

第一讲 歌词和歌词的走向

对于歌词创作，有的人说“容易写”，理由是不少文理不通的歌词经过谱曲，不是照样发表、流传了吗？有人说歌词“难写”，既要通俗易懂，又要有诗情画意，太难了。

上面两种观点，我认为各有偏颇之处。前一种观点是对歌词的一种误解。因为某些质量差的歌词，固然可以借助于动听的旋律飞起来，有的发表，有的甚至得奖，但从长远来说，它是没有生命力的。歌词虽然姓“歌”，但它应该有独立存在的文学价值，即使有一天曲调失传了，歌词仍可以单独流传，我国的宋词就是一个很好的例子。

至于说歌词“难写”，那也不尽然。难与易总是相对的。对于初涉词坛的人，难免会觉得难以下笔，往往望而却步。可是，如果你迎难而上，不怕挫折，久而久之，就会运用自如。当然，这个“久而久之”需要经过相当长时间的磨炼，去掌握歌词创作的规律，有的或许要琢磨一辈子。对于浅尝辄止、怕下苦工夫的人，是难以尝到歌词创作甜头的。

任何事情都有个规律，歌词创作也如此。要掌握歌词创作的规律，我的体会要从三个方面着手：第一，潜心学习他人创作的歌词作品，无论是古代的还是当代的优秀作品，我们都要学习，从中找出共同性的创作规律。我自己就是从学习他人的歌词开始入门的。我的学习方法是十六个字：广泛学习，细心揣摩，横向比较，不断总结。“读书破万卷，下笔如有神”，歌词创作同样如此。

第二，虚心学习他人的创作经验。老一辈词家经过多年创作实践，总结出丰富的歌词创作经验，这是十分宝贵的知识财富，对于提高自己的创作水平帮助极大。可惜，这种经验性的文章很少见诸于报刊，即使有，也大多是零打碎敲，缺乏系统性和科学性。值得注意的是，个别追名逐利者并不懂创作规律，也混迹其中，侈谈经验，误人子弟，读者切莫上当。

第三，最重要的是多创作、多实践，在实践中摸索和总结创作规律。梨子要亲口尝一尝才知道它的滋味，江河只有亲手量一量，才知道它的深浅。歌词爱好者只要不懈地勤于耕耘，日复一日，年复一年，坚持下去必有收获。希望大家在创作实践的同时，学习别人的歌词作品和创作经验，这样创作水平的提高可能会更快一些。

一、什么叫歌词

凡是有志于歌词创作，或者乐于歌词欣赏的人，首先要了解什么叫歌词。歌词，从广义上说，它是音乐文学中的一种，是音乐与文学相结合的产物。具体来说，歌词是一种与音乐相结合表达强烈思想感情的文学语言。

为什么它是文学语言呢？因为歌词属于文学范畴，同小说、散文、诗歌、戏剧等一样，都是文学作品。我们说它是文学语言，因为歌词的语言是十分凝练的，是用形象说话的，是给人以美感、给人以启迪的。所以，歌词创作者必须提高自己的文学修养，提高驾驭文字的能力，学会能运用形象而凝练的语言，创作出给人以美的享受的作品。在歌词的语言方面，我们要避免两种情况，一种是说教式的语言，即居高临下、盛气凌人、一味地教育人的语言；一种是淡而无味“白开水”似的语言。这两种情况既败坏读者的胃口，也败坏歌词的信誉。这是值得大家注意的问题。

为什么要有强烈的思想感情呢？凡是文学作品都是表达某种思想感情的，如爱憎、美丑、善恶，文学作品必须泾渭分明，含糊不得。而歌词与诗歌一样，是感情的高度浓缩，是思想的炽烈火花。所以，歌词不是表示一般的思想感情，而是表达强烈的思想感情。一个词作者如若在生活中得到了灵感，就要通过感情的酝酿，在笔底迸发出来，小则如电石摩擦的火花，大则如雷鸣时的闪电，这一点也同诗歌一样。

歌词与诗的最大区别，在于是否“入乐”，是否能够配上歌曲。能入乐的就是歌词，不能入乐的就是诗，所以歌词又称“能唱的诗”。因为歌词要与音乐相结合，它是一种时间艺术，或者说是听觉艺术，一种稍纵即逝的艺术，所以它要求通俗易懂，一听就明白。从这一点上说，歌词与诗相比，条条框框多，也更难写。

歌词是充满感情的文学作品，它与音乐相结合，才能充分发挥其艺术魅力。所以，歌词又称音乐文学。

二、歌词的形式和风格

歌词和音乐是密不可分的，歌词的形式也要根据音乐的需要而决定。一般来说，歌词的形式有合唱歌词、独唱歌词、对唱歌词、小组唱歌词、表演唱歌词、重唱歌词以及歌剧的唱段等等，其中通常创作的歌词有两种，即合唱歌词和独唱歌词。

先谈谈合唱歌词。

合唱是一种群唱形式，演唱人数众多，数十人、数百人乃至上千人均可。合唱歌词是抒发群体共同情感的作品，是感情相通而引起共鸣的作品。如《没有共产党就没有新中国》、《歌唱祖国》、《我们走在大路上》、《中国少年先锋队队歌》等，这类歌词政治色彩比较浓，谱曲后有一种鼓动作用、教育作用。另一类是抒情性的合唱歌曲，如《让我们荡起双桨》、《半个月亮爬上来》、《歌声与微笑》等，内容主要是歌唱生活、友谊和爱情的，也能起到陶冶情操的作用。当前好的合唱歌曲较少，能流传的合唱歌曲更少，这与我们合唱歌词的质量不无关系。

独唱是抒发个人情感的一种歌唱形式，是个人对生活、对社会、对爱情、对命运的一种表露。因为有较强的个性化，感情较炽烈，所以更容易打动人、感染人。上个世纪三四十年代的周璇、五六十年代的邓丽君，都以演唱独唱歌曲著称。建国以后，合唱歌曲兴起，而独唱歌曲少有佳作。直到80年代以后，独唱歌曲才风起云涌，蔚然成风。独唱歌词的创作要求是从自我出发，抒发个人的情绪，有独特的个性，内容比合唱歌词更贴近生活，更贴近人生，更贴近心灵。

歌词的风格 主要有雅与俗两类。从古到今 不同时代 都是雅俗并存 共同发展 就像一个人的两条腿 缺一不可。所谓“雅”即高雅 这类歌词文字优美 品位典雅 诗意浓郁。所谓“俗”即通俗 这类歌词文字浅显 但贴近生活 能激荡人的心灵。

以唐宋时代的诗人为例 杜甫、李商隐、苏轼、辛弃疾为雅派诗人 白居易、柳永为俗派诗人。当代词坛也有雅俗之分，有人把以乔羽为代表的称为雅派词家，乔羽的歌词受古代诗词的影响，写得非常雅致、优美，充满诗意，把以张藜为代表的称为俗派词家，张藜由于经受生活的磨难，他更了解老百姓的疾苦和语言，他的歌词更贴近生活，更通俗易懂。

我们初学歌词者，先不要讲究歌词的风格，更不要分什么雅与俗，要从基础学起，逐步提高，到了一定的水平，再考虑作品的风格。再说，作品的风格是在创作中自然形成的，不能刻意求成 如果还没有学会写作 就先去考虑风格 这不是本末倒置了吗？

三、当代歌词的走向

据我所知，我国歌词作者是一个很大的群体。老一辈词作家老当益壮，仍活跃在词坛上，年轻的一代扬鞭跃马，直冲词坛，有青出于蓝而胜于蓝之势。这是我国词坛兴旺的根本原因。但是 我们还须看到 老一辈中有不少人直落“沙场”销声匿迹了 很多青年人几次跃跃欲试，始终没有踏进歌词的大门。为什么？这里有一个与时俱进的问题。因为社会在发展，歌词的变化也很快，你倘若跟不上歌词艺术的潮流，写出的作品必然会老化，必然会被时代所淘汰。青年朋友要不断学习新的创作经验，吸取新的艺术营养，提高自己的创作技能，才能写出令人耳目一新的歌词。

这里，我同大家谈谈我国歌词的发展和走向。

一、从共性到个性

建国以来的很长一段时期，我国歌曲以群体形象的合唱、齐唱歌曲为主，歌词当然也以歌颂群体形象为主。如《歌唱祖国》、《咱们工人有力量》、《我们走在大路上》等等。部队歌词也如此，《磨刀歌》、《擦枪歌》、《打靶归来》、《南京路上好八连》等等 都是以群体形象为歌唱对象的。即使题目为《我是一个兵》 也不是写个人的“我”而是包括“我”在内的群体的兵。

当前的歌词发生了很大的变化 它不再以合唱、齐唱为主 而是以独唱形式为主 给歌词赋予个性化，即从“我”出发，表达对大千世界的无限情愫。如歌唱祖国，这个题材以往一般采用群体演唱的形式 似乎更雄壮 更有气势 现在却从“我”出发表达对祖国的歌颂 如《我爱你 中国》、《今天是你的生日 中国》、《红旗飘飘》等 让人觉得更亲切 更有激情。写兵也个性化了，如《十五的月亮》、《血染的风采》、《想家的时候》、《兵哥哥》等 都是从个人表达对保卫祖国的决心。过去一般以合唱、齐唱形式演唱的《一二三四歌》、《军营男子汉》、《东西南北兵》 现在也以独唱形式演唱为主了。

二、从理性到感性

过去我们总是把歌曲当作宣传政策、教育人民的一种手段，在重视教育功能的同时，忽略了它的欣赏功能和娱乐功能。重视歌词的教育功能，这在革命战争年代是十分需要的，它在打

倒蒋介石、解放全中国时起到了不可磨灭的作用。但是，建国几十年，如果我们还是局限在歌词的某一功能上，只会使歌词创作的路越走越窄。

歌词的变化之一，就是歌词从理性走向感性。歌词从以理服人，到以情动人，不能不说是一个很大的进步。现在，你如果写了一首纯粹讲道理的歌词，那谁也不会睬你了。这类歌词已经过时了，老化了。即使是宣传政策，或者劝人为善的歌词，也要深思熟虑，写出艺术性来。这里，我列举一首《雾里看花》（阎肃词）的歌词。这是一首为打击伪劣产品的专题文艺晚会写的歌词，这类题材的歌词往往写成揭示假冒伪劣产品害处、提醒购买者切莫上当的歌词，如果这样写极易成为应景之作，是没有生命力的。而作者另辟蹊径，用“变幻莫测的世界”、“摇曳多姿的季节”含蓄地说出社会上存在的不良现象，要用“慧眼”看清一切虚假的东西。歌词写得亲切而深刻，具有较高的艺术性。

三、从图解到生活

文学是生活的一面镜子，这是大家都知道的道理，但在实践中并非如此。过去，特别是“文革”时期，歌词成了完成政治任务的一种工具，成了图解政治的一种手段。这类歌词因为生活的根基不深，时间一长便会悄悄消失。而现在不同了，大多数作者返朴归真，投向生活，从生活中汲取养料，挖掘题材，树立形象，不少歌词写得虎虎有生气，有光彩，因而也有较长的生命力。凡是有成就的词作者，他们的作品总是从生活出发，大处着眼，小处着手，从一滴水映出一个太阳。乔羽的《我的祖国》按一般的写法，往往会写群山巍峨、物产丰富、历史悠久、人民勤劳。而乔羽却从自己的家乡写起：“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。我家就在岸上住，听惯了艄公的号子，看惯了船上的白帆……”第二段接着写：“姑娘好像花儿一样，小伙子心胸多宽广……”歌词很美，很感人，这是生活给作者以灵感，给作者以形象的结果。

四、从概念到形象

从歌词语言方面来说，变化更是惊人。过去，特别是“文革”时期，歌词语言存在“三多”现象，即标语口号多，豪言壮语多，政治术语多，当前歌词的语言特点是：有感而发多，诗情画意多，惟妙惟肖多。譬如1974年“文革”中出版的《战地新歌》中有一首描写战士的歌词：“我们是革命子弟兵，毛主席教导记在心。……艰苦奋斗永不忘，革命战士最光荣。”这样的歌词当时可说是比比皆是。如果用后来创作的《小白杨》、《月亮走我也走》、《血染的风采》等歌词同那时的歌词对照一下，你就会发现，歌词离不开形象，用形象说话会使歌词生动活泼起来，更具有强烈的感染力。

练 习 题

1. 什么叫歌词？歌词与诗的最大区别是什么？
2. 请你谈谈我国歌词的发展和走向。

第二讲 歌词是生活的一面镜子

文学作品是生活的一面镜子。任何文学样式的作品，一旦离开了生活，就成为无源之水、无本之木，是没有生命力的。歌词也是这样。“歌为心声”，歌词是人们心灵的直接抒发，是对生活感受的第一表露，同其他文学样式相比，更应该接近生活。但是，歌词又与小说、戏剧等不一样，它不是直接反映具体的事件，而是通过感情的抒发表达对某一生活的态度和看法，有的是歌颂、赞美，有的是讽刺、批判，有的是对亲友、故乡的怀念，有的是对生活的思考。

每一首歌词无不从某一侧面反映某一种生活。优秀的歌词无不来自于生活，无不充满浓郁的生活气息。譬如，《我热恋的故乡》写故乡的贫穷和向往，《思念》写对友人的怀念，《美丽的心灵》写清洁工人的情怀，《当兵的人》写战士的风采，这些歌词都是摄取生活的一角，经过精心构思创作而成的。

一、愈贴近生活，歌词愈有光彩

我认为，愈贴近生活，歌词愈有光彩。凡是优秀的歌词，总是跳动着生活的脉搏。有些歌词看上去很“土”，却很有生活气息，很耐读，就一定有生命力。如电视连续剧《篱笆·女人和狗》的主题歌《篱笆墙的影子》（张藜词）就是这样：

星星还是那颗星星哟，月亮还是那个月亮，山还是那座山，梁也还是那道梁。碾子是碾子，缸是缸哟，爹是爹来娘是娘，麻油灯呵还吱吱地响，点的还是那么丁点亮。哦哦，只有那篱笆墙影子咋那么长，还有那看家狗叫得咋这么狂。

星星咋不像那颗星星哟，月亮也不像那个月亮，河也不是那条河哟，房也不是那座房。骡子下了个小马驹哟，乌鸦变成了彩凤凰，麻油灯呵断了油，山村的夜晚咋就这么亮。哦哦，只有那篱笆墙影子还那么长，在那墙上边爬满了豆角秧。

作者张藜长期生活在北方农村，对那里的一切可说是烂熟于心，所以拿起笔来得心应手，非常自如。如果没有那段生活，就很难写出“麻油灯还吱吱地响，点的还是那么丁点亮”描述生活细节的精彩词句。

还有一首《河畔酒店》（李三处词）也是充满生活情趣的好歌词：

酒店没有门槛，让赤脚走来的黄河随随便便，那温在火上的酒瓮里，舀出来的是

男人的夜晚。

鱼虾不是好菜 莜面不是好饭 河柴火里烤几只野鸭 狗肉碗里撒一把辣面 谁能把《想妹妹》唱上三遍 吃醉不用掏钱。

酒店没有门栓，让踏浪归来的船工不醉不散，那背在肩上的褡裢中，掏出来的是婆姨的思念。

这是一幅浓墨的风俗画 我们仿佛看到‘踏浪归来’的赤脚船工喝酒、吃肉、唱情歌 还可以看到红的柴火，闻到辣的气味，听到粗犷的歌声……试想，如果作者没有这方面的生活，能把这首词写得这样生动、这样形象、这样让我们身临其境吗？

要写出富有生活气息的歌词是有一定难度的。这就要求我们深入到火热的生活中去，从生活中吸取养料，撷取色彩斑斓的艺术素材。上面的两首歌词之所以成功，就是作者深入生活、观察生活、描摹生活的结果。

知道了现实生活对歌词创作的重要性以后，就能自觉地从生活中寻找素材，树立形象，确立主题。还需要提醒的是 这里所说的‘生活’是新鲜、活泼的生活 是众人所关注的生活 现实生活经过提炼，写出来的作品才会有社会震撼力。

如《常回家看看》(车行词)：

找点空闲 找点时间 领着孩子常回家看看。带上笑容 带上祝愿 伴同爱人常回家看看。妈妈准备了一些唠叨，爸爸准备了一顿好饭。生活的烦恼跟妈妈说说，工作的事情跟爸爸谈谈。

常回家看看，回家看看。那怕帮妈妈洗洗筷子涮涮碗。老人不图儿女为家做多大贡献，一辈子不容易就图个团团圆圆。常回家看看，回家看看。那怕帮爸爸捶捶后背揉揉肩，老人不图儿女为家做多大贡献，一辈子总操心就奔个平平安安。

这是一首写日常生活的歌词，内容几乎每个人都会碰到。在现实生活里，人们都要为生活而奔波劳碌，很少有空闲去陪伴自己的父母，这是当代社会的一个普遍现象。作者抓住了这一点 提炼出‘常回家看看’这个主题 发出了普通老百姓心中的呼唤。所以，一经媒体播放 这首歌一下子便传遍全国。

二、用艺术形象表现生活

有人说 我每天都在生活之中 有时也有对某一事物的冲动(灵感)为什么我写不出好的歌词呢？有生活积累的人，却写不出歌词，这正是我们要讨论的问题。

一般来说 每一个有文字表达能力的人 有了感受 有了冲动 都能把它一一写下来。但这样‘写下来’的东西 不一定就是歌词。

歌词是什么？歌词首先是一种文学作品，它要给人以凝练和美感，既不能照搬生活，把生

活平平淡淡地展示在人们面前，也不能用枯燥无味、令人生厌的语言叙述一段生活。这类歌词作品不能算作文学作品，引不起读者欣赏的兴趣。

也有人说，我写的时候确实是激动的，但就是不能把我的感情表达出来，这是为什么？这里有一个感情如何表达的问题。

对生活有了感受，有了冲动，如何用文学去表达这种感情呢？一句话，就是用艺术形象去表达。俗话说，会写的人形象化，不会写的人干巴巴，意思是说不会用形象说话的人写出的作品总是枯燥无味的。要牢记，形象性是一首歌词艺术性高低的标志。歌词就是要给不具形（内在的感受）的感情以生动的、感性的、美丽的形象。这个形象是外在的、具体的、鲜活的，能让人耳目一新。

如《日落西山》（田汉词）：

日落西山满天霞，对面山上来了一个俏冤家。眉儿弯弯眼儿大，头上插了一朵小茶花。

哪一座山上没有树，哪一块田里没有瓜，哪一个男子心里没有意，要打鬼子可就顾不上她！

在这首词中，作者完全用形象来表达感情，没有平铺直叙，更没有说教，却把一名革命战士舍小家为大家，义无反顾的决心表达出来了。其实，这首词的情节十分简单，只要用两句话就说清楚了：“对面山上来了一个俏冤家，要打鬼子可就顾不上她。”但作者在八句歌词中用六句来塑造形象，这六句中，有的塑造意境，如“日落西山满天霞”；有的描绘容貌，如“眉儿弯弯眼儿大，头上插了一朵小茶花”；有的连续几个比喻，如“哪一座山上没有树，哪一块田里没有瓜，哪一个男子心里没有意”，来突出决心打鬼子的思想感情。这里，作者把抽象的变成具体，让简单的变成丰富，使用的技巧就是艺术形象。这首词还有一个特点是，从上到下读来好似一首爱情歌词，最后一句一转，成了一首抗日杀敌歌，这种意境的转换、主题的升华，是值得我们学习的。

再看一首《鲜花与士兵》（外国歌词）：

鲜花哪里去了？鲜花被姑娘们采走了；姑娘们哪里去了？姑娘们被小伙子娶走了；小伙子哪里去了？小伙子到军营里当兵去了。军营的士兵哪里去了？军营的士兵到前线去了；前线的士兵到哪里去了？前线的士兵到坟墓里去了；坟墓哪里去了？坟墓被鲜花掩盖了！

歌词似乎讲了一个完整的故事，从姑娘采花、出嫁，小伙子参军、作战直到牺牲，但作者的笔并没有停留在细枝末节上，具体地描述小伙子与姑娘的离情和士兵在前线的殊死战斗，而以鲜花——姑娘——小伙——军营——前线——坟墓等一连串形象，仿佛是一幅幅连环的素描画，勾勒出一个惊心动魄、催人泪下的故事。让我们在心灵震撼的同时，引发出深深的思索：和平生活来之不易，那大地上盛开的鲜花是士兵们用生命和鲜血换来的。

下面一首歌词与《鲜花与士兵》不同，它只是截取生活的一个片断，一个画面，在宁静中表达一种希望。这就是《晨雾中牛铃在响》（黄淑子词）：

壮乡醒来了，曙光点亮了火塘，淡蓝的炊烟向早晨轻声问好，啊，晨雾中牛铃在响，铃铛上沾着一串带露的花香。那小后生穿着翠绿的背心，鞭杆上摇着一个金色的希望。壮乡的早春多么宁静，晨雾中牛铃在响。

壮乡醒来了，山风推开了门窗，晶莹的细雨把山村悄悄染绿，啊，晨雾中牛铃在响，铃铛上响着一串画眉的欢唱。那小阿妹摆动火红的头巾，水田里栽下一个甜蜜的理想。壮乡的早春多么宁静，晨雾中牛铃在响。

这是一首富有诗情画意的歌词，通过“曙光”、“火塘”、“炊烟”、“晨雾”、“山风”、“细雨”、“画眉”等特有的形象，勾勒出山乡早春晨雾中的一幅水墨画。如果没有这些形象，这首歌词就会变得索然无味了。

有些歌词从题目上看像是讲道理的哲理性作品，如《假如你要认识我》、《花儿为什么这样红》、《幸福在哪里》、《遵义会议放光辉》等等，但当你读了这些歌词后，你就会懂得，它们都不在说理，而在抒情，用形象的语言揭示出比较深刻的主题。

如《幸福在哪里》（戴富荣词）：

幸福在哪里，朋友啊告诉你，她不在柳阴下，也不在温室里，她在辛勤的工作中，她在艰苦的劳动里。啊，幸福就在你晶莹的汗水里，啊，幸福就在你晶莹的汗水里。

幸福在哪里，朋友啊告诉你，她不在月光下，也不在睡梦里。她在精心的耕耘中，她在知识的宝库里。啊，幸福就在你闪光的智慧里，啊，幸福就在你闪光的智慧里。

这个命题是很难写的，往往会流于一般化，要出新更不容易。而作者运用了一系列形象，如“柳阴”、“温室”、“月光”、“睡梦”、“晶莹”、“闪光”等词，而且写得很亲切，好像在与你娓娓道来，有一种春风扑面的感觉。这说明，正确地运用艺术形象，在歌词创作中是十分重要的。

三、生活的实写与虚写

歌词作者有了对生活的感受，在具体执笔的时候，还要根据不同的对象采取不同的创作方法。一般来说，歌词对生活的反映，可分实写和虚写两种。实写是指对描述的事物写得比较细腻，这类歌词相对来说较为朴实，虽没有过多“花哨”的词藻，却能通过某些细节而打动人。叙事歌词和独唱性的小叙事歌词均属于此类。如《歌唱二小放牛郎》、《真是乐死人》、《听妈妈讲那过去的事情》等等。虚写是指对生活粗线条的描绘，就像绘画中的素描，寥寥数笔，却十分动人。

这里先说实写的方法。

请看下面两首歌词：

《歌唱二小放牛郎》(方冰词)：

牛儿还在山坡吃草，放牛的却不知哪里去了，不是他贪玩耍丢了牛，那放牛的孩子王二小。

九月十六那天早上，敌人向一条山沟扫荡，山沟里掩护着后方机关，掩护着几千老乡。

正在那十分危急的时候，敌人快要走到山口，昏头昏脑地迷失了方向，抓住了二小要他带路。

二小他顺从地走在前面，把敌人带到我们的埋伏圈，四下里乒乒乓乓响起了枪炮，敌人才知道受了骗。

敌人把二小挑在枪尖，摔死在大石头的上面，我们那十三岁的王二小，可怜他死得这样惨。

干部和老乡得到安全，他却睡在冰冷的山间，他的脸上含着微笑，他的血染红了蓝蓝的天。

秋风吹遍了每个村庄，它把这动人的故事传扬，每一个村庄都含着眼泪，歌唱着二小放牛郎。

《听妈妈讲那过去的事情》(管桦词)：

月亮在白莲花般的云朵里穿行，晚风吹来一阵阵快乐的歌声。我们坐在高高的谷堆旁边，听妈妈讲那过去的事情。

那时候，妈妈没有土地，全部生活都在两只手上。汗水流在地主火热的田野里，妈妈却吃野菜和谷糠。冬天的风雪狼一样嚎叫，妈妈却穿着破烂的衣裳。她去给地主缝一件狐皮长袍，又冷又饿跌倒在雪地上。

经过了多少苦难的岁月，妈妈才盼到今天的好光景。

这两首词都是十分感人的叙事歌曲。作者运用倒叙手法，以第一段作为引子，引出中段叙述的内容，中段都写得很具体，很细腻，用了浓墨重彩。前一首写二小“把敌人带到我们的埋伏圈 四下里乒乒乓乓响起了枪炮”；敌人把二小挑在枪尖 摔死在大石头的上面”，他的脸上含着微笑，他的血染红了蓝蓝的天”，读者和听者都有身临其境的感觉。后一首中段同样写得催人泪下。妈妈“汗水流在地主火热的田野里”自己却吃着“野菜和谷糠”妈妈“给地主缝一件狐皮长袍”自己却“穿着破烂的衣裳”两个强烈的对比，揭示了旧社会劳动人民的苦难岁月，教育下一代要热爱新中国的好光景。

又如《我和班长》(郑南词):

班长拉琴我唱歌，歌声朗朗像小河，先唱咱家乡风光好，再唱咱连队英雄多，哎哎嗨嗨！大家来唱歌多快活哟嗨嗨！

我划船来班长掌舵，船上满载丰收果，流水急来浪头大，多亏了班长的粗胳膊，哎哎嗨嗨！碾碎那急浪走清波哟嗨嗨！

我站岗来班长巡逻，四只眼睛紧搜索，一个敌人不漏掉，一个坏蛋也不放过，哎哎嗨嗨！共同唱起胜利歌哟嗨嗨！

我像弟弟他像哥，当兵一年没离开过，今天我戴上光荣花，多亏了班长帮助我，哎哎嗨嗨！两颗红心献给祖国哟嗨嗨！

歌词从站岗巡逻、划船劳动和娱乐生活等几个方面，描述了“我”同班长之间兄弟般的情谊，中间两段写得特别细腻而感人，这是歌词实写的长处。

《吐鲁番的葡萄熟了》(瞿琮词)也采用了实写手法：

克里木参军去到边哨，临行时种下了一棵葡萄，果园的姑娘阿娜尔罕，精心培育这绿色的小苗。引来了雪水把它浇灌，搭起那藤架让阳光照耀，葡萄根儿扎根在沃土，长长蔓儿在心头缠绕。

葡萄园几度春风秋雨，小苗儿已长得又壮又高，当枝头结满了果实的时候，传来了克里木立功的喜报。姑娘遥望着雪山哨卡，捎去了一串串甜美的葡萄，吐鲁番的葡萄熟了，阿娜尔罕的心儿醉了。

作者用诗一般的语言，讲述了一个美好的故事。在这个故事中，有人物（克里木、阿娜尔罕）有地点（果园、边哨）有时间（种下葡萄小苗到葡萄熟了）有情节（培育小苗、克里木立功、阿娜尔罕捎去葡萄）。可以说，这个故事可以写成一部长篇小说，而作者却把它浓缩成两段体的歌词。这种实写手法，使人物和情节更加动人。

歌词创作中大多采用虚写手法，这样更凝练，更简洁，更容易流传。

如《我是一个兵》(陆原、岳仑词):

我是一个兵 来自老百姓 打败了日本侵略者 消灭了蒋匪军。

我是一个兵 爱国爱人民 革命战争考验了我 立场更坚定。

嗨嗨！枪杆握得紧，眼睛看得清，谁敢发动战争，坚决打它不留情！

歌词不长，但容量很大。这里的“我”不仅是指具体的士兵，而是人民解放军的群体。它没有写一次又一次战争的过程，而是十分简洁地写出人民子弟兵诞生、发展和成长的历程。可以说，这首词是虚写手法的范例。

又如《十六岁》(贾立夫词):

十六岁的秘密装满沉沉的书包,十六岁的日历写满长长的思考,十六岁的眼睛飘出动人的旋律,十六岁的心灵透出梦幻和烦恼。噢,十六岁,十六岁的记忆永远不会衰老 噢,十六岁,十六岁的太阳把未来照耀。

这是电视连续剧《十六岁的花季》的主题歌词。十六岁的少年可以写的东西很多,这首词集中写了他们的热情、朝气、理想和烦恼,十分简约地突出了十六岁时期少年的特点。

再如《大上海》(贺东久词):

当海关钟声敲醒大上海的梦境,当黄浦江牵来金色黎明,当车水马龙匆匆走过你的脚步,你可知道这是一次怎样的进军。

当金山宝山献出创业者的赤诚,当杨浦大桥筑起千百年的憧憬,当高高明珠塔上闪现跨世纪的微笑,你可知道这是一次怎样的新生。

啊 牵动你的情 沸腾我的心,一支火炬点燃东方红 啊 建设者的号角 又一次吹响,让我们编织明天的彩虹。

上海是一座国际性大都市,百业兴旺,市场繁荣。随着浦东改革开放,上海发生了举世瞩目的变化。大上海写什么?写屈辱的历史?写解放后的变迁?写繁荣的不夜城?……作者这里抓住几个有特点的事物“海关钟”“黄浦江”“金山宝山”“杨浦大桥”“明珠塔”“车水马龙”把这些事物与上海人的精神面貌融合在一起,写出了上海的繁荣、奉献、理想和自信。这种以少许的笔墨写出大容量的作品,是值得我们学习的。

再举一个例子——《乡愁》(余光中词):

小时候 乡愁是一枚小小的邮票 我在这头 母亲在那头。

长大后 乡愁是一张窄窄的船票 我在这头 新娘在那头。

后来啊 乡愁是一方矮矮的坟墓 我在外头 母亲在里头。

而现在 乡愁是一湾浅浅的海峡 我在这头 大陆在那头。

余光中是台湾著名诗人,这首诗突破了怀念故乡的一般写法,仅仅用了邮票、船票、坟墓、海峡四个意象,表达了作者难耐的乡愁。这种对生活的虚写,是感情浓缩的结果,具有极大的感染力。这首诗后来被作曲家谱曲,成为一首优秀的歌词。

练 习 题

1. 为什么愈贴近生活,歌词愈有光彩?请举例说明。
2. 你如何理解“用艺术形象表现生活”这句话?

第三讲 感情是歌词的灵魂

感情是作者为现实生活所激发的某种情绪，歌词是这种感情的自然流露。“情动于中，而形于言 言之不足 故嗟叹之 嗟叹之不足 故咏歌之。”可见人之所以要歌唱 是因为“嗟叹”还不足以表达自己的情绪。

正因为歌词是感情的自然流露 所以它首先必须是真的 发于内心的 而不是外在的、虚假的、矫柔造作的。上个世纪六七十年代 是个难讲真话、人人自危的特殊年代 曾出现大量“标语口号”式的歌词。

试举两例。

之一：

举红旗 向前走 毛主席率领我们反潮流。反复辟 反倒退 勇往直前不回头。打击帝修反 批判封资修 迎着风浪去战斗 继续革命不停留。

之二：

工农兵，奋勇齐上阵，我们是批林批孔的主力军。认真学习，深入批判，狠批林彪“克己复礼”的反动纲领。毛主席指挥我们战斗，胜利一定属于我们。

时代在发展，社会在进步。我们回头审视一下上面所举的两首词，会感觉到真情的东西太少，雷同化的东西太多。这里有历史的无奈，有时代的记印，其中有不少教训，是值得我们记取的。

一、有激情才会有好词

有的歌词习作者很苦闷，他写了很多词作，但往往难以变成铅字。这是因为他写作的前期准备不足 写出的作品大多“干巴巴”缺乏感染力、打动人的力量。这类作品当然不能去打动作曲家、编辑了。

白居易说：“感人心者 莫先乎情。”有激情才能产生好歌 才能以情动人。这里 向大家介绍一首反映海峡两岸思念之情的歌词。这类题材为数不少，但印象深刻的不多。这首作品是一位不愿披露姓名的台湾作者写的 题目叫《让孩子找见亲娘》：

想眺望故乡的山岗 我爬到阿里山上 只见那茫茫云海 云海茫茫 想寻觅故乡的小溪 我沿着淡水河来到海滨 只隔着汪洋一片 一片汪洋。啊 阿里山 我要用你去填平大海 让母亲见到孩子 让孩子找见亲娘。

这是一首感情真挚的歌词。特别是最后两句 作者用奇特的想象 表达他对大陆、对故乡的深切之情，读来令人感动。只有感情炽烈的人，才能写出震撼人心的歌词。

再看一首《天涯红豆》(郑南词)：

天外天 楼外楼 思念多 总不休。你我天各一方 两地情 怎能说透。向天涯 寄红豆 深情托白鸥。千里游 万里游 当你看到了这颗红豆 会想到分手时那杯酒。

云变雨 春变秋 哪一天 能聚首 你我两地相牵 往日情 能发不能收。向天涯，寄红豆，送到你心头。天悠悠，梦悠悠，当你握住了这颗红豆，也就是握住了我的手。

这首两地相思的歌词 是一种内心的剖白 思念所至 情真意切 而且感情表达十分细腻，这正是作品感人之处。

歌词初习者要学习这些创作手法 从生活中汲取养料 从生活中酝酿感情。只有充分地酝酿感情 写出来的歌词才会真切动人 才会不一般化。

二、抒情的三种方式

歌词重在抒情，抒情的方式大致有三种。

一是借景抒情。借景抒情是通过景物的描绘，来抒发作者的感情。

请看《马儿啊 你慢些走》(李鉴尧词)：

马儿啊，你慢些走 哎慢些走，我要把这迷人的景色看个够。肥沃的大地好像是浸透了油，良田万亩好像用黄金铺就。没见过青山滴翠美如画，没见过人在画中闹丰收。没见过绿草茵茵如丝毯，没见过绿丝毯上放马牛。没见过万绿丛中有新村，没见过槟榔树下有竹楼。没见过这么蓝的天，这么白的云，灼灼桃花满枝头。

马儿啊，你慢些走 哎慢些走，这一条林阴小道多么清幽。别让马铃敲碎丛中的寂静，你看那姑娘正啊在楼前刺绣。路旁的小溪拨动了琴弦，好像是为姑娘的歌声伴奏。晚风扬起了温柔的翅膀，永远随着我的马儿走。祖国啊我爱你多彩的风姿，我愿看个够 啊怎也看不够，祖国啊，我爱你这壮丽的景色，我愿看个够，总也看不够。

作者通过骑在马上见到的锦绣山河，来歌颂祖国多彩的风姿。歌词通篇几乎都是写景，这种外在的景色，激发起内在的感情，达到了情景交融、突出主题的目的。

又如《新疆好》(马塞冰词):

我们新疆好地方啊,天山南北好牧场;戈壁沙滩变良田,积雪融化灌农庄。
麦穗金黄稻花香啊,风吹草低见牛羊;葡萄瓜果甜又甜,煤铁金银遍地藏。
弹起你的冬不拉啊,跳起舞来唱起歌;各族人民大团结,歌颂领袖毛泽东。
咪咪咪 我们美丽的田园 我们可爱的家乡。

这首歌词通过对新疆美丽风光的描绘,歌颂了家乡的可爱,表达了对领袖的热爱。以上两首词还有一个共同的特点,就是通过祖国边疆的巨大变迁来烘托主题。

二是借物抒情。借物抒情是以某一事物为引线,来抒发内心的感情。

如《三峡情》(湛明明、湛泉中词):

三峡雨,三峡云,故乡的景哟故乡的情。从小爱在云里走,口吹叶笛赶牛群;从小爱在雨里淋,手挥竹篙驾船行。三峡雨,三峡云,细如丝,柔如锦,牵动儿女思乡情。
三峡雨,三峡云,如梦的景哟如痴的情。几时再登上山顶,唱支山歌唤羊群;几时再登夔峡门,喊一声号子驶船行。三峡雨,三峡云,洁如玉,白如银,恰似儿女思乡情。

这里作者借“三峡云雨”抒发了对童年的美好回忆和对家乡的无限热爱。这种借物抒情的方法,感情的浓度比借景抒情更浓,也更具有艺术感染力。

又如《五月的鲜花》(光未然词):

五月的鲜花开遍了原野,鲜花掩盖着志士的鲜血,为了挽救这垂危的民族,他们曾顽强的抗战不歇。

如今的东北已沦亡了四年,我们天天在痛苦地熬煎,失去自由更失去了饭碗,屈辱地忍受那无情的皮鞭。

敌人的铁蹄已越过了长城,中原大地依旧歌舞升平,亲善睦邻呵卑污的投降,忘掉了国家更忘掉了我们。

再也忍不住这满腔的愤怒,我们期待着这一声怒吼,吼声惊起这不幸的一群,被压迫者一起挥动拳头!

震天的吼声 惊起这不幸的一群 被压迫者,一起挥动拳头!

歌词题目是“五月的鲜花”但并不是直接写鲜花而是借“五月鲜花”来鞭笞卑鄙的卖国投降者,歌颂为抗日而牺牲的革命志士,召唤被压迫者一致起来抗争。这里的鲜花,既表示了对革命志士的敬仰,又以其美丽的形象为作品增色不少。

再如《太阳岛上》(邢籁、秀田、王立平词):

明媚的夏日里天空多么晴朗，美丽的太阳岛多么令人神往。带着垂钓的鱼竿，带着露营的篷帐。我们来到了太阳岛上，我们来到了太阳岛上。小伙子背上六弦琴，姑娘们换好了游泳装，猎手们忘不了心爱的猎枪。

幸福的热望在青年心头燃烧，甜蜜的喜悦挂在姑娘眉梢。带着真挚的爱情，带着美好的理想。我们来到了太阳岛上，我们来到了太阳岛上。幸福的生活靠劳动创造，幸福的花儿靠汗水浇，朋友们献出你智慧和力量，明天会更好。

这首歌词也采用了借物抒情的创作方法。与前两首所不同的是，这首歌词通过去太阳岛上旅游一事，抒发了年轻人的热望和理想，点明了“幸福的生活靠劳动创造”这一比较深刻的主题。

三是直抒胸臆。直抒胸臆是歌词采用第一人称的写法，把要表达的感情，直接地、形象化地表达出来。

试举两例。

《我是一个兵》(陆原、岳仑词):

我是一个兵 来自老百姓 打败了日本狗强盗 消灭了蒋匪军。我是一个兵 爱国爱人民 革命战争考验了我 立场更坚定 嘿 嘿 嘿 枪杆握得紧 眼睛看得清 谁敢发动战争，坚决打他不留情！

《游击队歌》(贺绿汀词):

我们都是神枪手，每一颗子弹消灭一个敌人，我们都是飞行军，哪怕那山高水又深 在密密的树林里 到处都安排同志们的宿营地 在高高的山岗上 有我们无数的好兄弟。没有吃 没有穿 自有那敌人送上前 没有枪 没有炮 敌人给我们造。我们生长在这里，每一寸土地都是我们自己的，无论谁要强占去，我们就和他拼到底！

前一首歌词用“我”直接抒发了一个普通战士在战争的烽火中成长的过程，以及崇高的思想境界。后一首歌词则用“我们”直接抒发游击队员们不怕困难、坚持战斗的革命乐观主义精神。它们是直抒胸臆的范例。

再如《绿叶对根的情意》(王健词):

不要问我到哪里去，我的心依着你；不要问我到哪里去，我的情牵着你。我是你的一片绿叶，我的根在你的土地，春风中告别了你，今天这方明天那里。

不要问我到哪里去，我的心依着你；不要问我到哪里去，我的情牵着你。无论我

停在哪儿片云彩，我的眼总是投向你，如果我在风中歌唱，那歌声也是为着你。

喔 喔 不要问我到哪里去 我的路上充满回忆。请你祝福我 我也祝福你 这是绿叶对根的情意！你不要问我到哪里去，我是你的一片绿叶，我的根在你的土地，这是绿叶对根的情意。

这也是一首直抒胸臆的歌词 与前两首不同的是 这首词写得深沉、含蓄、耐人寻味 歌词语言更贴近当代社会，是一首非常感人的优秀作品。

三、抒情歌词的分类

抒情歌词的种类很多，为了学习的方便，大致可以归纳为六类。

1. 爱国情。这里所说的爱国情，包括歌颂党、歌颂祖国、歌颂社会主义以及歌颂英雄人物的歌词作品。

如《我和我的祖国》(张藜词)：

我和我的祖国，一刻也不能分割，无论我走到哪里，都流出一首赞歌。我歌唱每一座高山 我歌唱每一条河 袅袅炊烟 小小村落 踏上一道辙。我最亲爱的祖国 我永远紧依着你的心窝，你用你那母亲脉搏和我诉说。

我的祖国和我，像海和浪花一朵，浪是那海的赤子，海是那浪的依托。每当大海在微笑 我就是笑的旋涡 我分担着海的忧愁 分享海的欢乐。我最亲爱的祖国 你是大海永不干涸，永远给我碧波清波心中的歌。

在歌唱祖国的众多歌词中 这是一首很有特点的歌词。它把“我”与祖国亲密无间、不可分割的血肉关系，写得十分生动、感人。尤其是第二段歌词，写得十分形象，又有一定的深度。这是一首歌唱祖国题材的佳作。

又如《等你回家》(苏柳词)：

你走的时候，脸上挂着热泪两行。我知道，这就是你全部的行囊。我多想把你的心留下 好好珍藏 却看见你的目光里 流淌着雅鲁藏布江。

你走的时候，留下了等待和渴望。难道说，你真的不懂得儿女情长。我走进你的心灵，冥思苦想，却发现到处都是雪山草地和牛羊。

等你回家，等来了母亲的白发三千丈，等你回家，等来了祭奠的哈达万里长。等你回家，我还在等你回家，等你在从前的地方。

这是一首歌颂孔繁森的歌。作者满怀激情，用诗一样的语言，写了一个有血有肉、充满人情味的当代英雄。词中没有一句直接赞美的语言，却写出了孔繁森为民造福的广阔胸怀和崇

高品格 读来催人泪下。

2. 乡土情。思念故乡、歌唱故乡是创作的重要题材，这类题材往往能产生感人至深的歌词作品。

如《故乡的云》(谭轩词)：

天边飘过故乡的云，它不停地向我召唤，当身边的微风轻轻吹起，有一个声音在呼唤 归来吧 归来哟 浪迹天涯的游子 归来吧 归来哟 别再四处漂泊。

踏着沉重的脚步，归乡路是那么漫长，当身边的微风轻轻吹起，吹来故乡泥土的芬芳。归来吧 归来哟 浪迹天涯的游子。归来吧 归来哟 我已厌倦漂泊。

我已是满怀疲惫，眼里是酸楚的泪，那故乡的风和故乡的云，为我抹去伤痕。我曾经豪情万丈，归来却是空空的行囊。那故乡的风和故乡的云，为我抚平创伤。啦……归来吧 归来哟 浪迹天涯的游子 归来吧 归来哟 别再四处漂泊。

这是一首台湾流行歌曲歌词。通过一个浪迹天涯、身心疲惫的游子的经历，写出了海外赤子对祖国、对故乡的思念之情，游子满含泪水的倾诉，打动了无数听者。

又如《故乡情》(晓城词)：

谁说我把故乡遗忘，梦中我又回到故乡。潺潺的小河，秀美的村庄，还有那棵挺拔的白杨。小河里我摸鱼虾，村子里我捉迷藏，白杨树下听故事，爷爷讲那海龙王。

谁说我把故乡遗忘，梦中我又回到故乡。金色的田野，碧绿的牧场，还有那支闪亮的猎枪。田野里我拾麦穗，牧场上我放牛羊，跟着爷爷去狩猎，深山林里打狍獐。

这首歌词通过对童年生活的回忆，表达了对故乡的热爱。词中的回忆抓住几个有特点的事物 写得比较细腻 比较生动 能唤起人们对故土的热情。

3. 爱爱情。爱爱情是情人、恋人、夫妻之间相思、相依、相爱的统称。这类歌词很多 古今如此 当代港台歌曲大部分是这方面的题材。爱是人之常情 优秀的爱情歌曲 歌词 常常会引起人们的共鸣。这是它常青不衰的原因。

如《黑眼睛红豆》(黄淑子词)：

像一点没流出的泪，像一滴咽不下的酒，我是一颗情种，我是黑眼睛红豆。不要说分离太苦太苦，快握住我，握住这千古离愁。我是一颗情种，为相思死也红透！

像一句唱哑了的歌，像一个忘不了的秋，我是一颗情种，我是黑眼睛红豆。不要说爱得太苦太苦，快握住我，握住这天长地久！我是一颗情种，为相思死也红透！

作者用直抒胸臆的手法，大胆地表露心迹，这种对爱情坚贞不渝的精神，读后无法不使人怦然心动。