

1. 66

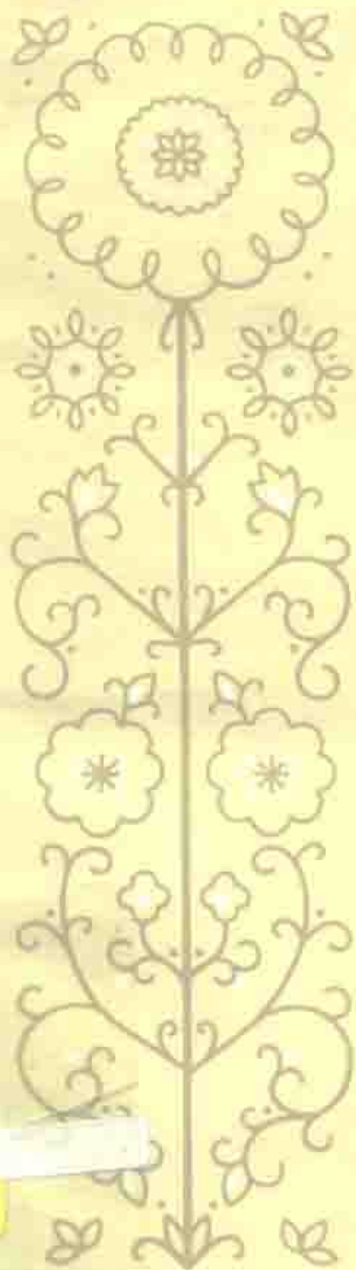
13.1

音乐知识丛书

歌曲创作讲座

李焕之 著

人民音乐出版社

音乐知识丛书

歌曲创作讲座

(修订本)

李焕之著

人民音乐出版社

一九八二年·北京

封面设计：孙为平

音乐知识丛书
歌曲创作讲座
(修订本)

李焕之著

*

人民音乐出版社出版
(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 40千文字 30面乐谱 3印张

1982年9月北京第2版 1982年9月北京第2次印刷

印数：17,501—38,520册

书号：8026·3365 定价：0.30元

前 言

一九四二年毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》这篇马克思列宁主义光辉文献的发表，总结了我国新文艺运动的历史经验，阐明了文艺创作中一些带原则性与规律性的问题，给革命文艺的发展指明了为人民群众服务的方向，使文艺创作与广大人民群众更紧密地结合从而获得了蓬勃健康的发展。不论在抗日战争时期或解放战争时期，革命歌曲创作都广泛地反映了中国人民为保卫祖国、建设祖国的战斗意志，生动地表现了人民群众多彩多姿的生活、思想、感情。新中国成立以来，专业的与业余的歌曲创作队伍更加壮大了，在建设社会主义祖国的伟大实践中，歌曲创作发挥了积极的团结人民鼓舞群众，美化生活的社会作用，成为生活中不可缺少的精神食粮。

毛泽东同志说过，文艺工作者要经常关心和重视群众的业余文艺活动，重视群众的墙报、戏剧、歌唱和美术。首先要向人民群众学习，同时热情地帮助群众业余创作的发展和提高。人民群众在从事业余文艺创作中，经常向专业的文艺工作者提出许多如何提高创作能力的有关问题。在歌曲创作上也是如此，譬如关于怎样自修作曲、怎样着手作曲、怎样处理歌词、怎样安排歌曲的结构、怎样创造音乐形象……等等问题。这反映了群众业余歌曲

作者要求提高创作水平，要用歌曲来为社会主义建设服务的迫切愿望。

这本小书就是想用通俗易懂的方法来说明音乐创作中经常是最富有生命力的种种因素，尝试着从革命歌曲的创作经验中，总结出一些较基本的规律性的东西来，按问题写成各自独立的短文，而它们又有一个总的联系和顺序。歌曲创作上的方法和技巧问题是很的，在这八篇短文中自然不能都涉及到，而且谈到的问题也只是非常不周到、不深入的，一定还有不少缺点和错误，希望广大读者给予批评指正。

作者

目 录

前 言.....	(1)
一、怎样学习作曲.....	(1)
二、曲调是怎样写出来的.....	(7)
三、曲调不是歌词的翻译.....	(12)
四、曲调的艺术表现力.....	(17)
五、怎样安排节奏.....	(24)
六、旋律的进行.....	(35)
七、调性与转调.....	(50)
八、曲调的发展与歌曲的结构.....	(67)
后 记.....	(88)

一、怎样学习作曲

是不是要学过“作曲法”才会作曲呢？是不是要懂得许多音乐专业知识才会作曲呢？群众业余创作的成果已经给我们作了明确的回答：音乐创作是人民的生活、人民的思想感情的反映。一个普通劳动者，只要他能歌善唱，也就能创作歌曲。历史上多少民间歌者不就是很好的作曲家吗？正象一位工人同志说的：“其实谁都能写曲子，只要把唱出来的曲调记录下来不就是曲子了吗！”

这不过是说：作曲并非神秘的、高不可攀、深不可测的事情。我们要打破那种唯心主义的“天才论”。鲁迅说得好：“天才并不是自生自长在深林荒野里的怪物，是由可以使天才生长的民众产生、长育出来的，所以没有这种民众，就没有天才。”（《未有天才之前》）但这并不等于说，作曲可以不必学习了，随口哼哼唱唱就可作成曲子了。如果这样想，就又把发展与提高群众业余文艺创作的积极意义给冲淡了、甚至平庸化了。

要作出一首曲子并不太难，但想要作出一首使群众喜闻乐唱、赏心悦耳，能鼓舞我们创造新生活的热情，提高我们的精神境界的歌曲，就不是顺口哼哼能成功的。一首好的歌曲，除了有好的歌词之外，还要有好的曲调。要产生好的曲调，首先作曲者

要具备较高的思想境界与充沛的革命热情，同时要懂得构成一首好曲调的各种艺术手段，使得曲调能更完美地表现歌词所反映的新的生活面貌、抒发社会主义时代的豪情壮志。所以，学习作曲和学习其它文艺创作一样，都必须从以下三个方面去努力钻研和提高：

第一，要努力提高创作思想水平，扩大思想与知识的视野。

我们业余歌曲作者都是生活在建设祖国的工作岗位上，同志们都具有热爱党、热爱社会主义祖国的深厚感情。但要从事文艺创作，单有朴素的政治热情是不够的，还必须努力提高思想理论水平，也就是说要用马列主义、毛泽东思想来武装头脑，指导我们的文艺创作。不要以为作曲是用音调来表现思想感情的，只要有好歌词，又懂得一些作曲的方法和技巧，就可以写出好曲子来了，如果这样想那就错了。就拿选择歌词来说吧，歌词写得不好，首先是它的思想内容如何，反映的生活是否深刻，主题思想是否抓得对等等。一个作曲者必须具有鉴别能力，要具有识别真、善、美与假、恶、丑的能力。如果你得到一个诗歌作者和你合作的话，那么你们在一起研究歌曲的题材、思想内容和人物形象的时候，就要求作曲者和诗歌作者一样，必须学会运用马克思列宁主义的立场、观点和方法，在实际生活中去“观察、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”，然后才能进入创作过程，才懂得怎样“把这种日常的现象集中起来，把其中的矛盾和斗争典型化”。这样才能创作出思想性较高的歌曲来。

第二，要在深入实际生活的过程中，不断丰富自己的生活积累。

来自人民群众中的业余歌曲作者，都有着直接参加社会主义建设的生活实践，直接同各行各业的群众有着较密切的联系。这一方面是专业作曲者所不能相比的优越条件，也是专业作曲者首先要向群众业余作者学习的地方。但业余作曲者不要以为自己生活在群众中，比较熟悉自己周围群众的思想感情，就觉得自己不存在深入生活的问题，而只是学习和提高创作技巧的问题了。不错，群众业余作者经常是写自己熟悉的生活，抒发自己比较了解的群众的思想感情，这样做是对的。但是一个作曲者的视野绝不能停留在或满足于已有的一点生活积累，否则写出来的作品在思想感情的深度和广度上就会受到限制。也许开始写出的一两首歌曲还不错，能抓住一些生动的、新鲜活泼的东西，可是接着写的第三、第四首歌曲就可能逐渐出现雷同、一般化的现象而缺乏艺术感染力了。这原因固然有艺术技巧不足的问题，但更重要的原因可能是个人的生活感受总是有限的，而歌曲却应是群众思想感情的集中表现。这里就有个人和群众的关系问题。歌曲作者要善于把群众的智慧、群众的思想感情集中起来变成自己的智慧、自己的思想感情。这样，他就能在不断地深入生活的过程中，不断丰富自己的生活积累，使创作有了用之不竭、取之不尽的创作源泉了。

第三，要逐步学习、掌握丰富的音乐语言。

作为音乐艺术的表现手段是包括了曲调、和声、复调、曲

式、织体……等等。在这些表现手段中，创作歌曲曲调是最主要、最基本的东西，而歌曲的曲调又是具有广大的群众性。所以学习作曲一般首先从歌曲创作入手，要学会写歌曲的曲调，这是进行各种音乐创作的基础。

学习作曲和学习文学创作一样，要懂得用生动、鲜明、准确的语言来表达人们的思想感情，来塑造艺术形象。丰富的音乐语言从哪里来呢？那是从人民群众和专业作曲家在长远的音乐文化发展创造中积累下来的。不论在中国或外国，音乐语言首先是人民群众创造的，专业作家只是在人民群众创造的基础上加以吸收、提炼、加工和提高而已。

在我们伟大的祖国，人民群众有着无限的创造力。千百年来中国人民创造了浩如烟海的民歌、戏曲、曲艺和器乐音乐；而在近代革命斗争中，特别是在二十世纪以来的中国革命的各个历史阶段，人民群众和专业音乐工作者共同创造了许多优秀的音乐作品，有歌曲、革命民歌、新秧歌、新戏曲和新曲艺等。我们要学习这些音乐中的丰富多样的音乐语言，这是学习作曲的活的教材。

对于世界各国优秀的音乐，也是学习作曲的不可缺少的教材。世界各国优秀的音乐作品，我们不但要介绍到中国来，以扩大我们的艺术视野，丰富我们的审美能力，同时要学习外来音乐中的许多优点和生动活泼的、多彩多姿的艺术风貌和表现技巧。

毛泽东同志说过：“我们必须继承一切优秀的文学艺术遗产，批判地吸收其中一切有益的东西，作为我们从此时此地的人民生活中的文学艺术原料创造作品时候的借鉴。”所以说借鉴是绝

对需要的。害怕借鉴或者拒绝借鉴都是不对的，因为“有这个借鉴和没有这个借鉴是不同的，这里有文野之分，粗细之分，高低之分，快慢之分。”当然，在借鉴古人和外国人的音乐时要有鉴别和批判能力，要善于吸收那些具有艺术生命力的，有光彩的东西，排除那些没落的、颓废的、正在消亡的东西。所以，“继承和借鉴决不可以变成替代自己的创造，这是决不能替代的。文学艺术中对于古人和外国人的毫无批判的硬搬和模仿，乃是最没有出息的最害人的文学教条主义和艺术教条主义。”

有的业余作曲者觉得：读了作曲法教科书反而不敢创作了，这是什么原因呢？我想，这可能有两方面的原因：其一是某些书本的知识不够实事求是，科学性差，在分析说理时立了许多死法则，使学习者害怕，受了约束。作曲法应该是创作实践的经验总结，应能指导学习者懂得音乐创作的形象思维方法、音乐语言的规律、创作技巧与表现思想感情的关系等等，它的最终目的不是为作曲制定许多不可逾越的法规，而是指导学习的人在掌握创作的方法和规律之后能应用于创作实践，敢于创造。而那些艺术教条主义的作曲法则适得其反。其二是学习者过多地依赖书本，没有更多地依靠自己不懈地实践，不懈地从活的教材——各种优秀的创作成果以及从群众的斗争实践中去获得启发。实践是非常重要的，只有通过“实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度”，我们才能逐步地掌握丰富的音乐语言和音乐创作的规律。

总之，搞音乐创作同其它工作一样，要付出艰苦的劳动，也需要刻苦钻研才能不断提高创作能力的。

至于创作技巧上的许多问题，我们将在下面各章中和大家共同研究。

二、曲调是怎样写出来的

在一个星期天的早上，孩子们是多么盼望着有个晴朗的天气啊，可是这一天从大清早就下着毛毛细雨，下个不停，多么闷人的天气。孩子们实在憋不住了，有一个孩子顺口就唱道：

5 0 1 2 | 3. 5 3 2 | 1 0 |

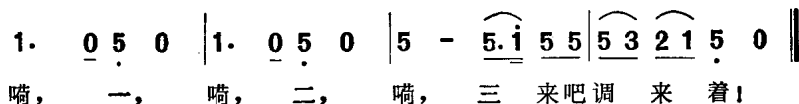
哎， 怎 么 还 下 呀！

这是孩子们无意中创作的一句曲调，但听来还有点意思，这种无意中的创作，显然是为了表现他的不耐烦，可又不是很认真的，而是半带着好玩的腔调。

在我们少年儿童的日常生活中，这种即兴创作的情形是经常出现的，这说明在我们的生活中，这种萌芽状态的音乐创作活动是普遍存在的。当然，孩子们的即兴创作只是生活中的一种音调，并不等于作曲者的创作活动，它们之间的区别是：前者是自发的、低级形态的东西，而后者是自觉的、高级形态的形象思维活动。但这种低级形态的音调也包含了创作活动的某些基本的因素，那就是：用音调表现特定的心情。

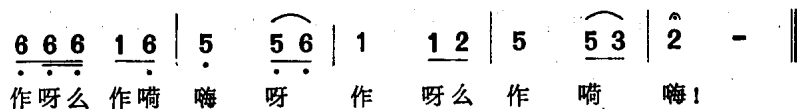
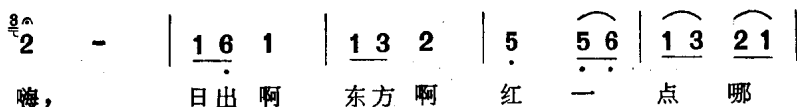
如果我们进一步研究曲调是怎样产生的，那么，劳动人民在

从事各种生产劳动时就直接用劳动歌声来为生产劳动服务，来表现劳动人民的思想感情。劳动的歌调是多种多样的，从简单朴素的劳动呼声、劳动歌声到具有完整结构和鲜明艺术形象的劳动歌曲，可以看到作为观念形态的艺术是如何从实际生活的根基上发展起来的这样一个源和流的关系。下面是一个比较简单朴素的劳动歌声，

这是陕北打夯工人的歌声，曲调是一个完整的乐句。很显然，当四个人手举木夯一起一落地打地基时，劳动歌声就起着统一协调劳动动作的作用，同时也反映了劳动者健康有力的气质。

我们再看看下面一首劳动歌曲，它的曲调又具有了另一种特色：

这是淮南地区的《栽秧号子》，曲调和歌词都只是一个比较长的乐句。农民们在稻田里的劳动，不同于打夯工人有着统一协调的劳

动节奏，因此这种插秧号子在节奏上比较自由，有延长符号的音可以随意拉长，整个曲调表现出一种长江两岸地区的田野气息，音调漫长而明朗，健康而明快。如果要追问，这种曲调最初的时候是哪一个人创造出来的呢？是怎样创造出来的呢？这个问题的回答，只能说是劳动人民在劳动的时候集体创作出来的，是劳动人民的思想感情的表现，是一定的劳动生活的反映。

人民群众在从事生产斗争和阶级斗争时，就要在艺术上去反映斗争的生活和斗争的要求。音乐艺术也是一样，曲调是音乐创作的主要环节，它是表现人们思想感情的主要手段。在革命前，劳苦大众受压迫、剥削，过着牛马不如的生活，人民群众也就用歌声来反映自己的痛苦悲惨的生活。请听听下面的歌声：

$\dot{1} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{3}} \mid \dot{2} \ - \mid \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{2}} \mid \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{6}} \mid 5 \ - \mid \dot{1} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{2}} \mid \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{2}} \mid$
 揽工人儿 难， 哎 哟 揽工人儿 难， 正 月 里 上 工

$\underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{6}} \mid 5 \ - \mid \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{5}} \mid \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{7}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \mid \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{3}} \mid 2 \ - \mid$
 十二月里 满， 受的是牛马 苦 吃的是猪狗 饭。

这是陕北民歌《揽工歌》，它的曲调表现了在封建地主阶级的残酷剥削下贫苦农民生活的痛苦，感情低沉而忿懑。但是，有压迫就有反抗。在中国共产党领导下，亿万受苦受难的人民群众起来参加革命斗争，打土豪、分田地，向残暴的封建地主清算他们的滔天罪行，你听听人民大众的革命歌声是多么铿锵有力：

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

红 军 共 产 党 天 心 顺，

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

全 中 国 的 老 百 姓 都 随 红 军。

这是陕北的革命民歌，曲调比较朴素而精练，表现出革命群众跟着共产党干革命的坚定、勇往直前的革命热情。

在抗日战争时期，毛主席、共产党领导着人民大众创立了巩固的革命根据地。在陕甘宁边区，人民群众创作了许多革命民歌来歌颂毛主席、共产党领导中国人民进行革命斗争的伟大功绩。陕北革命民歌《咱们的领袖毛泽东》，抒发了革命群众热爱党、热爱毛主席的无比崇高、无比深厚的革命感情：

5 5 | i 5 4 | 2 5 ^b7 1 | 2 - | 5 5 |

高 楼 万 丈 平 地 起， 盘 龙

i 5 4 | 2 5 ^b7 1 | 2 - | i 6 i. 6 | 5 i 6 i |

卧 虎 高 山 顶， 边 区 的 太 阳

5 4 2 | 5 - | 2 2 2 2 5 | 2 1 ^b7 6 | 5 - | 1 ^b7 1 |

红 又 红， 边区的太阳 红 又 红， 咱们 的

2 - | 5 - | 2 3 2 | 1. 3 | 2 1 ^b7 6 | 5 - :||

领 袖 毛 泽 东， 毛 泽 东。

这首曲调热情洋溢，塑造了耸入云天的高大的艺术形象，最后的乐句感情很亲切动人。

以上所举的曲例，是为了说明一首好的曲调的产生，是要有深厚的生活基础的，作曲者在创作的时候要有热烈的阶级感情、热烈的爱和憎，并且把这种感情转化为活跃的创作构思，善于用鲜明、生动的音乐形象把热烈的感情集中而精练地表达出来。