

济哲
杨人翊 编著

谈歌曲创作

黑龙江人民出版社

谈歌曲创作

济 哲 杨人颂 著

黑龙江人民出版社出版

(哈尔滨市道里森林街14—5号)

黑龙江新华印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本 787×1092 毫米 1/32·印张 7 14/16·字数 178,000

1976年6月第1版 1978年11月第2版 1978年12月第2次印刷

印数 15,001—27,500

统一书号: 8093·516

定价: 0.63 元

目 录

第一章 绪言	1
第二章 曲调的构成	6
一、音调	7
二、节奏	31
三、调式	13
四、旋律线	51
第三章 曲调的发展方法	56
一、严格重复	57
二、变化重复	63
三、移位	70
四、展开	76
五、对比	82
六、再现	92
第四章 结构	97
一、一段体	97
二、二段体	109
三、三段体	119
四、多段体	129
五、结构的整体布局	147
第五章 高潮	155
第六章 前奏、间奏及尾声	170
一、前奏	170
二、间奏	181
三、尾声	192
第七章 努力塑造工农兵英雄的音乐形象	199

一、要把握住题材内容	200
二、要生动地表现工农兵的思想感情	206
三、要注意时代背景和具体环境	211
四、要区别具体的表现对象	214
五、要考虑生活特点	218
六、要研究歌词的句式结构	219
七、要用精练的音乐语言，塑造感人的艺术形象	226
附篇	240
一、歌曲常用的体裁及演唱形式	240
二、歌曲常用的音域	243
三、歌曲的定调	244
后记	247
再版附记	248

第一章 绪 言

伟大的革命时代，必然产生战斗的革命歌声。

我国音乐发于历史上亘古未曾有的无产阶级革命音乐，在党的领导下，随着革命的急风暴雨，从无到有，由少到多，由低到高，不断发于壮大，“成为整个革命机器的一个组成部分”。它以崭新时代的战斗歌声，积极投入埋葬旧世界的伟大斗争。早在初创工农红军的峥嵘岁月里，《秋收暴动》、《三大纪律八项注意》等歌曲犹如滚滚春雷震响神州大地；在艰苦的抗日战争年代，《义勇军进行曲》、《大刀进行曲》、《八路军军歌》、《保卫黄河》、《沈击队歌》等，象滔滔激浪，发出震撼天地的怒吼，鼓舞抗日军民奋不顾身英勇杀敌；在两个前途、两种命运大决战的三年解放战争时期，我英勇的军民高唱着《中国人民解放军进行曲》、《咱们工人有力气》、《说打就打》等高昂激越的战歌，在毛主席的亲自指挥下，一举消灭了八百万蒋匪军，迎来了人民当家做主的社会主义的新中国。建国以后，在轰轰烈烈的社会主义革命和社会主义建设时期《中国人民志愿军战歌》、《一定要把胜利的旗帜插到台湾》、《社会主义好》、《三百红旗万万岁》、《毛主席走遍祖国大地》等歌曲，衷实地再现了我国人民高举毛泽东思想伟大红旗，在继续革命的大道上，沿着毛主席的革命路线奋勇前进的英勇形象。

上百简略的历史回顾告诉我们，我国革命歌曲作为无产阶级革命文艺的重要组成部分，自它产生之日起便在党的直接领导下，在半个多世纪艰苦卓绝的斗争中，始终鼓舞与激励着广大革命人民群众为无产阶级革命事业而努力战斗。广

大专业和业余歌曲作者遵循毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》指引的方向，在努力学习马列主义、毛泽东思想和深入火热斗争生活的过程中，以音乐作为犀利的战斗武器，满怀激情地抒写革命的战歌，谱出人民的心声，成为新时代的战鼓、号角。在我国各个革命历史时期产生的万千首优秀革命歌曲，不但真实地记录了每一次可歌可颂的重大政治斗争，而且具有“新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派”，取得了卓越的艺术成就。这些，都为我们学习和研究作曲理论，提供了极其丰富的内容和宝贵的经验。

音乐，属于上层建筑范畴。它是一定社会的政治和经济在观念形态上的反映，并给予一定社会的政治和经济以伟大影响。在阶级社会里，不同阶级和不同社会制度，对反映他们政治和经济的音乐艺术，提出不同的任务和要求。因此，音乐领域从来是两大对抗阶级激烈争夺的重要阵地。长期以来，资产阶级和修正主义的理论家们，在音乐领域里大肆宣扬反动的唯心论和人性论，编造种种谎言来欺骗和麻痹群众。鼓吹什么音乐是“上界的语言”，“抽象”的艺术，是与“思想范畴都没有关系”的单纯的“声音形式”，是没有时代与阶级界限的“人类的共同语言”等谬论，竭力掩盖音乐的阶级性，抹杀音乐在阶级斗争中的重要作用，以便为维护他们的反动统治服务。而无产阶级则从来公开地申明音乐的鲜明阶级性，强调指出“文艺是从属于政治的”，“革命文艺是整个革命事业的一部分，是齿轮和螺丝钉”。明确要求音乐艺术必须“服从党在一定革命时期内所规定的革命任务”，必须为工农兵服务，为社会主义服务，努力歌颂“革命人民的功德，鼓舞革命人民的斗争勇气和胜利信心。”

任何音乐作品，总是为社会存在所决定，受一定的生产

方式所制约的，都是一定时代的社会生活在一定阶级的作者头脑中反映的产物。根本就不存在适合于一切时代、一切阶级的“人类的共同语言”，也不可能有完全脱离政治的“纯粹”的艺术。被伟大导师列宁誉为“全世界无产阶级的歌”的《国际歌》，是法国无产阶级的先进战士在巴黎公社革命的最严重时刻，在如火如荼的战斗生活中，用自己的热血和生命铸成的伟大战歌，是无产阶级革命运动的产物。深刻地体现毛主席建军路线和人民军队光荣传统的《三大纪律八项注意》歌，也是广大红军指战员为了深入宣传和严格执行伟大领袖毛主席亲手制定的红军纪律而编写出来的。无论在新民主主义革命时期，还是社会主义革命和社会主义建设时期涌现的大另优秀歌曲，无一不是因为紧密地配合政治斗争，从不同角度和不同程度上反映了无产阶级和广大人民群众的利益、意志、愿望和要求而受到工农兵的肯定和喜爱的。因此，我们专业和业余歌曲作者都应自觉地拿起这一战斗的武器，以火样的激情歌唱伟大的新时代，大力宣传马列主义、毛泽东思想，热情地歌颂工农兵，做一个捍卫毛主席革命路线的坚强文艺战士。

创作依赖于生活。歌曲创作的过程，概括起来就是一个认识生活、表现生活的过程。而要认识生活、表现生活，首先就必须深入生活、接触生活。人类的社会生活是我们歌曲创作的唯一源泉。因此，要不要“长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去”，深深扎根于火热的斗争生活之中，坚持走同工农群众相结合的道路，是歌曲创作要不要坚持辩证唯物论的反映论，要不要坚持无产阶级的政治方向，要不要坚持毛主席革命文艺路线的重大问题。深入生活是我们进行歌曲创作的基础。只有到创作的取之不尽、用之不竭的唯一

沉泉中去，到工农兵的火热斗争生活中去，“观文、体验、研究、分析一切人，一切阶级，一切群众，一切生动的生活形式和斗争形式，一切文学和艺术的原始材料，然后才有可能进入创作过程。”否则，与客观生活没有任何接触，何能谈得上认识生活？手中没有大异最生动、最丰实、最基本的生活原始材料，又拿什么去再现生活？可见，歌曲作者必须深入生活是一条十分明白晓畅的道理，是对作者的起码要求。

但是，深入了生活并不等于就能够真正地认识生活。在社会生活中，处处有矛盾，天天有斗争。在同样的环境中生活着的各种不同的人，对待同一个事物总是会有不同的看法、不同的态度和不同的感情。因此，要正确地认识生活就必须认真坚持学习马列著作和毛主席著作，努力改造自己的主观世界，不断提高阶级斗争、路线斗争和无产阶级专政下继续革命的觉悟，增强分析和判断事物的能力，坚持运用马列主义的立场、观点和方法去观文、体验、分析社会上的各种事物，透过现象看本质，使自己的认识符合客观实际，真实地反映客观事物及其内在规律性。另一方面还应看到，歌曲同其他文艺形式一样，都是通过形象思维来反映生活的。这一文艺创作的特殊规律又要求我们在深入生活的过程中，必须与工农兵群众打成一片，和他们同甘苦、共命运，积极参加三大革命的实际斗争，甘当群众的小学生，虚心学习工农兵的高尚品质，促使“自己的思想感情来一个变化，来一番改造。”只有感情变了，才能做到与工农兵同爱憎，有共同语言。只有在同工农群众结合的过程中，把立足点移到工农兵这方面来，“我们才能有真正为工农兵的文艺，真正无产阶级的文艺”。

伟大领袖和导师毛主席在《在延安文艺座谈会上的讲话》

中，根据辩证唯物主义认识论的原则，系统地解决了文艺与生活的关系，完满地提出了文艺的典型化原则。根据这一原则，歌曲创作应当从现实生活中具体的阶级关系出发去进行艺术概括，而不能以主观随意性来代替阶级斗争的客观规律。要在无产阶级世界观的指导下，以党的路线、方针和政策为依据，深入研究当前阶级斗争的新形势、新特点，对生活素材进行中肯的分析，并加以精心的选择、提炼和高度的集中、概括，创造出具有典型性格的音乐形象，更好地发挥革命歌曲的巨大教育作用。歌曲创作还必须首先注意倾向性问题，把“政治标准放在第一位”。但是“政治并不等于艺术”，不能以政治代替艺术，以一般性代替特殊性。“缺乏艺术性的艺术品，无论政治上怎样进步，也是没有力量的。”我们要遵照毛主席一贯倡导的革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作方法，正确地解决创作与生活、内容与形式、思想与形象、个性与共性、深度与广度、现实与理想等关系，既要使作品的内容紧密配合阶级斗争形势，与革命的要求合拍，深刻地反映时代精神，又要生动活泼，新鲜有力，深为广大群众所喜闻乐见。

不同的文艺形式都有它独特的表现形式和相应的写作技巧。歌曲作者要写出生动感人的好作品，除了要树立无产阶级世界观和文艺观，深入三大革命斗争生活，亲自参加变革现实的斗争外，还要刻苦钻研和掌握作曲的规律和写作技巧，正确认识思想（灵魂）、生活（基础）、技巧（形式）三者之间的关系及其相互影响作用，树立严肃的写作态度，在为革命而写作的艰苦实践中，不断提高业务水平，努力写出更多受工农兵欢迎的好歌曲，以不辜负伟大时代的要求，不辜负党和人民的殷切期望。

第二章 曲调的构成

人民生活是我们歌曲创作的唯一的源泉。广大工农兵业余歌曲作者日夜战斗在三大革命斗争第一线，置身于改造客观世界的宏伟斗争中。这一革命的实践，为积累丰实的生活素材和进入创作过程提供了良好的条件。但是，革命歌曲对生活的反映并不是简单摹拟和机械照搬，而是革命地能动地再现。外小特悍的群众歌曲，尤其要求我们对生活加以高度概括，使作品中反映的内容和塑造的形象“比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。”为此，我们就要在掌握了大量生活素材的基础上，进行精心的发掘和提炼，努力使自己创作的歌曲具有强烈的时代气息和鲜明的民族风格，歌颂工农兵英雄及其光辉业绩，抒发无产阶级的战斗激情，鼓舞人民为巩固无产阶级专政，夺取新的更大胜利而奋斗。

革命歌曲是由歌词、曲调、表情等方面有机组成的一种综合性艺术。曲调是歌曲中不可缺少的重要组成部分。曲调里面包含着许多表现因素，其中主要有音调、节奏、调式、旋律线、力度（强弱）等，如果是多声部歌曲的话，还有和声、复调等。所谓曲调，就是由这些表现因素有机组合起来的统一整体。因此，我们在创作歌曲的时候，一方面要时刻注意使政治内容和战斗激情相结合，使革命哲理和艺术形象相交融；另一方面，也要很好地运用构成曲调的各种表现因素，用动听感人的音乐语言，生动地表现出来，让广大群众一听即爱，一唱即会，百唱不厌，充分发挥革命歌曲“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人”的战斗作用。

在音乐作品中，曲调的各种因素是彼此依存、互为作用、紧密结合而不可分割的。如音调离开了一定的节奏、调式等因素，它就不能存在；同样，节奏一旦抛开音调及其他因素，也不会有感人的力量；而音调和节奏，又是在一定的节拍条件下才能发挥其作用的。下面我们分别地谈一谈构成曲调的几种主要因素。

一、音 调

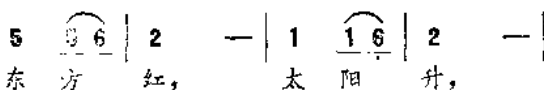
音调是曲调中按不同的音程和节奏关系组织起来的、实有特性的音型。它是构成曲调的最基本的也是最重要的因素之一，是我们用来表现内容、表达感情、塑造音乐形象的基础材料。音调来源于客观生活中的各种音响现象和语言音调，是一定的社会生活在音乐上的反映；就具体的作品来说，又是人民生活在作者头脑中反映的产物。歌曲作者只有长期地深入工农兵斗争生活，在与工农兵同呼吸、共命运、并肩战斗的过程中，对沸腾的三大革命斗争生活有了深刻的体验，对亿万人民群众炽热的革命激情有了独特的感受，并用高度的技巧进行音乐化的再现，才能写出真正代表人民的心声、实有特色而具有典型意义的时代音调。

我国革命歌曲，自一九一九年“五四”运动中，无产阶级以觉悟了的独立的政治力量登上政治舞台以来，特别是一九二一年中国共产党光荣诞生之后，在党的领导下，伴随着奔腾向前的革命斗争激流，起到了重要的宣传武器作用。直到今天仍成为我们重温革命历史，继承光荣传统、激励继续革命的生动的形象化教材。在这些扣人心弦的大量优秀革命歌曲中已经创造和积累的许多实有特性的音调，为我们今后的创作提供了丰富的经验。我们把这些音调按其性格和形象归

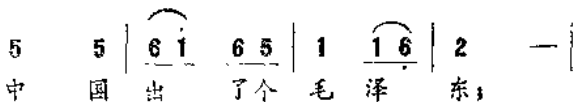
纳起来，大致可以分为歌颂音调、战斗音调、劳动音调、抒情音调等。

(一) 歌颂音调

满怀激情地歌颂我国各族人民的伟大领袖和导师毛主席，歌颂英明领袖华主席，歌颂伟大、光荣、正确的中国共产党和亲爱的社会主义祖国，是我国各族人民的共同心愿，也是歌曲艺术抒发亿万军民深厚无产阶级感情的重要方百。几十年来，在我国革命歌曲中，歌颂音调一直占有极其显著的地位，这是我国革命歌曲创作的最大特点之一。下面试举几例。陕北民歌《东方红》（李有沅词）中，头一句用了宽广、辉煌的音调，

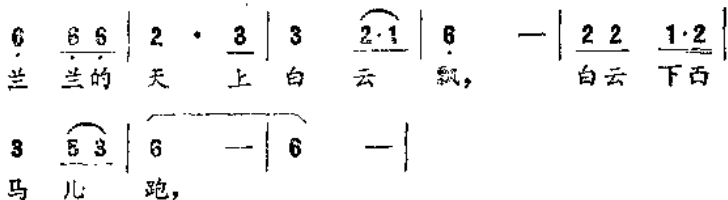

突出了庄严、宏伟的气概，生动地刻划了旭日东升的音乐形象。接着，以无限的激情引出高亢挺拔的第二句曲调，

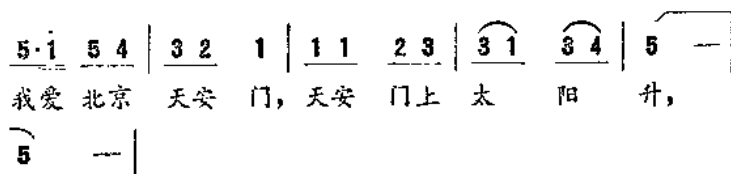
这首民歌只用短短的四句曲调，酣畅淋漓地抒发了我国人民对毛主席的无限敬仰和衷心爱戴的崇高思想感情。

《草原上升起不落的太阳》（美丽其格词曲）则从些古族民歌中吸收明朗、辽阔的音调特征和舒张稳健的节奏：

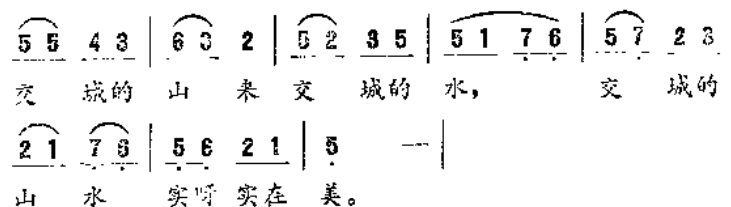
音调嘹亮悠长，宽阔而抒情，恣情亲切、深厚，节奏和速度较均衡、稳定，真实地再现了居住在水草肥美、牛羊成群的无垠草原上的蒙古族人民翻身做了主人，无忧无虑地歌唱幸福的新生活，感谢毛主席、共产党的牧民形象。

儿童歌曲《我爱北京天安门》（金果临词、金月苓曲）与前两首又有不同，它用欢快、跳跃的音调突出了活泼、热烈的性格：

角度新颖，长于直抒，塑造了我国儿童载歌载舞颂领袖，朝气蓬勃、幸福成长的志人形象。

再看山西民歌《交城山》（山西省文化局革命歌曲征集小组填词）：

用高亢、热情、壮美的山歌音调，借景抒情、临埤有志地颂扬了华主席当年赤胆忠心，戎马关山，紧跟毛主席打天下的伟大革命实践，赞颂华主席继承毛主席的遗志，一举粉碎“四人帮”，挽救革命挽救党的丰功伟绩，表达了全党全军全国各族人民衷心拥护毛主席生前的好安排，热烈欢呼自己有了英明领袖的深厚无产阶级恣情。

陕北民歌《绣金匾》用深传、真切音调

2̣	1̣ 6̣	2̣	5̣ 3̣	2̣	2̣ 2̣	1̣	6̣	2̣	3̣ 5̣
正	月里	闹	元	宵，				金	匾
3̣ 2̣	1̣	6̣ 5̣	4̣ 2̣	5̣	—				
绣	开	了，							

倾听了革命人民对伟大领袖和导师毛主席及他的亲密战友、敬爱的周总理和朱委员长的真挚恳深的肺腑之言，每当我们听到这首歌的时候，总是无法遏止激动的泪水夺眶而出，深深怀念之佳久久难以平伏。

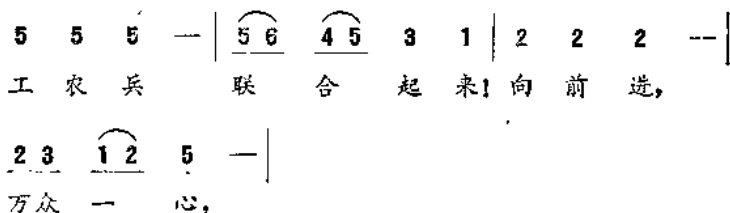
上举几例说明，歌颂音调在歌曲中由于表现的角度、环境、对象和风格不同，运用起来就显得灵活多样。在一般情况下，篇幅较朴的歌曲往往强调某一方面的特点；如果歌曲的结构较大，则可以考虑同时结合几个方面的特点来加以表现。

（二）战斗音调

这种音调从第一次国内革命战争时期的《工农兵联合起来》一直贯穿到今天对敌斗争及富于号召性的歌曲之中。坚定、乐观、顽强、豪壮的音调和单纯、明确、斩丁截铁、铿锵有力的节奏，生动地反映了我国人民在党的领导下坚持毛主席的革命路线，前赴后继、英勇斗争的革命精神和“下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利”的英豪气概。这是我国对敌斗争一类战歌所共有的一些特征。但在革命发凡的不同历史时期，由于斗争的形势、任务和特点不同，体现在音调上也各有其具体的个性。

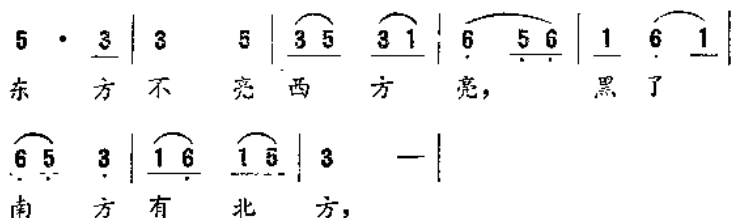
在第一次国内革命战争时期以及后来广为流行的《工农

兵联合起来》一歌，用坚定不移、进军号角般的音调：

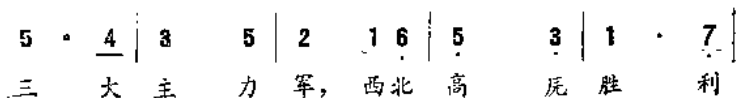
表现了北伐军乘胜进军的气势。接着用连续移位，反映了在我党领导和推动下，北伐军英勇善战，所向无敌，讨伐北洋军阀的革命战争迅猛发尸的大好形势和胜利局百。

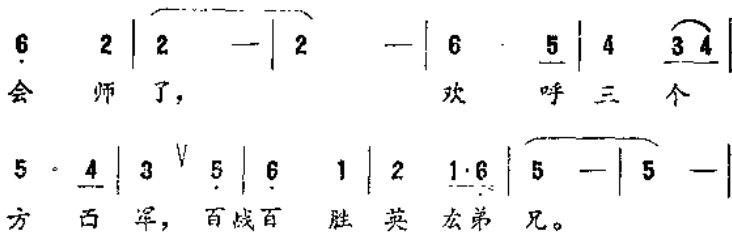
第二次国内革命战争时期的湖南民歌《秋收暴动》（张士燮、陈杰奎理）用昂扬奋进、宏壮坚定、上下跳跃的音型：

反映了毛主席亲自领导秋收起义到挺进井冈山这一具有革命转折性的伟大历史事件，阐明了秋收起义的核心内容（武装夺取政权）和核心问题（进军路线），表现了我国第一支工农红军在毛主席革命路线的指引下，走用农村包围城市的唯一正确的道路，迎接革命新高潮的坚强意志和必胜信心。

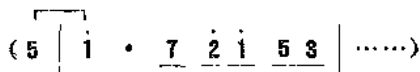
再如红军歌曲《会师歌》，用勇悍的音调：

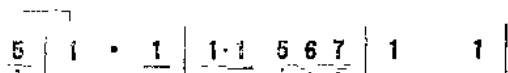

表现了中国工农红军在毛主席、共产党的率领下，粉碎敌人的围追、堵截，经历震惊世界的二万五千里长征，在一、二、四方百军胜利会师以后，为了挽救中华民族的危亡，日夜兼程开赴抗日最前线的英宏形象。

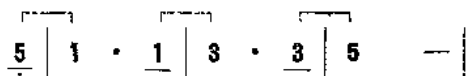
响彻世界的《义勇军进行曲》(聂耳曲)，产生于全国人民抗日救亡运动的巨大斗争浪潮之中。当时中国面临着空前的危机，中华民族处在生死存亡的紧要关头。而国民党反动派却仍坚持其对外步步退让、投降卖国，对内反共反人民的反动政策。在我党领导的“一二·九运动”的鼓舞下，聂耳立即投入了群众性的政治斗争。他在震山撼岳的“打倒日本帝国主义！”“停止内战一致对外！”的口号声中奋笔疾书，创作了《义勇军进行曲》。他借鉴《国际歌》开始的音调

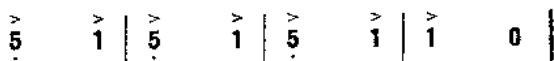
移低八度，节奏上也作了紧缩处理：

使这一音调不但宏壮、坚毅，而且更加急促、紧迫，号召人民起来斗争。后面又用这一音调的连续冲突上行，犹如战斗冲锋的号角：

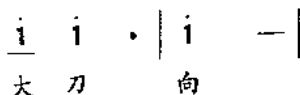

一而再、再而三地发出战斗警号，真实地表达了我国人民决心用鲜血和生命保卫每一寸国土，尽全力挽救民族危亡的急切心情和斗争意志。作者在 $\underline{5} \mid 1 \cdot$ 这一充满号召力的特性音调中，倾注了满腔的忿怒和大声疾呼，并形象地再现了全国各界人民群众同声怒吼的语调。结尾处，这一特性音调又以万众一心战斗前进的形象出现：

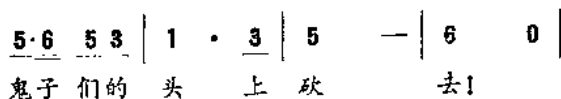

在这里，四度进行的稳定音调，生动地表现了中国人民无比坚强、不可欺辱的铮铮骨气和赴汤蹈火、视死如归的民族气节，塑造了伟大、英勇、宁死不屈的中华民族的英豪形象。

抗日战争时期的歌曲《大刀进行曲》(麦新词曲)，开头用犹如呐喊的同度刚劲音调，并以切分的节奏：

突出了猛烈冲击的力度。接着用顽强挺进的音调：

刻划了怀着满腔的民族仇恨奋勇砍杀侵略者的果敢行动，给人以巨大的冲击力和外发志，表现了抗战初期中国人民奋不顾身扑向敌人的威武气概和百折不挠的大无畏革命精神。

《保卫黄河》(光未然词、冼星海曲)则用了分解和弦跳进的军号音调，明快、果决，充满战斗的气息：