

歌曲写作

主编 孙建国 / 副主编 王维平 王香

SONG WRITING

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

歌曲写作

主 编 孙建国

副主编 王维平 王 香

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

歌曲写作 / 孙建国主编. —杭州:浙江大学出版社,
2013.4

ISBN 978-7-308-10832-4

I. ①歌… II. ①孙… III. ①歌曲作法—教材
IV. ①J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 277000 号

歌曲写作

孙建国 主编

责任编辑 樊晓燕
封面设计 李 陈
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 德清县第二印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 10.5
字 数 225 千
版 次 2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-10832-4
定 价 24.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换
浙江大学出版社发行部购电话 (0571)88925591

前 言

“歌曲写作”是师范院校、音乐系、高职高专音乐专业学生必修的一门专业基础课程,通过对调式调性、节奏节拍、旋律型态、发展手法及曲式结构原则等内容的教学,培养学生较专业的歌曲写作能力。

歌曲写作是一门综合艺术,并非读一两本教材便可以写出好的作品。在进入这一学习层面时,应该已经接受了一定的视唱练耳的技能训练,掌握了一定的乐理基础知识,在此基础上,多分析、多动手,并结合理论书籍的学习方可进入到歌曲写作的自由王国。

目前市场上关于歌曲写作的教材不少于五个版本,基本上都是围以主题、主题与发展、曲式结构、调式调性为主要框架的。这似乎是每本教材的核心内容,本教材也不例外。在这里,我想做的只是如何根据高职高专学生的“实用性”、“应用性”特点,给他们一本通俗易懂的、可以自学的教材。基于这一点,我在内容及次序上做了适当调整,将内容分为“旋律型态”、“歌曲的基本结构”、“节奏与节拍”、“调式与调性”、“歌曲写作发展手法”、“歌曲的主要结构”、“歌曲的高潮”、“歌曲的从属部分”等七个部分。

为了方便教学,我将结构分为两部分讲述,并将曲式发展原则贯穿全书;在内容上,略去了复二部、复三部曲式,强化单三部以内的基础知识;在教学安排上,讲授第一章“旋律型态”与第三章“歌曲的基本结构”时应结合第三章“节奏与节拍”与第四章“调式与调性”中的自然大小调与单拍子内容;讲授第五章“歌曲写作发展手法”则应结合第三、第四章的复拍子与关系大小调及同主音大小调的内容来讲解;第七章“歌曲的高潮”则应结合三、四章的变换拍子;而开始讲第三章时,请参考第九章“音域”及第十章“歌曲的体裁及表现形式”。

本书在写作与出版过程中,得到了浙江大学张重辉教授及浙江大学樊晓燕编审的大力协作与支持,在此一并深表谢意。

在教材中选用了一些优秀歌曲,在此对歌曲的创作者表示感谢。由于没有创作者的联系方式,希望歌曲作者看到本教材后与出版社取得联系。

孙建国

2012年6月

目 录

第一章 旋律的形态	1
第一节 直线型	1
第二节 曲线形	8
第二章 歌曲的基本结构	17
第一节 有关结构的基本术语	17
第二节 结构原则	18
第三节 一段体	25
第四节 方整性乐段与非方整性乐段	31
第三章 节奏与节拍	36
第一节 节 奏	36
第二节 节 拍	42
第三节 变换节拍	46
第四章 调式与调性	54
第一节 大、小调体系	54
第二节 五声性调式体系	63
第三节 转 调	76
第五章 歌曲主题发展手法	82
第一节 重 复	82
第二节 模 进	84
第三节 变 奏	86
第四节 引 伸	87
第五节 承 递	87
第六节 倒 影	88
第七节 逆 行	90

第八节 扩展与压缩	91
第九节 贯 穿	94
第六章 歌曲的主要结构	97
第一节 单二部曲式(两段体)	97
第二节 单三部曲式(三段体)	104
第三节 变奏曲式	111
第四节 回旋曲式	113
第七章 歌曲的高潮	117
第一节 高潮的位置与数量	117
第二节 高潮形成的种类	121
第八章 歌曲的从属部分	124
第一节 前 奏	124
第二节 间 奏	129
第三节 后奏(尾奏)	131
第九章 音 域	135
第一节 高 音	135
第二节 中 音	136
第三节 低 音	136
第四节 童 声	137
第五节 定 调	137
第十章 歌曲的体裁与表现形式	139
第一节 歌曲的体裁	139
第二节 歌曲的表现形式	142
第十一章 歌曲写作动笔前后	144
第一节 酝 酿	144
第二节 歌曲修改	151
主要参考文献	160
乐谱参考书目	160

第一章 旋律的形态

在学习歌曲写作之前,我们首先要对旋律有一个明确的概念。什么叫旋律?旋律就是指经过艺术构思而形成的若干乐音的有组织、有节奏的和谐运动。所谓有组织,即是将所选择的音通过调式、调性、节奏、节拍等要素进行有机结合,并通过一定结构的宏观制约,表达音乐的全部思想或主要思想。旋律上下起伏而形成的线条称之为旋律线。我们将旋律进行中形成的各种形态称为旋律形态。

旋律是以什么样的形态在运动,又各自有什么特点?在这里,我们把旋律形态分为两大类:一类为直线型;另一类为曲线形。

第一节 直线型

旋律最简单的线条就是直线,而直线又可以细分为上行、下行、水平三种。

一、上行直线

一条上行的音阶可以形成最简单的旋律,可以从任何一个音开始,在任何一个音上结束。

例 1-1

5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$

将这条音阶通过调式、调性、节奏、节拍等要素的有机组合,便成了下列的旋律。

 歌曲写作

例 1-2

1=F

一个充满朝气,蓬勃向上的形象出现了!

上行直线总是给人一种情绪上不断上涨的感觉,好像有一种不可遏止的、向高峰冲刺的热情。

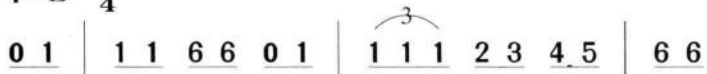
例 1-3

《嘉陵江上》

词:端木蕻良

曲:贺绿汀

1=D $\frac{3}{4}$

我 必须 回去, 从 敌人的 枪弹 底下 回去,

旋律表现了一种呐喊,一种反抗,一种爆发。

例 1-4

《游击队歌》

词、曲:贺绿汀

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

我们 都是 飞行 军 哪怕那 山高 水又 深 ……

旋律表现了一种自豪感。

例 1-5

美国音乐剧《音乐之声》插曲《哆咪咪》

词:[美]奥斯卡·哈默斯坦第二

曲:[美]李查德·罗杰斯

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

这种广义上的上行则表现了一种单纯而快乐的心情。

例 1-6

《微小的部分》

词:姚 谦

曲:李孟力

$$1=F \quad \frac{4}{4}$$

$$\underline{0} \underline{5} \quad | \quad 1 \quad 1 \quad \underline{1. 2} \quad \underline{2 3} \quad | \quad 5 \quad \underline{6 5} \quad \underline{5 3} \quad \underline{2 1} \quad |$$

动 了 情 能 够 爱 多 么 深 当 时 你 ……

旋律表达了一种期盼。

由于节奏、节拍、速度、力度的作用,上行线也能表现另一种情绪。

例 1-7

《彩云追月》

词:爱 戴

曲:任 光 聂 耳

$$1=F \quad \frac{4}{4}$$

$$\underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{1 2} \quad \underline{3 5} \quad | \quad 6 \quad - \quad - \quad - \quad |$$

站 在 白 沙 滩,

宽广的四四拍、宽松的节奏形态、较慢的速度,展现给我们的画面是优美而舒展的。

二、下行直线

与上行线一样,任何一条下行音阶,经过有序的组织,也同样可以构成美好的旋律。

例 1-8

$$\dot{3} \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad 7 \quad 6 \quad 5$$

稍加组织,它就变成了一条可爱的旋律了。

例 1-9

《爱的罗曼史》

词、曲:耶佩斯

下行直线在情绪表现上有逐渐缓和的趋势,多表现紧张后的松弛,或悲伤、忧患的情绪。

例 1-10

《松花江上》(悲伤地)

词、曲:张寒晖

1=F $\frac{3}{4}$

“九一八” “九一八” 在 那个 悲 伤的 时 候,

例 1-11

歌剧《白毛女》选段《北风吹》(淡淡的忧伤)

词:贺敬之

曲:马 可 张 鲁

1=G $\frac{3}{4}$

北 风 那 个 吹, 雪 花 那 个 飘,

例 1-12

《梁祝》(悲剧性的预示)

曲:何占豪 陈 钢

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

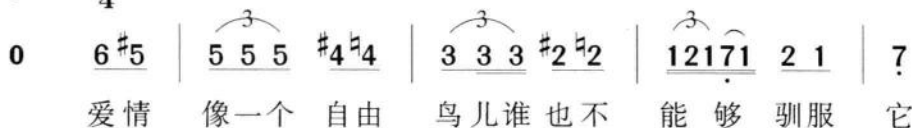
例 1-13

《哈巴涅拉舞曲》(风趣、幽默地)

词:[法]美里亚克·加列夫

曲:[法]比才

配歌:邓映易

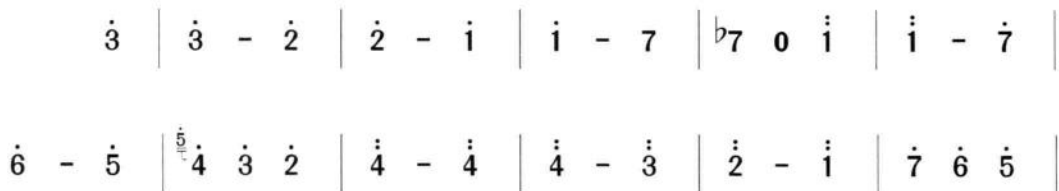
1=F $\frac{2}{4}$

任何一种情绪或形象的确立,都是由众多元素组成,仅凭一条旋律线是说明不了问题的。

例 1-14

《爱情·美酒与歌唱圆舞曲》(作品 333 号)

曲:施特劳斯

1=C $\frac{3}{4}$

快速的四三拍在亮丽的高音区奏出的一连串的下行音阶表达了极其欢乐的情绪。

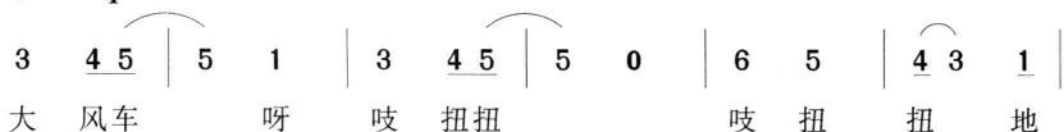
又如:

例 1-15

《风车转转转》(大风车周末版主题歌)

词:集体

曲:孙建国

1=E $\frac{2}{4}$ 快乐而自豪地

快速的四二拍加上长短交替的节奏表达了一种单纯的快乐。

三、水平直线

以一条直线作为旋律,必将使乐思受到限制。在歌曲写作中,这种形态是局部使用的,多表现情绪的积蓄、爆发前的准备,或呆滞状。

例 1-16

湖南《湘江船工号子》

1=^bB $\frac{2}{4}$

(领) (合)

2̇ 2̇ 2̇ 2̇ 2̇ 2̇ 2̇ 2̇ | 2̇ 2̇ 2̇ | 2̇ - | 2̇. 2̇ 2̇ 2̇ | 2̇ 2̇ 2̇ |
 打起那个 号子那个 嘿左 嘿 嘿左 嘿左 嘿左 嘿

(领) (合)

2̇ 2̇ 2̇ 2̇ 2̇ 2̇ 2̇ 2̇ | 2̇ 2̇ 2̇ | 2̇ - | 2̇. 2̇ 2̇ 2̇ | 2̇ 6̇ 5̇ ||
 拉起那个 船儿那个 水上 梭 嘿左 嘿左 水上 梭

这首作品 10 小节中 9 小节是同音重复,这是声乐作品中较少见的,但效果却是极富感染力的。形成这种效果有以下的理由:其一,领唱与合唱形成的音

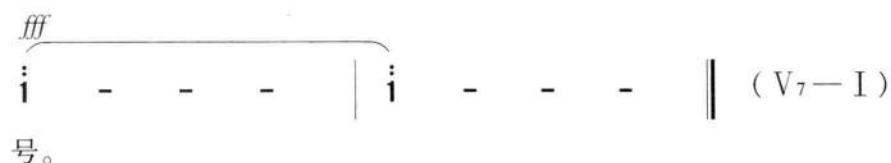
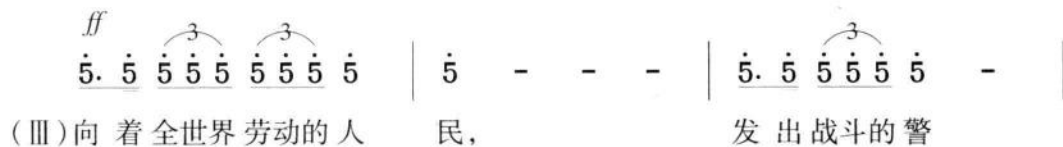
色音量对比;其二,在节奏上,领唱的旋律本身有张弛对比,加之又与合唱旋律的沉稳节奏形成了对比,使得作品层次感得以加强。

例 1-17

《黄河大合唱》中的《怒吼吧,黄河》

词:光未然

曲:冼星海

1 = \flat B $\frac{4}{4}$

这首旋律共 17 小节,其中 15 小节是直线型,其音乐效果是气势磅礴的。造成这种效果的是和声。六声部至八声部浓密式的写法;每句的和弦变化(T-t- \flat III $\frac{6}{4}$ -D-T)形成的立体感和紧张度推动了音乐的发展,最终形成了恢宏的音乐场景。

例 1-18

《殇祭》(呆滞、茫然)

词:佚名

曲:孙建国

例 1-19

《月亮颂》(近似痴迷)

词:[捷]克伐比尔

曲:[捷]德沃夏克

译配:澄宜萱 周美玉

无论上行、下行、水平直线,都是一种最简单的运动形式,延续的时间是较短的,它们总是要发生变化的。在旋律发展过程中,它们总是相互作用的,即:无上便无下;无下便无上。水平直线则总是上下行的准备。(参见例 1-6、例 1-15 以及《延安颂》。)

第二节 曲线形

曲线型是旋律形态中最重要的形式。在所有的线条中,曲线最美。上下起伏所形成的波浪似的曲线与人的思维状态十分吻合。

曲线型分为两类:一种是幅度较小的窄幅曲线;另一种则是幅度较大的宽幅曲线。

一、窄幅曲线

窄幅曲线通常指四度以内,以上下级进、跳进所形成的上下起伏的线条。窄幅曲线经常往返于某一个轴心音,作上下波动,其表现力十分丰富。基本囊

括了所有的安静的、内心沉思般的、愉悦的、忧伤的、快乐的情绪。

例 1-20

《做早操》

词:孙 畅

曲:孙建国

1=F $\frac{6}{4}$

3 1 2 5 3 3 - - | 3 1 2 5 2 2 - - |

风吹 杨柳 飘 飘 鸟儿 枝头 叫 叫

3 1 2 3 1 1 - - | 5 1 2 6 5 5 - - |

早晨 空气 真 好 谁来 教我 做 操

环绕着“3”音运动,在休闲的六拍子中,用简洁的节奏型表达了一种单纯的快乐。

例 1-21

《今天你要嫁给我》

词:陶 喆/娃 娃

曲:陶 喆

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

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

春天的花开 带走 冬天的感伤, 微风吹来 浪漫的气 息。

同样环绕着“3”音运动,用四四拍及宽松的节奏表达了忧伤的情绪。

例 1-22

《我悄悄蒙上你的眼睛》

词:小 轩

曲:谭健常

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

0 0 0 3 4 | 5 5 5 5 4 3 2 | 2 5 5 - - |

我悄 悄地 蒙上 你的眼 睛

环绕着“5”,用不规则的切分节奏表达了一种俏皮。

例 1-23

《宝宝》

词：佚名

曲：孙建国

1=F $\frac{3}{4}$

环绕着“1”音进行,用摇摆的三拍子,塑造了甜蜜有趣的情景(在后三小节,轴心音移到了“2”)。

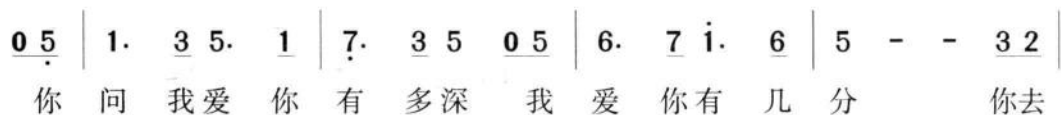
例 1-24

《月亮代表我的心》

词：孙仪

曲：汤尼

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

以“5”为轴心音,用宽广的四拍子表达了深深的爱慕之情。

从以上例子中可以发现:窄幅曲线在情绪表达方面呈现出多姿多彩的一面,但由于音程多属二、三、四度,波动不大,所以无论表现什么情绪,均属较含蓄、有节制的。

二、宽幅曲线

宽幅曲线通常指五度以上的大幅度运动,倾向性强。善于表现悲壮、宽广、深沉、具有英雄气概的音乐情绪。而达到这些效果则往往与其他相关元素相配合,如和声、调式、节奏、节拍等。

例 1-25

《祖国生日辉煌》

词: 苏 柳

曲: 孙建国

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

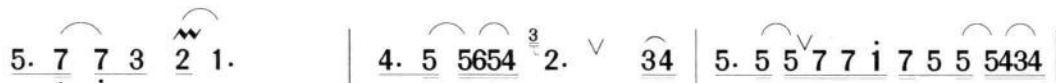
♩ = 69

我用真诚点
我用热爱拥

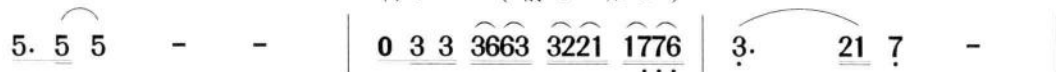

燃你生日的烛光, 啊 祖国你的美丽 在今天 梳妆,
抱你生日的辉煌, 啊 祖国你的神采 在今天 飞扬,

摘下残月 戴上星星, 看东方 东方的巨手推开
解开缆绳 拉响汽笛, 看时代 时代的航船四海

转 1=C (前 5 = 后 3)

门窗。 你的风雨 在鲜花中 微笑,
破浪。 你的坎坷 在歌声中 踏平,