题与歌词·····	(71)
----------------	------

二、一首歌曲有几个音乐主题·····	(72)
--------------------	------

第二节 努力创作出好的音乐主题····· (75)

一、音乐主题的形象性·····	(75)
-----------------	------

二、音乐主题的民族风格·····	(76)
------------------	------

三、音乐主题要与歌曲体裁相适应·····	(78)
----------------------	------

第六章 怎样发展音乐主题

第一节 重复手法····· (81)

一、严格重复·····	(81)
-------------	------

二、部分重复·····	(82)
-------------	------

三、节奏的重复·····	(83)
--------------	------

四、重复曲调 改变节奏·····	(85)
------------------	------

五、移位重复·····	(87)
-------------	------

六、扩大音程或缩小音程的重复·····	(91)
---------------------	------

第二节 对比手法····· (92)

一、节奏对比·····	(92)
-------------	------

二、节拍对比·····	(94)
-------------	------

三、速度对比·····	(95)
-------------	------

四、音量对比 力度对比·····	(97)
------------------	------

五、音区对比·····	(99)
-------------	------

六、音色对比·····	(100)
-------------	-------

七、调式、调性对比·····	(101)
----------------	-------

第三节 形成歌曲高潮的手法····· (106)

一、变化节奏形成高潮·····	(106)
-----------------	-------

二、变换音区形成高潮·····	(107)
-----------------	-------

三、曲调向上作大跳进形成高潮.....	(108)
四、以合唱形成高潮.....	(109)
五、变换速度、力度形成高潮.....	(110)

第七章 歌曲的曲式

第一节 常用的歌曲曲式	(113)
一、一段体.....	(113)
二、二段体.....	(116)
三、三段体.....	(121)
四、多段体.....	(133)
第二节 歌曲的前奏、间奏、尾奏.....	(144)
一、前奏.....	(145)
二、间奏.....	(148)
三、尾奏.....	(151)

第八章 歌曲和调式

第一节 五种调式.....	(156)
一、宫调式或称 1 (Do) 调式.....	(156)
二、征调式或称 5 (SoL) 调式.....	(159)
三、商调式或称 2 (Re) 调式.....	(161)
四、羽调式或称 6 (La) 调式.....	(164)
五、角调式或称 3 (Mi) 调式.....	(166)
第二节 大调式和小调式.....	(167)
一、大调式.....	(167)
二、小调式.....	(169)

第一章 歌词 节奏 曲调

第一节 歌 词

歌曲是诗词和音乐相结合的艺术形式，音乐和诗词共同表现歌曲的主题思想。在通常的情况下，总是根据歌词谱曲；先写好曲再填词也可以，但这种情况较少。由于歌词是歌曲重要的组成部分，所以，学习歌曲创作的同时，也应该对歌词有所了解，才能把词曲结合得好。这里只能对歌词的主题思想、题材、语言、结构等方面作些粗浅的介绍。

一、歌词的主题思想

一首歌词所要表现的主要思想，或所要说明的主要问题必须明确。让人们一听就知道歌词是说什么问题，表达什么思想。如《学习雷锋好榜样》这首歌词，一共四段，第一段写雷锋坚定的阶级立场；第二段写他高度的组织纪律性；第三段写他艰苦朴素的工作作风；第四段写我们怎样学习雷锋。四段词总的是写向雷锋同志学什么，怎么学？歌词集中地写出：要学习他“忠于革命忠于党”。这就是这首歌词的主题思想。

雷锋同志值得学习的东西很多，但作者抓住上述四个主要方面，高度地集中、概括，使主题思想很明确。

其次，一首短小的歌词只宜于写一个主题，不宜写两个

主题；一首歌词可以写成几段，从几个方面来表现主题思想；但不能一段词写一个主题，因为一首歌曲一般都是以一个曲调反复地唱几段词，同一个曲调要表现多样的主题思想是有困难的。

二、歌词的题材

歌词的题材是多种多样的，有比较概括的题材，也有表现某一个生活侧面的题材……。

一首歌词的篇幅很有限，必须将题材集中起来，不宜面面俱到，泛泛而谈，不然容易流于空洞松散。歌词《打靶归来》是以解放军战士生活中的一个侧面——打靶之后回营房路上的思想感情作为题材，短短的八句歌词，就把战士们生龙活虎，充满革命乐观主义的形象刻划出来：

日落西山红霞飞，
战士打靶把营归，
风展红旗映彩霞，
愉快的歌声满天飞。
misou lami sou
lasou midou ruai
愉快的歌声满天飞。

歌声飞到北京去，
毛主席听了心欢喜，
夸咱们歌儿唱得好，
夸咱们枪法数第一。
misou lami sou

lasou midou ruai

夸咱们枪法数第一。

——牛宝源 王永泉：《打靶归来》

这首歌词有情有景，题材来自战士的生活，听起来很亲切。

三、歌词的语言

歌词不是供阅读的诗和散文，而是写出来歌唱的诗，所以应该注意以下两方面：

1、歌词的语言应该写得音调铿锵，节奏鲜明。群众是通过听觉来感受一首歌曲的内容，因此要求歌词要含意清楚，通俗易懂，不宜用含蓄隐晦的词句。

2、语言要生动形象。不宜用平铺直叙的描写和叙述来代替形象、生动的诗歌语言，形象、生动的诗歌语言，富于概括性，也容易听清楚。

如陕北民歌《咱们的领袖毛泽东》

高楼万丈平地起，
盘龙卧虎高山顶，
边区的太阳红又红，
咱们的领袖毛泽东。

这样的歌词，形象生动，易于歌唱，便于记忆，又不一般化，短短几句就表达出劳动人民对毛主席的无产阶级感情。

四、歌词的结构

歌词的结构要严谨，篇幅不宜太长，段落要清楚，词句要简练，每句的字数不宜过多，这样较容易谱成歌曲，也较适

合歌唱。

1、从每句的字数来看，常见的以五字一句，七字一句的最多；三字一句，四字一句，八字一句的也有。在一段歌词中，有用同样字数的句子的，也有用不同字数的句子的。

2、每段歌词的句子有多有少，少的两句为一段，四句为一段的较普遍，也有六句、八句为一段的，这主要是服从表现内容的需要。

3、前一段歌词与后一段歌词之间的关系，总是既有联系，又有发展。有的歌词，前一段与后一段的表现手法、句式结构虽然没有多少变化，但内容却已经是前一段的发展；有的歌词，则结合着内容的发展而改变了表现手法，使前后两段形成一定的对比。如《团结起来，争取更大的胜利》（刘薇、石祥词）

象那滚滚的江河汇成海洋，
象那巍巍的群山挽起臂膀，
团结起来，争取更大的胜利，
前进在毛主席的革命路线上。
团结起来，争取更大的胜利，
前进在毛主席的革命路线上。

（副歌）

团结起来如铁似钢，
团结起来势不可挡，
团结起来为了一个共同的目标，
无产阶级专政无比坚强。

（副歌有两段，略去一段）

这一首歌词由两段组成，第二段继续发挥第一段的主题思想，但已经从抒发式的呈述手法换成号召式的手法，歌词的句子也简短了一些，前后两段形成对比。

五、歌词结构与音乐结构

歌曲是词与曲的结合，词的结构与曲的结构是紧密结合的。如《毛主席的战士最听党的话》（李之金词曲）有四段词，主题思想是“毛主席的战士最听党的话，哪里需要到哪里去，哪里艰苦哪安家”。通过四段歌词，塑造了忠于毛主席，忠于党的边防战士的英雄形象。由于歌词结构采用四段重复的形式，所以，用一个曲词反复唱四段词。

《团结起来，争取更大的胜利》由于歌词写成两段的结构，曲调也用二个对比性的段落与之结合。

有的歌词写成三个部分，曲调也采取三个段落的结构与歌词结合。如《伟大的社会主义祖国在前进》（天津市革命歌曲创作学习班词曲）。最常见的是一、三两段相同（或基本相同），中间一段有所变化，形成对比的结构，如《火车向着韶山跑》（张秋生词 薄兰谷、程金元曲）等歌曲。

有的歌词虽然只有一段，但曲作者却处理成三个段落的结构。如《我爱北京天安门》（金果临词 金月苓曲）。这样处理，加强了主题思想的表达。同样的一首歌词，用不同的音乐结构与之结合是可以的。如为毛主席诗词谱写的歌曲中，同一首诗（或词）就有几种不同的谱曲。

六、歌词的韵

大多数歌词都押韵，或者押大致相近的韵。押韵的歌词，

流畅顺口，容易记忆，容易歌唱。短小的歌词一般不换韵，稍长的歌词也有用两种韵的。如《毛泽东思想照羌家》（陈开元词 罗正鑫曲）。

千里岷山映彩霞，
映彩霞呀，
羌寨开出大寨花，
羌寨开出大寨花哟。

五小工业开红花，
大搞农业机械化。
自力更生创新业，
千难万险踩脚下。
啊 啊 哟索

喜看青稞千层浪，
千层浪呀，哟索
羌寨处处歌声扬，
羌寨处处歌声扬哟。

羌民紧紧跟着党，
团结胜利向前方。

.....

前两段是一个韵，第三段开始换韵。

第二节 节 奏

音乐的组成因素（或者说音乐的表现手法）是多方面的，一般说来，包括曲调、调式、节奏、节拍、速度、力度、音区……等，这多方面的因素在音乐作品中是相互紧密结合的。但是在这些因素中，节奏和曲调又是组成音乐的两个主要因素，节奏和曲调的关系是相互密切联系着的，我们把两者分开来讨论，只是为了说明问题比较方便，应该把节奏、曲调等各个方面都联系起来全面地考虑。

节奏是物质运动的一种形态。规律的节奏表现为强弱长短周期性地反复交替。音乐的节奏即是以乐音的长短表现出来，一般情况是长时值的音较强，短时值的音较弱。长短强弱的乐音反复交替，形成音乐的节奏。

一、节奏来源于生活

毛主席教导我们：“无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个官能反映到自己的头脑中来，开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了，就会产生一个飞跃，变成理性认识，这就是思想。”作为音乐的基本因素的节奏、曲调，也是客观外界事物运动在人们头脑中反映的产物。阶级斗争、生产斗争和科学实验的起伏曲折，影响着人们思想感情的变化，愤怒、激动、欢乐、平静，都是相互交替，有张有弛，有起有伏的。生产中，划船、打夯、车水、割谷等等劳动，机器的运转，车轮的转动，以及自然界的风吹、流水都各有其强弱的运动规律。这些客观世界的和内心

感情的运动的规律性，就是音乐节奏的来源。

音乐节奏主要来自生活节奏，但是，音乐节奏是经过加工、提炼了的，应该比生活节奏更集中，更典型，更具有普遍性。譬如船工号子，是伴随着船工们的航行劳动，不存在长短的限制，但是，作为一首反映船工题材的歌曲，篇幅就不可能（也不必要）太长，这不但要求作品着重地表现船工们的精神面貌，并要求高度地集中；节奏、曲调也应具有船工歌曲的特征，如《我为革命放木排》这首男声小合唱曲，很好地表现了木材运输工人们为革命运送木材的感情，鲜明的节奏增添了歌曲的劳动气氛，然而不是模仿或搬用真实的劳动节奏。

进行曲、队列歌曲多具有集队行进的节奏特点。反映劳动题材的歌曲常常带有强烈鲜明的节奏，但进行曲不应机械地模拟步伐的节奏，劳动题材的歌曲也不一定要原样模拟某一工种的劳动节奏。机械地模仿将会导致自然主义的邪路。

二、节奏与节拍

节拍是将歌曲节奏的强弱及其循环反复划分成较为规律的单位，记谱时用小节标明，并以一定时值的音符表示节拍单位的长短，这就是平常所谓的拍子。

各种拍子虽然标明了强拍、弱拍的位置，但同样拍子的歌曲，节奏就不一样，例如同是二拍子的歌曲，也各有其不同的节奏。见下面三例：

进行曲类型的节奏

〔例1〕

1 = C $\frac{2}{4}$

郑律成：《中国人民解放军进行曲》

$\dot{1} \cdot \dot{1}$ $\dot{1} \dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{1} \cdot$ | $\underline{1} \ 1 \ \underline{3}$ | $\underline{5} \ 5 \ \underline{6}$ | $\dot{1} \cdot \ \underline{6}$ |
 向前 向前 向前！ 我们的 队伍 向 太
 $5 \cdot \ \underline{0}$ | $\underline{1} \ 1 \ \underline{3}$ | $\underline{6} \ \underline{5 \cdot 3}$ | $2 \ -$ | $2 \cdot \ \underline{0}$ |
 阳， 脚踏着 祖国的 大 地；
 $\underline{1} \ 1 \ \underline{3}$ | $\underline{5} \ 5 \ \underline{6}$ | $\dot{1} \cdot \ \underline{6}$ | $5 \cdot \ \underline{0}$ | $\underline{1 \ 1 \ 3} \ \underline{5 \ 5}$ |
 背 负 着 民族的 希 望， 我们是一支
 $\underline{6 \ 6} \ \underline{5 \ 5 \ 3}$ | $2 \ -$ | $1 \cdot \ \underline{0}$ |
 不可战胜的 力 量。

欢乐跳跃的节奏

〔例2〕

董小吾词 罗宗贤曲：歌剧《刘胡兰》选曲《数九寒天下大雪》

热情愉快 稍快

$\underline{5} \ 5 \ \underline{6 \ 5}$ | $\underline{4 \ 3}$ $\underline{2 \ 5}$ | $\underline{5 \ 3}$ $\underline{2 \ 5}$ | $1 \ -$ |
 数 九 那个 寒 天 下 大 雪，
 $\underline{2 \ 5}$ $\underline{2 \ 1}$ | $\underline{7 \ 6}$ $\underline{5 \ 2}$ | $\underline{7 \ 6}$ $\underline{5 \ 2}$ | $5 \ -$ |
 天气 那个 虽 冷 心 里 热，

悠长抒情的节奏

〔例3〕

苗族民歌 李怀德、彭承标词 白诚仁编曲：《苗岭连北京》

深情地 慢速

(女高)	5	2 — 2	<u>3̣5̣3̣2̣</u>	1̣ 1̣ 0 0 0 0 0 0
	山	泉	清 又 清 喔,	
(女低)	2	5 — 5	<u>6̣1̣6̣5̣</u>	5 5 0 0 0 0 0 0
(齐)	0	0 0 0 0 0	5	5 — 5
			山 泉	
				<u>3̣5̣3̣</u> 2
				清 又 清,

pp (回声)

一般说来，二拍子是一个强拍与一个弱拍反复循环，其节拍比较鲜明，所以较多用二拍子来谱写战斗性的歌曲、进行曲以及欢快的歌曲。但这也不是绝对的，若用不同的节奏、速度、力度处理，二拍子也可以表现多种不同的感情，前三个例子也可说明这一点。

四拍子包含一个强拍，一个弱拍，一个次强拍和一个弱拍，其节奏比二拍子要复杂些。以四拍子谱写的歌曲，节奏也是多种多样的。除了表现雄壮豪迈的感情(如《国际歌》)外，宽广热情的歌曲也常用四拍子，如《毛主席走遍祖国大地》的第一段。下例则是表现深情的想念。