

歌词创作论

胡摇杰摇摇著

东北大学出版社

• 沈摇阳 •

摇◎胡摇杰摇图田惠

摇图书在版编目(悦舜)数据

摇歌词创作论 转胡杰著援一沈阳:东北大学出版社, 圆田惠近
摇隋尸旱忽愿增愿元愿缘缘原

摇 I 圆歌...摇 II 援胡...摇 III 援歌词—创作方法摇 IV 援允愿履怨

摇中国版本图书馆 悦舜数据核字 (圆田惠) 第 圆怨愿缘号

摇

摇出版者:东北大学出版社

地址:沈阳市和平区文化路 猿号巷 猿号

邮编:员愿田源

电话:圆田原—愿友愿田苑(社务室) 摇愿友愿猿园(市场部)

传真:圆田原—愿友愿田缘(办公室) 摇愿友愿猿园(出版部)

网址: 漂表: 转赠曾愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿

愿愿愿愿 愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿愿

摇印刷者:沈阳中科印刷有限责任公司

摇发行者:东北大学出版社

摇幅面尺寸:员愿田nm 伊愿田nm

摇印摇摇张:怨愿缘

摇字摇摇数:圆愿千字

摇出版时间:圆田惠年 远月第 员版

摇印刷时间:圆田惠年 远月第 员次印刷

摇责任编辑:肃摇理摇摇摇摇摇摇摇责任校对:王艺霏

摇责任出版:杨华宁摇摇摇摇摇摇摇摇封面设计:杜凤宝

摇

摇ISBN 怨愿苑愿愿愿愿愿愿愿

定摇摇价:圆愿田元

犁地有声的耕耘

——写在《歌词创作论》出版之际

白摇摇玮

胡杰老师将她厚厚的《歌词创作论》书稿交到我手上时，看得出她为了这部书所付出的艰辛和脱稿时的如释重负。胡老师嘱咐我最好能写上一些文字，或作序言、或作题记、或作读后记。我知道，胡老师是从事歌词研究、创作、教学的教师。她曾与我院许多知名学者并肩为伍，在音乐文学领域辛勤耕耘，独辟蹊径，培养出了一批词界名家。如今老教授们均已退出教学一线，只有胡杰老师一意坚守，玉汝于成，从未放弃。眼前的这部书稿就足以说明一切。

我是学习中文的，初通一些诗歌、散文的写作技法，虽然也试着写过一些歌词，全都是随遇而作，乘兴所为，不得要领，难讲有什么章法，更没有静下心来对歌词的创作来一番全面深入的思考和研究。所幸胡杰老师是这方面

的有心之人，完全是一种责任和教育工作者的良知促使她一如既往地热爱并眷恋着她所从事的音乐文学专业。经过她的不懈努力，终于呈现给我们这样一份沉甸甸的研究成果。我们在倍感欣慰的同时，对胡杰老师也多了一份敬意。我以为，一首好的歌曲，离不开好的歌词。有人讲，词是歌曲的骨架，旋律是歌曲的血肉，两者相辅相成，互为条件与支撑。在如今歌词理论界略显清静的时候，还有像胡老师这样孜孜以求的同志实在是词界的幸事，也是音乐文学事业的幸事。

书稿，我还没有十分仔细地拜读，不好发表更多具体的意见。但愿胡杰老师犁地有声的耕耘能够感染和唤起更多人的关注和行动。可以肯定地说，埋头苦干的人多起来，词界的春天就不会太远了。

圆年 缘月
于沈音宫园

文思深邃 词论精粹

——喜读胡杰《歌词创作论》

邬大为

胡杰这个名字大家也许有些陌生，我也是由 20 世纪九十年代开始从《词刊》《艺术广角》《乐府新声》《音乐生活》等文艺理论刊物上，通过她发表的词作和论文逐渐认识的。后来得知，她在沈阳音乐学院音乐文学系任教，讲授“名歌欣赏”“古代汉语”“古典文学”“现代汉语”等课程，不久又转教“歌词创作”并研究歌词创作理论。

近日，应胡杰老师之邀，请我为她的论著《歌词创作论》写一篇序言，实在有受宠若惊之感。原因之一是我长期在部队文工团从事歌词创作，如果要我对歌词提一些看法，我还敢说上几句，但对于理论我却没有词了；二是自己虽然是音乐学院音乐文学系的客座教授，也上过几堂课，但主要讲的是创作经历和感受，极少理论性的总结和升华，因之，我这个从演员转为写词的半路出家者，要为

专业教授的专著作序，真称得上是班门弄斧，内心的不安是可想而知的，于是一再借故推托，但胡杰老师却坚持不变，我只得硬着头皮接受了这份盛情，把它当作是一次难得的学习机会吧。

我认真地拜读了全书后，深深为胡杰老师渊博的学识、敏税的视觉、深邃的哲理和逻辑思维所叹服。在全书十一个章节里，她所确定的命题、进行的辨析、提出的论据以及作出的结论，可谓文思深邃、词论精粹。字字句句心智凝，段段行行血铸成。这些论点既是悟性的迸发，更是睿智的升华。特别值得称道的是全书直面当今、切入词界、针对现实、提出卓识。具有鲜明的时代特性和强烈的针对性，是一部融美学哲理高度、词界实践深度和作者开掘新度于一炉的好书。相信付梓发行后，必将成为广大词者的挚友和众多词作家的助手。

应时立说，急现实之需，是这部词论给我的第一个深刻印象。好曲合当应时吟，妙文必教逢运生。当今词界风光日，往昔唐诗初创时。

当前我国数以千计的歌词大军，从全国各地蜂拥而起，集合在中国音乐文学学会的大旗下，一起反映生活，共同讴歌时代。队伍庞大，词量惊人，其中确有一些佳作上品。但也不可否认，缺少感情、缺少生活、缺少特色和缺少新鲜感的词作也不在少数。原因是多方面的，有缺乏生活者、有缺少知识者、有缺少经验者，也有急功近利

者。如何把大家可贵热情保留下来，发扬下去，这是时代的需要，现实的需要，胡杰老师的这部论著则可说是应运而生。

《歌词创作论》中，作者把歌词的本质特征、审美特征、歌词与音乐的关系、歌词中情与理的关系以及词与诗的区别等这些歌词创作中最基本的，也是最重要的问题作了明确的论辩、周密的剖析、详尽的阐述和深入的挖掘。如在第一章“概论”中，着重针对一些词人基本概念混乱的问题予以澄清；又如第二章“歌词流变论”中，着重对创作中源与流的问题以及时代变化必然引起歌词变化的问题作了深入透辟的论述。这些问题的提出和解决，对当今词人大有裨益。可使初学者入道，帮老词人开窍。所以说这也是一部雪中送炭的好书。

拨云见天，急词人之急，是这部词论给我的第二个深刻印象。或叫好曲合时牵筋骨，妙文适意动肺腑。

当今我国词坛面临的一个突出问题是词作数量确实不少，质量高的不多。每年数万首词作，经谱曲能够传唱的则寥寥无几。词作者的理论准备不足是一个十分关键的问题。过去我们强调作者要创作出好作品，必须要做到文字过硬、思想过硬、生活过硬、技巧过硬。喊了多年，做了多年，但真正做到者不是很多。于是作品的肤浅现象、跟风想象等便不断出现。胡杰老师的这部论著不仅针对这类现象提出其症结之所在，更重要的是开出了解决这类弊端

的良方。在书中，作者通过对歌词的主题、题材、结构、音乐性、语言等技巧问题的深切忧虑、深入探索、深刻解释，使人们从必然王国进入自由王国。尤其可贵的是作者亲历过歌词的实践，甚至个中甘苦。事实证明，她不仅为之拼搏过，还得到了不少奖励，因而在阐述过程中亲切自然、生动感人，更具亲和力和说服力。应当说这也是为词界作了一件锦上添花的工作。

独辟蹊径，新时代立新。这是这部论著带给我的第三个深刻印象。也叫好曲之美美在亲，妙文之贵贵在新。

写书著文，贵在出新。这个出新的印象集中体现在九、十、十一章中，也是全书最主要、最精彩和最有价值的几个部分。其中不仅有深刻的认知和透辟的见地，更主要的是作者有新的发现、新的提炼和新的开创。

在第九章“审美创造论”中，作者鲜明地提出“词作家在创作过程中，要按照自己的审美观点，通过对形象的具体描绘，把自己的审美感受传达给人们，如果人们的审美态度与作者一致，就会得到同样的审美感受，这就是歌词的审美特征。”为了更好地实现这一目标，作者进一步说明：“词作家一定要从生活中发现美，捕捉审美感受，孕育审美意象，对美进行熔铸与创造，全面调动你的思想、智慧和感情，全神贯注于你的创作题材，创作最美的艺术形象。”这一论述很精辟，无疑具有较高的指导意义。

第十章“歌词创作中的中国红意象”中，作者通过中

国人民对红色的特有感情，从红旗、红星、红军、红花、红叶、红梅、红霞、红枣、红缨枪、红领巾、红头绳、红灯笼以及红太阳等物象中，寻找中国人雄浑、热烈、温柔、含蓄的性格特征，进而开掘出思想的结晶和文化的底蕴，从而使我们对中国红有了更深的领悟和理解。如果举一反三，那么中国印、中国结、中国茶、中国话、中国画以及中国字，等等，不是大有学问、大有文章吗？正像胡杰老师创作的《中华文字歌》（见《新歌诗》[图图苑](#)（猿））中所写的那样：“号子流淌着黄河长江，浪花飞溅神龙的蕴藏。有人说苍颉能造字，其实造字的是子孙炎黄。劳动讲述着结绳的故事，契刻改变了山川模样。日月水火山石田土，中华文字源远流长。号子伴随着世纪交响，电波传颂着盛事华章。黄帝图腾龙的神韵，六书的传人是子孙炎黄。甲金篆隶书昨天的文化，楷草行写今日的辉煌。互联网信息频传，中华文明万古流芳。”

第十一章“歌词创新论”中，作者把我国词界摆到一个国际大背景下来观察、来展示。提出“只有将新思维、新观念与我们历史悠久的传统文化相结合，只有将传统文化中的精髓‘形’‘神’‘意’通过流行音乐的艺术手段表现出来，将传统元素重新组合演变成新的审美意象；将传统文化的内在精神气质全新演绎、完美呈现，最终才能创造出全新的流行歌词精品。”的观点，从而对传统的继承和发展和外来的借鉴和发扬，作了极其精彩、精当、精

妙的论述。

这些观点不仅鞭辟入里，而且新颖、鲜活。这是作者长期追求、勇于探索的可喜成果，闪烁着智慧的火花和哲理的灵光。

这类论著由于题材涉及面宽，立意求新，所以难度大，不易写。即使在全国能驾驭这类题材的行家也屈指可数。今天，我们辽宁词界的一位女教师，写出了如此有质量、有文采的论著，实属难能可贵。它是献给我国词界的一份厚礼，是一部当今词人不可多得的好书。

胡杰老师长期扎歌诗之根，知词人之心，探中华之神，扬民族之魂。孜孜以求地不断攀登、创新。相信《歌词创作论》这部著作一定会受到词界的广泛关注和喜爱。

十年心血铸宏文，一腔真爱献世人，共向词友何以报？谱出时代最强音。

二〇〇五年 缘月

目摇摇录

第一章摇概摇摇论	员
第一节摇歌词的本质特征	员
第二节摇歌词的审美特征	猿
第三节摇歌词与音乐的关系	缘
第四节摇歌词中情与理的关系	愿
第五节摇歌词与诗歌的区别	圆
第二章摇歌词流变论	愿
第一节摇歌词的源流	愿
第二节摇歌词的变化	猿
第三节摇歌词的发展	愿
第四节摇歌词的演变	缘
第三章摇歌词主题论	缘
第一节摇歌词的主题与题材的关系	缘
第二节摇歌词主题的明确单纯鲜明深刻	缘
第三节摇歌词主题的开掘与提炼	缘
第四节摇歌词主题的分类	远
第五节摇歌词的主题与标题	远
第四章摇歌词题材论	猿
第一节摇歌词的题材	猿
第二节摇题材的选择与处理	愿

第三节 摇材料的剪裁与组接	愿缘
第五章 摇歌词结构论	愿猿
第一节 摇歌词的结构原则	愿猿
第二节 摇歌词的结构形式	愿远
第三节 摇歌词的结构类型	愿园
第四节 摇歌词的意象结构	愿园
第六章 摇歌词的音乐性	愿源
第一节 摇歌词的音乐性与歌曲的音乐性	愿源
第二节 摇歌词的押韵与平仄	愿园
第三节 摇歌词的句式及衬词	愿苑
第七章 摇歌词语言论	愿远
第一节 摇歌词语言的特点	愿远
第二节 摇歌词语言的修改	愿园
第三节 摇歌词的语言与时代	愿愿
第八章 摇民间歌谣论	愿苑
第一节 摇民间歌谣的起源	愿苑
第二节 摇民间歌谣的发展	愿怨
第三节 摇民间歌谣的特征	愿园
第四节 摇现代创作民谣	愿源
第九章 摇审美创造论	愿员
第一节 摇歌词审美意象的创造	愿员
第二节 摇歌词审美意象的功能及其在流行歌词创作中的应用	愿源

第三节摇禅宗美学中唐诗顿悟刹那的构思方法对流行歌词创作的影响	猿猿
第四节摇歌词的意境	猿苑
第五节摇歌词意境的创造	猿远
第六节摇流行歌词的个性化自我审美意识	猿缘
第十章摇歌词创作中的中国红意象	猿猿
第一节摇中国红意象的美学特质	猿猿
第二节摇中国红的历史渊源及其表现形式	猿猿
第三节摇中国红意象中的民族精神	猿猿
第四节摇中国红意象的文化精髓情感寄托	猿远
第十一章摇歌词创新论	猿猿
第一节摇传统文化精髓与早期流行歌词曲创作的契合点	猿圆
第二节摇当代流行歌词与传统文化的融合与创新	猿员
第三节摇传统文化元素与流行歌曲创作的融合与创新 ...	猿缘
主要参考文献	猿缘
后摇摇记	猿愿

第一章 摇摇概摇摇论

第一节 摇摇歌词的本质特征

歌词是能唱的诗，是音乐和文学结合起来，表达人们思想感情，反映社会生活的语言艺术。

歌词的本质特征，主要表现在以下四个方面。

一、歌词的音乐性特征

歌词是语言的艺术，它和音乐一样，都是由人类发音器官发出的，表达一定意义的声音。这种声音表现的强弱、高低、快慢、轻重、间歇、音色等形成了音乐的旋律和节奏（也就是歌词本身的韵律和节奏）。

歌词的音乐性主要表现在它的韵律和节奏上。

歌词的韵律，主要是通过押韵（也就是把韵母相同的同韵字，放在句子的末尾），使相同的韵脚，在有规律的间歇中反复出现，形成了有规则的律动。这种合辙押韵的效果，可以增强作品的抒情气氛，使歌词具有流畅回环的韵律美。

歌词的节奏，主要是指音节的划分和重音的安排。音节的划分是从时间上来说的，即声音的长短缓急。重音的安排是从力度上来说的，即声音的强弱轻重之间的关系。巧妙地运用重音安排

音节，可以大大地增强歌词抑扬顿挫的节奏感。

二、歌词的形象性特征

形象是歌词的生命，它有血、有肉、有情、有思、有声、有色，是作者根据实际生活体验、认识，加以丰富想象和高度概括而创造出来的形象，是审美意识的结果。

歌词的形象是音乐形象的基础，鲜明生动的形象可以激发作曲者的感情，引发他的乐思。歌词有了形象，曲作者才有形可依，有迹可寻，有情可抒，有感而唱，自然地流出曲调来。

歌词是通过形象抒情言志的，作者要借助视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等诸多感官，开拓广阔的视野和深远的意境，创造鲜明、生动的可感形象。歌词的形象是多方面的，可以绘人，可以咏物，可以写景，可以叙事。歌词的形象要集中、概括、典型，不能飘忽不定，杂乱无章。

歌词的形象性是怎样表现的呢？

总的来说，歌词所要描述的对象，不论是人还是物，都要把他们描绘成看得见、摸得着的可感形象。

三、歌词的通俗性特征

歌词既是语言艺术，也是时间艺术，要让听众听懂歌词的内容（要让听众在欣赏歌曲的短短的几分钟之内听懂，听清楚歌词的内容），歌词的语言必须通俗易懂。

歌词是能唱的诗，是入乐歌唱的，是音乐文学，不是案头文学。它的明白如话、通俗易懂，是歌词赖以存在的重要特征之一。也只有如此，它才得以借助口耳相传，产生广泛影响。

当今许多优秀的流行歌曲的歌词，来自生活，亲切生动，不尚雕凿，情真意切，充分体现了歌词的通俗性特征。

歌词的通俗性，或口语化，并不是粗俗浅陋，而是需要语言

的优美与凝练。

歌词的通俗性，一忌生词、僻语，二忌词藻堆砌，三忌故作高深，四忌同音误听。

四、歌词的概括性特征

歌词是时间艺术，也是听觉艺术，要让听众听懂并记住歌词的内容（一首歌可以反映一个社会，一个群体，一个层面），所以歌词的概括性非常重要。

歌词的概括性是因小见大，以短见长。它容不得庞杂芜乱，不允许拖泥带水，必须精炼、简洁、言简意赅。

概括性是指音乐本身的某些特殊功能及回旋、反复等因素所决定的，也是歌曲演唱一唱三叹艺术要求所必需的。

歌词所具有的概括性的内容与内涵，并不仅仅是语言、思想的凝练和篇幅的短小等方面，更重要的是表现在歌词的情感及意境的典型性上。

第二节 摇歌词的审美特征

审美是人们对美的感受、认识、欣赏与评价。

美感是和视觉听觉不可分离地结合在一起的。好的歌词能够给人以启迪，使人在美好的意境中唤起真情，比如：欧仁·鲍迪埃的《国际歌》，意大利民歌《我的太阳》等歌曲，之所以传唱至今而经久不衰的原因，是因为歌词里面洋溢着的神圣之美，它充分调动了人们的审美情感，使人感悟到了一种神圣不朽的精神的存在。人们接触到美的事物时，所引起的一种赏心悦目的心理、生理变化，是真正的审美活动。这种主观与客观的统一，是艺术的基本特征。

歌词的审美特征主要有以下五个方面：

一、歌词的时代性特征

翻开中国《百年经典歌曲 1000 首》，我们看到了其中的许多作品都以其鲜明的时代精神，反映了人民在不同历史时期的生活、思想、感情，具有强烈的时代性、民族性、群众性和不同时期的审美特征。如：

《松花江上》张寒晖词

我的家在东北松花江上，摇摇摇摇
那里有森林煤矿，
还有那满山遍野的大豆高粱。
我的家在东北松花江上，
那里有我的同胞，
还有那衰老的爹娘。
“九一八”、“九一八”
从那个悲惨的时候，脱离了我的家乡，
抛弃那无尽的宝藏，流浪，流浪，
正日价在关内流浪，那年，那月，
才能够回到我那可爱的故乡？

当时日本帝国主义占领了东北，国家正处于水深火热之中，人人心头都郁结着悲苦和怨愤，他们要倾吐、要爆发……这首歌正是抓住了这个契机，迎合了大众的心理，启迪了大众的思想。让人们以一种最直接的宣泄方式，来表达当时无家可归，四处流浪的悲惨情景和收回国土，重返家乡的决心和愿望。他们挥舞着长矛和大刀，同日本帝国主义展开了英勇的斗争。