

新世纪福建高等艺术职业教育教材

歌曲写作教程

林东波 编著

海潮摄影艺术出版社

新世纪福建高等艺术职业教育教材

歌曲写作教程

林东波 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

歌曲写作教程 / 林东波编著. —福州：海潮摄影艺术出版社，2008. 11

福建高等艺术职业教育教材

ISBN 978-7-80691-447-2

I. 歌… II. 林… III. 歌曲作法—高等学校：技术学校—教材 IV. J614. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 168488 号

责任编辑：陈月生

装帧设计：陈鼎健

新世纪福建高等艺术职业教育教材
歌曲写作教程

编 著：林东波

出版发行：海潮摄影艺术出版社

地 址：福州市东水路 76 号出版中心 12 层

网 址：www.hcsy.net.cn

邮 编：350001

印 刷：福州凯达印务有限公司

开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张：9.25

字 图：192 千字

版 次：2008 年 11 月第 1 版

印 次：2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数：1—1000 册

书 号：ISBN978-7-80691-447-2/J•108

定 价：14.00 元

目 录

绪 论 学习作曲应具备的条件	(001)
第一章 歌曲常见的体裁	(003)
第二章 歌曲的演唱形式、人声的分类及音域	(010)
第一节 歌曲的演唱形式	(010)
第二节 人声的分类及音域	(010)
第三章 歌词	(014)
第一节 怎样挑选歌词	(014)
第二节 歌词的结构形式	(016)
第三节 歌词写作的常用手法	(021)
第四章 歌曲旋律的形态及构造	(030)
第一节 歌曲旋律的几种基本形态	(030)
第二节 级进进行、跳进进行	(037)
第五章 旋律发展手法	(049)
第一节 重 复	(049)
第二节 再现法	(056)
第三节 模进法	(057)
第四节 对应法	(063)
第五节 引 申	(065)
第六节 承 递	(066)
第六章 主题句的写作	(069)
第一节 什么是音乐主题	(069)
第二节 音乐主题的写法与构成的要素	(075)

第七章 歌曲的曲式结构	(082)
第一节 单一部曲式	(082)
第二节 单二部曲式	(083)
第三节 单三部曲式	(085)
第四节 多部曲式	(087)
第五节 回旋曲式	(090)
第六节 变奏曲式	(093)
第八章 歌曲的高潮	(096)
第一节 高潮的表现形态	(096)
第二节 高潮的布局与处理	(098)
第九章 歌曲的从属部分	(103)
第一节 前 奏	(103)
第二节 间 奏	(115)
第三节 后 奏	(116)
第四节 引 子	(118)
第五节 尾 声	(120)
第十章 流行歌曲写作	(123)
第一节 流行歌曲的特征	(123)
第二节 流行歌曲的风格、旋律及节奏	(123)
第三节 流行歌词常见的主题	(136)
主要参考文献	(144)

绪论 学习作曲应具备的条件

一、要热爱生活,热爱音乐。音乐源自生活,我们要善于观察与体验生活,用音乐的语言记录下一切的感动与瞬间的感受,我们只有认真感受生活才不至于在写有关题材的歌曲时,脑子空空如也。试想,如果一位作曲者连火车都没见过,怎能写好一首有关火车题材的歌曲呢?最多也就是借助影视资料罢了,那样写出来的歌曲的节奏韵律怎么也不及自己去坐坐火车的体会来得真切。

二、要掌握丰富的乐理知识。前面提到过用音乐记录生活的感受,那如何用音乐来记录呢?首先就要求掌握一定的乐理知识,学会识谱、记谱,用音乐的符号记述下来。

三、多听、多看、多唱、多背。一个文学功底好的人为什么可以出口成章?答案很简单——多读。

音乐是一门抽象艺术,是用声音来表达歌曲内容,它不像文学艺术,可以用文字记述,它只能通过简单的音乐符号通过音响将其更广泛的传播。这就要求我们多听,多听听前辈的优秀作品,查阅有关的资料,了解作品更多信息的情况下,多跟着哼唱,尽量多背旋律,了解不同国家,不同时期作品的不同风格,充分吸取音乐的氧分,在此基础上提升自己。

四、学好作曲技巧。俗语说得好,没有规矩不成方圆,同样,不掌握一定的歌曲写作技巧,单凭感性的即兴创作,这样创作出来的作品像脱了缰的野马,收不住,但是太严格地按照作曲法写作的作品又过于呆板,贫乏而无味,所以,我们要在掌握歌曲写作技巧的前提下,灵活地运用技巧感性的创作。

五、加强自身的文学修养。歌曲的要求是词曲结合,创作者的文学功底将直接影响歌曲的质量。

六、有了以上五个前提下,最后一个要做的就是多写多练,所谓“熟能生巧”,就是这个道理,哪怕从一个乐句开始写,慢慢地从一个或几个乐句拓展成乐段,然后循序渐进的向一首完整歌曲努力。不实践,不经常磨炼是写不出好作品来的,成功是从无数次的失败中总结出来的。我们还必须很有意识、很有目的地去写作,而不要不动脑筋的去瞎写。

第一章 歌曲的常见体裁

歌曲的体裁即歌曲的类型。不同的体裁具有不同的音乐特征,因而也有不同的表现功能。了解和掌握歌曲体裁特点,对于歌曲写作有重要意义。

“体裁”是一个不很确定的概念,可以从不同角度来划分。如从艺术特点来分,则有颂歌体歌曲、进行曲体的主题、抒情歌曲、舞蹈性歌曲、劳动歌曲、游戏体歌曲、幽默诙谐歌曲、摇篮曲等;从年龄特征来分,则有儿童歌曲、青年歌曲、老年歌曲等;从篇幅来分,有多乐章的声乐套(大合唱、组歌、联唱)和一般的独唱歌曲等;甚至还有从演唱形式来划分的,如独唱、重唱、组合、小组唱、合唱等等。

下面从艺术的角度进行阐述。

第一种是颂歌体歌曲,颂歌体歌曲主要表现庄重热情的思想感情,如对祖国、山川、大海、老师、父母……的赞颂。此类歌曲音乐上宽阔明亮、气势浩大、富有激情;旋律起伏较大,常运用向上的大跳进行;以下列举《长江之歌》(胡宏伟、王世光曲)的片段,它就是一首十分成功的颂歌,歌颂对中华民族的母亲之河——长江的热爱,感情真挚、感人肺腑。

谱例 1-1

1= B_4^4
中速、亲切、热情地

长江之歌

作词:胡宏伟
作曲:王世光

你从远古走来，巨浪荡涤着尘埃；你向未来奔去，惊涛澎湃在天际。你用甘甜的乳汁，灌溉着各族儿女；你用澎湃的臂膀，挽起高山大海。我们赞美你，你是无穷的源泉；我们依恋你，你有母亲的情怀。你从杯中倒出长江！

第二种是进行曲,进行曲的主题——节奏鲜明,曲调规整,有强烈的行进感,这类歌曲大多具有号召力和鼓动性,比较适合集体演唱,也称为“队列群众歌曲”。常用2/4、4/4拍子。

我们新时期的军旅歌曲如《当兵的人》(王晓玲词,臧云飞、刘斌曲)相信大家对它都很熟悉,但需要注意的是进行曲体裁的歌词,未必在标题上都有注明“进行曲”,因此在选择歌词时应把握好歌词的总体风格。

谱例 1-2

1=C $\frac{4}{4}$
进行曲速度

当兵的人

王晓玲词
臧云飞 刘斌曲

当兵的人 有啥不一样 只因为我们穿著
咱当兵的人 就是不一样 头枕著边关的明月
咱当兵的人 朴 实的军装 咱当兵的人 有啥不一样
咱当兵的人 身披著雨雪风霜 咱当兵的人 就是不一样
自从离开家乡就难见到爹娘 说不说一样
为了国家安宁 我们紧握手枪 说不说一样
其实也一样 都是青春的年华 都是热血儿郎
其实也一样 都在渴望辉煌 都在赢得荣光
说不一样 其实也一样 一样的足迹留给
说不一样 其实也一样 一样的风采在共和
山高水长 旗帜上飞扬

第三种是抒情歌曲,抒情歌曲是当代人们最熟悉、最喜爱的歌曲体裁,以音乐最擅长的感情抒发功能为主要特征。一般都是节奏宽广,节拍舒展,旋律优美,抒情。我们常见的一般都是借景物抒情。如蒙古族民歌曲《天堂》(腾格尔词曲)

谱例 1-4

听妈妈讲那过去的事情

(独 唱)

1=♭E 2/4

管 楼词
瞿希贤曲

稍慢

mp *s*

6 | 5. 3 | 2. 5 3 5 | 2 1 6 1 | 5 0 3 | 2 - | 2 1 2 | 5. 3 |
 月亮 在 白 莲花 般的 云朵 里 穿 行， 晚风 吹 来

2 1 2. 3 | 6 5 5 3 2 | 1 - | 3 5 6 5 | i 7. 6 | 5 6 5 3 | 3 - |
 一阵阵 快乐的 歌 声。 我们 坐在 高 高 的 谷堆 旁边。

5 6 5 | 2. 4 | 3 2 2 6 5 | 5 - | 3 5 6 5 | i 7. 6 | 5 6 5 3 | 3 - |
 听 妈妈 讲 那 过去 的 事 情。 我们 坐在 高 高 的 谷堆 旁边。

5 6 5 | 2. 4 | 3 2 2 3 1 | 1 0 | 3 5. 6 | 1 - | 3. 2 1 5 6 | 1 - |
Fine. 那 时 候， 妈 妈 没有 土 地，

2 2 3 2 | 6. 5 4 3 2 | 5 - | > 6 5 1 | i 7 6 | 5 3 6 | 6 5 6 5 | 4 3 5 2 |
 全部 生活 都 在 两 只 手 上。 汗 水 流 在 地 主 火 热 的 田 野 里，

3 5 | 5 6 5. 3 | 2 3 2 | 1 5 6 | 1 - | i 7 6 | 5 3 6 |
 妈 妈 却 吃 着 野 菜 和 谷 糕。 冬 天 的 风 雪

6 5 6 5 | 4 3 2 | 3 5 | 5 6 5. 3 | 2 3 2 | 1 5 6 | 1 - |
 狼 一 样 啼 叫， 妈 妈 却 穿 着 破 烂 的 单 衣 裳。

i 7 6 | 5 3 6 | 5 6 5 | 4 3 5 2 | 3 5 | 5 6 5. 3 | 2 3 2 |
 她 去 给 地 主 缝 一 件 狐 皮 长 袍， 又 冷 又 饥 跌 倒 在

1 5 6 | 1 - | 1 7 6 | 5 3 6 | 5 6 5 | 4 3 2 |
 雪 地 上。 经 过 了 多 少 苦 难 的 岁 月，

3 5 | 5 6 5. 3 | 2 3 2 | 1 5 6 | 1 - | 1 6 |
 妈 妈 才 盼 到 今 天 的 好 光 景。

第五种是舞蹈性歌曲。舞蹈性歌曲节奏鲜明，旋律轻快、活泼、结构规整，适合歌唱与舞蹈，常用2/4、3/4、4/4、6/8拍子。如《丢手绢》(鲍侃词、关鹤岩曲)

谱例 1-5

1= E 2/4

丢 手 绢

词曲
关鹤岩

5. 3 | 5. 3 | 5 3 2 3 | 5 - | 5 5 3 | 6 5
丢. 丢. 丢 手 绢. 悄 悄 地 放 在

3 5 3 2 | 1 2 | 3 5 | 3 2 1 2 | 3 - | 6 5 6 5
小朋 友 的 后 面. 大 家 不 要 告 告 他. 快 点 快 点

3 6 | 5 - | 6 5 6 5 | 2 3 | 1 - ||
捉 住 他. 快 点 快 点 捉 住 他!

第六种是劳动歌曲。劳动歌曲是指在劳动场合歌唱或是反映劳动生活中人们思想感情的歌曲。劳动歌曲节奏简单，常伴以恰当的劳动动作，情绪活泼、热烈，有一呼百应的气势。如《牧马之歌》(石夫词曲)

谱例 1-6

第七种是幽默诙谐歌曲。这是一种比较特殊的曲体，曲调活泼、开朗，多是讽刺与揭露社会的黑暗面，给人以教诲和启迪，常以喜剧性的夸张手法，表现人们的幽默情趣。

和乐观精神。其旋律多具有轻巧踊跃和口语化的特点，节奏较为自由。如诙谐歌曲《济公》(张鸿西词，金复载曲)成功刻画了一个装疯卖傻、惩恶扬善、济世救人的穷和尚形象。

谱例 1-7

鞋儿破，帽儿破

——电视连续剧《济公》主题歌

张鸿西 词
金复载 曲

1 = G $\frac{4}{4}$

诙谐地

(5. 0 5. 0 | 1. 1 2 2 3 2 | 1. 1 6 1 6 5 | 1. 1 2 2 3 2 | 1. 1 6 1 6 5 |

5 2 5 6 1 5 6 1 | 2 5 2 5 5 6 1 | 2 5 . 5 5 2 1 || 5 2 5 2 |

5 2 5 2) | 6. 1 1 6 5 0 | 6. 1 1 6 5 0 | 5 2 4 3 2 1 | 2 - - - | 6. 1 1 6 5 0 |

1. 2 鞋 儿 破， 帽 儿 破， 身 上 的 裂 裂 破， 你 笑 我，
笑 我 痞， 一 把 帽 儿 破， 南 无 阿 弥 陀 佛， 南 无 阿 弥 陀 佛。

5 2 3 2. 0 | 4. 3 2 1 6 5 4 | 5 - - - | 1. 1 2 2 3 2 | 1. 1 6 1 6 5 |

他 笑 我， 一 把 帽 儿 破， 南 无 阿 弥 陀 佛， 南 无 阿 弥 陀 佛。
笑 我 痞， 酒 肉 穿 肠 过， 哟， 哟， 哟，

1. 1 2 2 3 2 | 1. 1 6 1 6 5 | 5 - - - | 2 5 2 5 . 5 | 2 5 . 5 5 (5 2 1 |

南 无 阿 弥 陀 佛， 南 无 阿 弥 陀 佛， 哟， 哟， 哟，

5 2 5 2) | 5 5 4 5 | 2 5 2 5 (5 2 1) | 5 5 4 5 | 2 5 2 5 (2 3 5 |

无 烦 无 恼 无 忧 愁， 世 态 炎 凉 皆 看 破，
天 南 地 北 到 处 游， 佛 祖 在 我 心 头 挂，

1 1 2 6 (5 6) | 1 1 2 6 (6 1) | 2 5 . 5 2 4 . | 3 2 1 2 - | 5 2 2 5 1 6 5 4 |

走 啊 走， 乐 啊 乐， 哪 里 有 不 平 哪 有 我， 哪 里 有 不 平 哪 有 我，

5 - - - | 1. 1 2 2 3 2 | 1. 1 6 1 6 5 | 1. 1 2 2 3 2 | 1. 1 6 1 6 5 || (5 0 0 0) |

我， 南 无 阿 弥 陀 佛， 南 无 阿 弥 陀 佛， 南 无 阿 弥 陀 佛， 南 无 阿 弥 陀 佛

第八种是摇篮曲。旋律优美动听，音乐恬静，能让人心里平和。在节奏上，要充分体现摇篮曲有规律的摇曳摆动的特点。素有“歌曲之王”美称的奥地利作曲家舒伯特的《摇篮曲》(克劳蒂乌斯词)，就深受大家喜欢，被广为传唱。

谱例 1-8

摇篮曲

克劳斯·舒伯特词曲

1=G $\frac{4}{4}$

3 5 2·3 4 | 33 2171 2 5 | 3 5 2·3 4 | 33 2342 1 0 |

睡吧,睡吧,
我亲爱的孩子,
妈妈的双手,
轻轻摇着你。
睡吧,睡吧,
我亲爱的孩子,
妈妈的手臂,
永远保护你。
睡吧,睡吧,
我亲爱的孩子,
妈妈爱你,
妈妈喜欢你。

2. 2 3·2 1 | 5 43 2 5 | 3 5 2·3 4 | 33 2342 1 0 :|

摇篮摇,你快
夜已安静,
被里多温暖。
世一上一百切
美好的祝愿,
全都属于你。
一束百合,
一束玫瑰,
等你醒来,
妈妈都给你。

除以上八种体裁以外,人们也用“艺术歌曲”、“通俗歌曲”、“歌谣体”、“朗诵体”等作为歌曲体裁的分类。

但是,体裁的分类和界定,都只能是相对的,而不能绝对化,而且现在音乐界对歌曲体裁的划分也还没有一个定论。所有文艺作品的题材内容,都通过一定的体裁形式表现出来。同时,体裁形式又具有相对的独立性和自身的继承性,因而题材内容和体裁形式之间的关系只能是相对的。同一种题材内容可以用不同的体裁形式来表现;同一种体裁形式又可以表现各种不同的题材内容。体裁认定时,有的歌曲很容易辨认出是某种体裁,有的歌曲就可能兼有两种以上的体裁特征;有些歌曲的体裁属性十分模糊,很难说是属于哪种。此外,体裁的确定主要是根据音乐因素,而有些又可能主要凭歌词因素或词曲两种因素的结合。因此,在类别划分时,要抓住主要的体裁特征予以分析确定。

作业:

1. 歌曲常见的体裁按艺术特点来分有几种类型?
2. 分析《小白菜》、《我的中国心》、《说句心里话》、《咱们工人有力量》分别是哪种体裁的歌曲。
3. 说明为什么体裁的分类只能是相对的,而不能绝对化。

第二章 歌曲的演唱形式、人声的分类及音域

第一节 歌曲的演唱形式

在歌曲写作的整体思维中,选择恰当的歌曲演唱形式,对内容的完美表达,有着重要意义。

歌曲的主要演唱形式有:

一、独唱:单独一个人演唱的形式,叫做独唱,它是演唱形式中最重要的类型之一。独唱除在音乐会中出现外,也常在歌剧、清唱剧等戏剧音乐中出现。一般的独唱歌曲,都具有鲜明的特性和突出的演唱技巧,因此这种形式便成为歌唱家们的主要表演形式。独唱时多采用钢琴或管弦乐队伴奏。伴奏起着巨大的烘托歌曲效果的艺术作用。

二、齐唱:齐唱是由两个或许多人演唱同一旋律的演唱形式。这种形式具有一种整齐有力的风格,适合于演唱进行曲、军歌及大众化歌曲。

三、重唱:重唱是一种分声部的演唱形式,每个声部由一个人或几个人担任。重唱分为两种类型:一种是同声重唱,即各声部都是男声或女声;另一种类型是混声重唱,即各声部由男女声混合演唱。重唱的形式有许多种,主要的形式包括二重唱、三重唱和四重唱等等。

四、对唱:两个人或两组人作对答式的演唱,称为“对唱”。对唱有男女声对唱,男声对唱,女声对唱等形式。对唱大多是单声部歌曲,气氛热烈而欢快。

五、合唱:将许多人分成几个声部,同时演唱有两个或两个以上不同曲调的歌曲,称为“合唱”。常见的合唱形式有:混声二部合唱,由男女声混合组成,混声四部合唱,由女高、女低、男高、男低四个声部组成,童声合唱,由男声、女声、童声的二部、三部合唱组成。

第二节 人声的分类及音域

一、女高音:女高音是人声的最高声部,女高音具有清澈、明亮、柔和的音色和强烈的穿透力。在合唱作品中,它常担任最高声部和主要旋律的演唱。女高音歌手由于音色、音域和演唱技巧上的差别,又分为抒情女高音、戏剧女高音和花腔女高音三类。这

三种类型的女高音具有各自不同的风格和特点。

(一)抒情女高音:具有宽广、明朗、流畅的声音和便于演唱歌唱性旋律的特点,适于抒发音乐内在的思想和感情。例如歌曲《我爱你,中国》,就是一首优秀的运用抒情手法写成的抒情女高音独唱歌曲。

它的音域可从小字组的a至小字三组的c³,常用音域在e¹至g²之间:

简谱表示: 6—1 (理论音域) 1—5 (常用音域)

(二)戏剧女高音:戏剧女高音是女高音中的一个重要类型。它的声音坚强有力,情绪和色彩变化丰富,具有很强的艺术感染力。戏剧女高音擅长于演唱戏剧性较强的、音乐蕴涵较深的声乐作品,如歌剧和清唱剧中的宣叙调和咏叹调等。它善于表现强烈复杂的思想感情和激动人心的戏剧性场面。如意大利作曲家威尔第的歌剧《阿伊达》中第一幕第一场中的唱段《胜利归来》就是一首典型的戏剧女高音独唱曲。

它的音域与抒情女高音相同。

(三)花腔女高音:花腔女高音是一种技巧性的女高音类型。它的音域比其他类型的女高音还要高。花腔女高音声音轻巧华丽、灵活自如、色彩变化丰富。它的演唱效果如同器乐中的长笛和小提琴一样。花腔女高音擅长演唱欢快的、情绪热烈的乐曲,而且具有演唱快速音阶、琶音、顿音和装饰性华彩乐段的独特能力。例如:根据约翰·施特劳斯的《春之声》圆舞曲改编的花腔女高音独唱曲和意大利作曲家贝内狄克特的声乐变奏曲《威尼斯狂欢节》等,都是出色的花腔女高音独唱曲。由于花腔女高音具有器乐般的精湛技巧和表现力,一些近代、现代作曲家甚至为她们写作协奏曲。例如:苏联作曲家格里埃尔为花腔女高音而写的《升f小调声乐协奏曲》和我国作曲家秦咏诚为花腔女高音而写的声乐协奏曲《海燕》等。

它的音域很宽,比一般女高音的音域可高出五六度,可比小字组的a至小字三组的g³,常用音域在e¹至c³之间:

简谱表示: 6—5 (理论音域) 3—1 (常用音域)

二、女中音:女中音的音域,介于女高音和女低音之间,音色比女高音略微温和浑厚,较女低音明亮。女中音常演唱一些亲切的、抒情性强的歌曲。在合唱及重唱作品中,女中音的加入,能使音乐变得更加充实丰满。此外,女中音在歌剧中常担任重要角色,如歌剧《卡门》中的女主角卡门,就是由女中音来担任的。

它的音域从小字组的g至小字二组的g²,常用音域在c¹至e²之间:

简谱表示: 5—5 (理论音域) 1—3 (常用音域)

三、女低音:女低音是女声中最低的声部,音色温和、结实,给人以宽厚稳健的感觉。女低音在合唱中,担任最低声部,在歌剧中有时担任独唱角色。如柴可夫斯基的歌剧《叶甫根尼·奥涅金》第一幕中《奥加尔的咏叹调》就是一首著名的女低音独唱曲。

它的音域从小字组的f至小字二组的e²,常用音域在a至c²之间:

简谱表示: 4—3 (理论音域) 6—1 (常用音域)

四、男高音:男高音是男声的最高声部,音色柔和、清新、明亮,善于演唱热情激昂的抒情歌曲。在合唱中,男高音与女高音一样,经常担任主要旋律声部。在歌剧中常担任主要角色。男高音按照音色的区别,又分为抒情男高音和戏剧男高音两种。

(一)抒情男高音:抒情男高音和抒情女高音具有同样的特点,即在演唱中充满内在的感情和诗意,音色上具有柔和、流畅和光华的特点。如歌曲《再见吧!妈妈》就是一首抒情男高音歌曲。

简谱表示: 6—1 (理论音域) 1—5 (常用音域)