The background features a traditional Chinese ink wash style illustration of cherry blossom branches with pink flowers and buds. Two small, colorful birds are perched on the branches. The overall aesthetic is elegant and artistic.

歌词概论 与中国音乐文学史

主讲 / 林雨夜

2023.12.9

交流群

群聊：乐府部歌词创作交流群

该二维码7天内(12月16日前)有效，重新进入将更新

目 录

（一）歌词的性质

（二）中国音乐文学史

（三）歌词的体裁和曲式

（四）歌词的音韵

引

诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗，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，咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。

——《毛诗序》

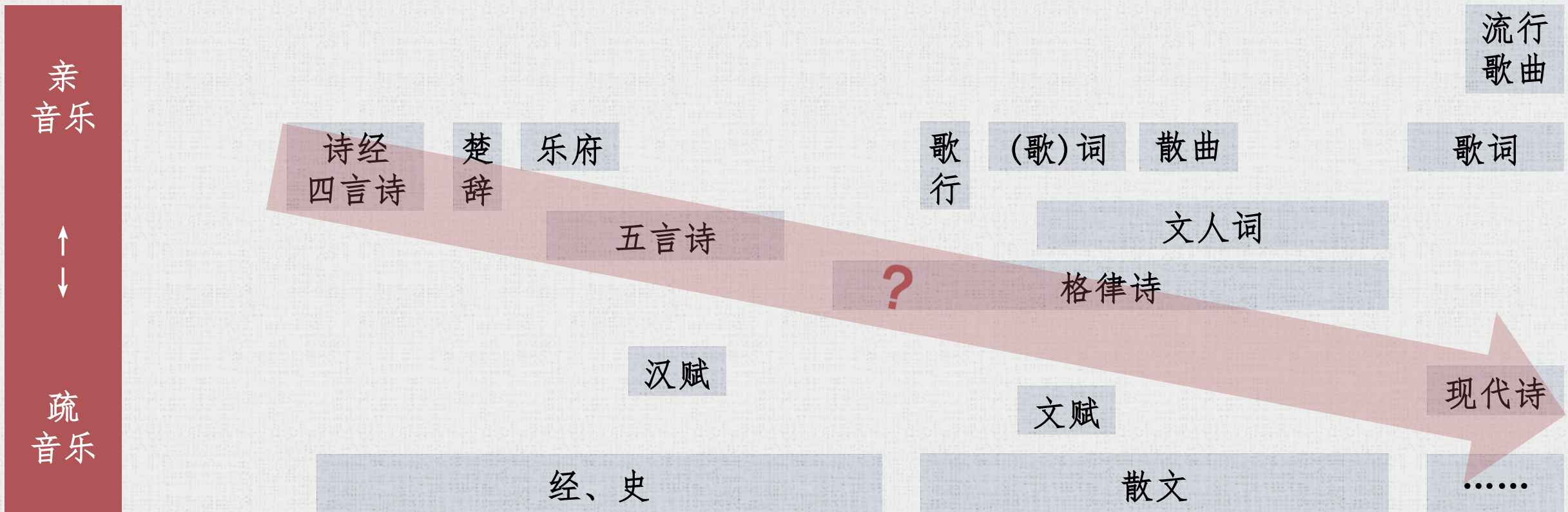
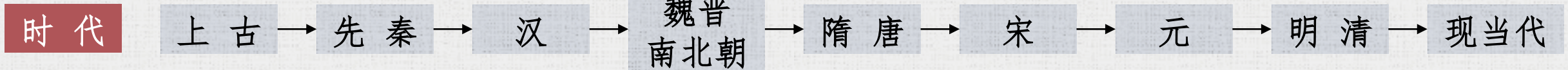
歌词的性质

- 以歌唱为主要的表达和传播方式
- 来自民间的文学艺术形式
- 自然萌生之情感的载体
- 一般都押韵，押韵的方式自由多样
- 多用重章叠句的表达方式
- 语言比较通俗，易于传唱

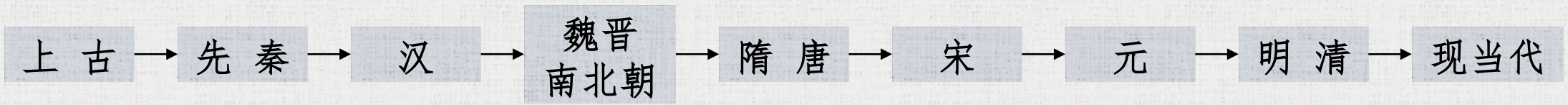

The image features a light gray background with a fine, grid-like texture. At the top and bottom edges, there are faint, stylized illustrations of plants with leaves and buds. Centered on the page is the title "中国音乐文学史略图" in a large, black, serif font.

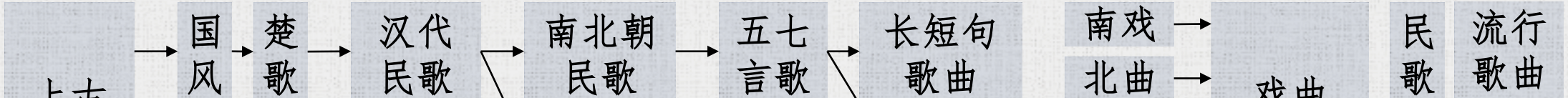
中国音乐文学史略图

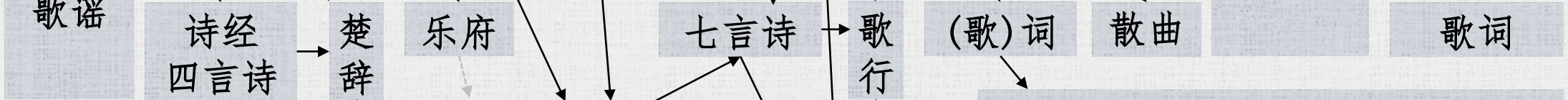
时 代

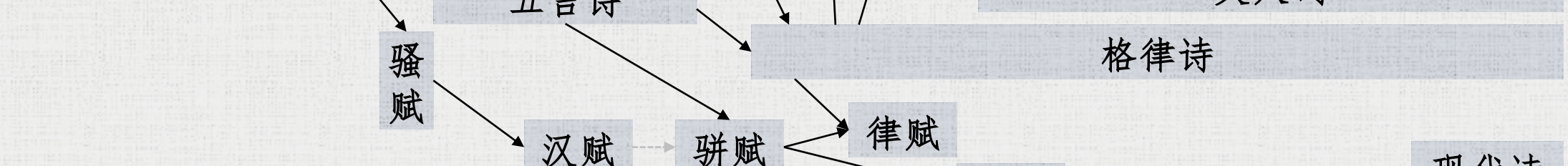
民歌

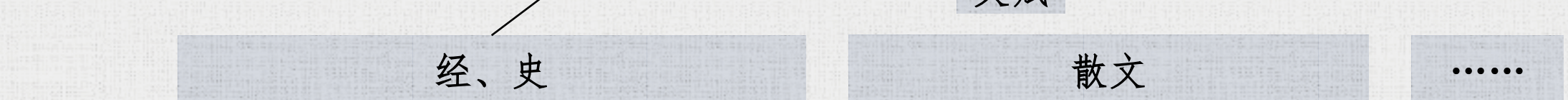
音乐文学

韵文

非韵文

弹 歌

断竹，续竹；
飞土，逐宍。

【说明】劳动歌，关于狩猎。

民歌的主要类别：劳动歌、时政歌、仪式歌、诀术歌、礼俗歌、情歌、儿歌、生活歌。

诗经

- 采诗说、献诗说、删诗说；乐官加工。魏源：“夫诗有作诗者之心，而又有采诗编诗者之心焉；有说诗者之义，而又有赋诗引诗者之义焉。”
- 风：是不同地区的地方音乐，共有160篇，多是民歌，少数是贵族作品。是从周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳等15个地区采集上来的土风歌谣。
- 雅：是周王朝京都地区宫廷宴飨或朝会时的乐歌，即所谓正声雅乐。《大雅》多为朝会宴享之作；《小雅》多为个人抒情之作。
- 颂：是宗庙祭祀的舞曲歌辞，内容多是歌颂祖先的功业。全部是贵族文人的作品。

关雎

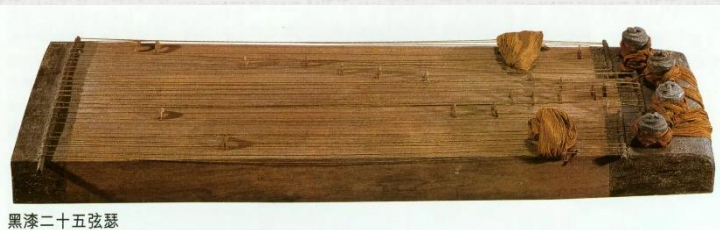
诗经·国风·周南 关雎

关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。
参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。
求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。
参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。
参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。

上古乐器例：瑟、埙

把这些乐器，和《乐记》所载合看，可分为三大类：（一）主要乐器，如鞀、鼓、柷、敔、埙、篪等。（二）用来伴奏的，如钟、磬、竽、瑟等。（三）干、戚、旄、狄就用在舞蹈上了。《荀子·乐论篇》虽所说不同，也很可参考，并且论舞一节，很可拿来作本篇的结束：

声乐之象……鼓似天，钟似地，磬似水，竽、笙、箫和篪箫似星辰日月，鞀、祝、拊、鼙、柷、敔似万物。曷以知舞之意？曰：目不自见，耳不自闻也。然而治俯仰、诎信、进退、迟速，莫不廉制，尽筋骨之力，以要钟鼓俯会之节而靡有悖逆者，众积意譊譊乎？

黑漆二十五弦瑟

楚辞

- 源自南方的白话文学、音乐文学。
- 发源于汉水流域，受周南国风的影响。
- 多用“兮”这一语气词，并以楚地方音押韵，语言具有南方地域特色。
- 《楚辞》以屈原作品为主，其余各篇也是承袭屈赋的形式。

来自西域……

- 自汉代起，西域音乐逐渐传入中国。
- 如横吹、羌笛、琵琶、翔鼓等，本来都是西域的乐器，这时已经与来自北方胡地的笳、角以及中原本有的乐器共同组成了汉代的鼓吹乐，这种乐器的组合反映了各民族间音乐文化的融合。

羌 笛

古诗十九首

- 受五言乐府诗的影响而形成的我国最早的五言古诗。
- 文学史上最早的脱离政治的纯文学。

行行重行行，与君生别离。
相去万余里，各在天一涯。
道路阻且长，会面安可知。
胡马依北风，越鸟巢南枝。
相去日已远，衣带日已缓；
浮云蔽白日，游子不顾反。
思君令人老，岁月忽已晚。
弃捐勿复道，努力加餐饭。

（选一）

南朝民歌 西洲曲

- 通过带季节特征的人物活动的变换，层层递进地表现了一位少女从春到秋对远方情人的思念之情。
- 语言优美，笔触细腻，情思缠绵悱恻，**顶真**和**双关语**的运用是其手法上的显著特点。

忆梅下**西洲**，折梅寄江北。单衫杏子红，双鬓鸦雏色。
西洲在何处？两桨桥头渡。日暮伯劳飞，风吹乌臼**树**。
树下即**门**前，**门**中露翠钿。开**门**郎不至，出**门**采红**莲**。
采**莲**南塘秋，**莲**花过人头。低头弄**莲**子，**莲**子清如水。
置**莲**怀袖中，**莲**心彻底红。忆郎郎不至，仰首望**飞鸿**。
鸿飞满**西洲**，望郎上青**楼**。**楼**高望不见，尽日**栏杆**头。
栏杆十二曲，垂手明如玉。卷帘天自高，海水摇空绿。
海水梦悠悠，君愁我亦愁。南风知我意，吹梦到**西洲**。

北朝民歌 敕勒歌

- 根据《通鉴》胡注“斛律金出敕勒”，可知《敕勒歌》是北齐斛律金所唱的“敕勒”民歌。《乐府解题》说“其歌本鲜卑语，易为齐言”，表明这是一篇翻译作品。

敕勒歌-吴梦雪 节选

《经典咏流传》 敕勒歌-腾格里

敕勒川，阴山下。

天似穹庐，笼盖四野。

天苍苍，野茫茫，

风吹草低见牛羊。

琵琶

- 唐代燕乐以琵琶为首。
- 琵琶大约在汉代从西域（龟兹）传入，在唐代流行。
- 七声二变也是龟兹传来的，在此之前的音乐主要为五声调式。据《隋书·音乐志》记载，北周武帝天和三年(公元568年)，龟兹国乐工苏祇婆随从突厥皇后来到长安，善胡琵琶，听其所奏，一均之中间有七声”。

唐声诗的创作方式

- 被声：缘诗而作乐
- 倚声：倚调而填词
 - 宋词亦多由此法而作
- 元稹将“诗之流”归纳为二十四类，认为“诗”以下十七类为入乐可歌的乐府体文学（音乐文学）体裁，由“诗”至“篇”之九体往往被“采取其词，度为歌曲”，即“选词以配乐”，也就是后人所谓的“被声”。由“操”至“调”八体则为“因声以度词，审调以节唱”，即“由乐以定词”，也就是后人所谓的“倚声”。

唐声诗的歌唱方式

- 叠句
 - 日本所藏明代《魏氏乐谱》中有《阳关曲》，应是唐代原貌：第一句不叠。第二句唱罢，再叠唱末三字。第三句唱罢，先叠唱末三字，接着又叠唱全句。第四句同第三句叠法。
- 和声
 - 竹枝词之“竹枝”“女儿”。
- 衬字

阳关三叠

- 阳关三叠是根据唐代诗人王维（699年—759年）诗《送元二使安西》谱写的一首琴歌。唐末诗人陈陶曾写诗说：“歌是《伊州》第三遍，唱着右丞征戍词。”说明它和唐代大曲有一定的联系。后来又被谱入琴曲，以**琴歌**的形式流传至今。琴歌词如下：
- 渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人！霜夜与霜晨。遑行，遑行，长途越渡关津，惆怅役此身。历苦辛，历苦辛，历历苦辛，宜自珍，宜自珍。
- 渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更进一杯酒，西出阳关无故人！依依顾恋不忍离，泪滴沾巾，无复相辅仁。感怀，感怀，思君十二时辰。商参各一垠，谁相因，谁相因，谁可相因，日驰神，日驰神。
- 渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更进一杯酒，西出阳关无故人！芳草遍如茵。旨酒，旨酒，未饮心已先醇。载驰驱，载驰驱，何日言旋轩辚，能酌几多巡！
- 千巡有尽，寸衷难泯，无穷伤感。楚天湘水隔远滨，期早托鸿鳞。尺素申，尺素申，尺素频申，如相亲，如相亲。噫！从今一别，两地相思入梦频，闻雁来宾。（尾泛）

清平调

《全唐诗》题注

“天宝中，白供奉翰林。禁中初重木芍药，得四本红紫浅红通白者，移植于兴庆池东沉香亭。会花开，上乘照夜白，太真妃以步辇从。诏选梨园中弟子尤者，得乐一十六色。李龟年以歌擅一时，手捧檀板，押众乐前，欲歌之。上曰：‘赏名花，对妃子，焉用旧乐词？’遂命龟年持金花牋，宣赐李白，立进《清平调》三章。白承诏，宿醒未解，因援笔赋之。龟年歌之，太真持颇梨七宝杯，酌西凉州蒲萄酒，笑领歌词，意甚厚。上因调玉笛以倚曲，每曲徧将换，则迟其声以媚之。太真饮罢，敛绣巾重拜。上自是顾李翰林尤异于（他）学士。”

云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。
若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。

一枝秾艳露凝香，云雨巫山枉断肠。
借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚新妆。

名花倾国两相欢，长得君王带笑看。
解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。

川渝民歌 竹枝词

白帝城头春草生，白盐山下蜀江清。南人上来歌一曲，北人莫上动乡情。
山桃红花满上头，蜀江春水拍山流。花红易衰似郎意，水流无限似依愁。
江上朱楼新雨晴，瀼西春水縠纹生。桥东桥西好杨柳，人来人去唱歌行。
日出三竿春雾消，江头蜀客驻兰桡。凭寄狂夫书一纸，家住成都万里桥。
两岸山花似雪开，家家春酒满银杯。昭君坊中多女伴，永安宫外踏青来。
城西门前滟滪堆，年年波浪不能摧。懊恼人心不如石，少时东去复西来。
瞿塘嘈嘈十二滩，人言道路古来难。长恨人心不如水，等闲平地起波澜。
巫峡苍苍烟雨时，清猿啼在最高枝。个里愁人肠自断，由来不是此声悲。
山上层层桃李花，云间烟火是人家。银钏金钗来负水，长刀短笠去烧畲。

（刘禹锡：四方之歌，异音而同乐。岁正月，余来建平，里中儿联歌《竹枝》，吹短笛，击鼓以赴节。歌者扬袂睢舞，以曲多为贤。聆其音，中黄钟之羽，其卒章激讦如吴声，虽伧儴不可分，而含思宛转，有《淇奥》之艳。昔屈原居沅湘间，其民迎神，词多鄙陋，乃为作《九歌》，到于今荆楚鼓舞之。故余亦作《竹枝词》九篇，俾善歌者飏之，附于末，后之聆巴歊，知变风之自焉。）

杨万里竹枝歌 / 江苏民歌 月儿弯弯照九州

月子弯弯照九州，几家欢乐几家愁。愁杀人来关月事，得休休处且休休。

月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁。几家夫妇同罗帐，几个飘零在外头？

月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁？几家夫妇同罗帐？几家飘散在他州？

月儿弯弯照九州，几家^呦欢乐几家愁？几家高楼饮美酒，几家流落在^{呀么}在街头？

（1：杨万里竹枝歌；2、3：宋建炎年间以降在江东传唱的民歌；4：今江苏民歌歌词，注意衬字）

词的产生

- 声诗衬字 → 填入实字 → 早期词
- 沈括《梦溪笔谈》卷五：古乐府皆有声有词，连属书之，如曰“贺贺贺”、“何何何”之类，皆和声也。今管弦之中缠声亦其遗法也。唐人乃以词填入曲中，不复用和声。此格虽云自王涯始，然正元、元和之间为之者已多，亦有在涯之前者。
- 唐玄宗《好时光》：宝髻偏宜宫样，莲脸嫩、体红香。眉黛不须张敞画，天教入鬓长。 莫倚倾国貌，嫁取_个有情郎。彼此当年少，莫负好时光。

凡有井水处，皆能歌柳词

雨霖铃

寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去，千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别，更那堪，冷落清秋节！今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？

白石道人歌曲

白石道人小象

白石道人歌曲卷四

番陽姜 夢良章

自製曲

楊州慢 中呂宮

淳熙丙申至日余過維揚夜雪初霽
麥彌望入其城則四顧蕭條寒水自碧
暮色漸起戍角悲吟予懷愴然感慨今
昔因自度此曲千巖老人以為有黍離
之悲也

久りつ人久りあス一人り一々あ人つ人々ム
淮左名都竹西佳處解鞍少駐初程過春風十里

白石道人歌曲卷四

ら么分り多一つ人六つたりたり六人々一
盡藤麥青青自胡馬窺江去後廢池喬木猶厭言
兵漸黃昏清角吹寒都在空城 杜郎俊賞莫而
人り人々あつたりたり人々あつたりたり人
今重到須驚縱筵冠詞工青樓夢好難賦深情一
人り人々あつたりたり人々あつたりたり人
十四橋仍在波心蕩冷月無聲念橋邊紅藥年年
知為誰生

長亭怨慢 中呂宮

散曲

- 配合当时北方流行的音乐曲调撰写的合乐歌词。起源于民间新声的中国音乐文学，是当时一种雅俗共赏的新诗体。
- 体制主要有小令、套数以及介于两者之间的带过曲等几种。
- 在语言方面，既需要注意一定格律，又吸收了口语自由灵活的特点，因此往往会呈现口语化以及曲体某一部分音节散漫化的状态。在艺术表现方面，它比近体诗和词更多的采用了“赋”的方式，加以铺陈叙述。押韵比较灵活，可以平仄通押，句中还可以衬字。北曲衬字可多可少，多者如“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响珰珰一粒铜豌豆”；南曲有“衬不过三”的说法。衬字，明显的具有口语化，俚语化，起到使曲意明朗、活泼，穷形尽相的作用。

戏曲

- 主要来源：民间歌舞、说唱、滑稽戏
- 王国维《宋元戏曲史》：代之戏剧，必合言语、动作、歌唱，以演一故事，而后戏剧之意义始全。故真戏剧必与戏曲相表里。
- 元明及清代前中期是以创作为中心的戏剧时代，出现了众多戏剧名家名作；清代中后期以来逐渐转到以表演为中心的戏剧时代，出现了众多戏剧表演名家。
- 参阅《中国戏曲史》《宋元戏曲史》

李叔同

- 李叔同（1880-1942），又名李息霜、李岸、李良，谱名文涛，幼名成蹊，学名广侯，字息霜，别号漱筒。
- 著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家，是中国话剧的开拓者之一。他从日本留学归国后，担任过教师、编辑之职，后剃度为僧，法名演音，号弘一，晚号晚晴老人，后被人尊称为弘一法师。
- 西方乐理传入中国的第一人

Dreaming of Home and Mother / 送别

Dreaming of home, dear old home!
Home of my childhood and mother
Often when I wake it's sweet to find
I've been dreaming of home and mother
Home, dear home, childhood happy home
When I played with sister and with brother
It was the sweetest joy when we would roam
Over hills and through dales with mother

长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳
笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交
半零落。一瓢浊酒尽馀欢，今宵别梦寒。

长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳
笛声残，夕阳山外山。情千缕，酒一杯，声声
离笛催。问君此去几时来，来时莫徘徊。

草碧色，水绿波，南浦伤如何？人生难得
是欢聚，惟有别离多。情千缕，酒一杯，声声
离笛催。问君此去几时来，来时莫徘徊。

关于新诗

- 新诗在建立和发展过程中，受到外国诗歌较大的影响。这对新诗艺术方法的形成起了积极的作用。许多诗人在吸取中国古典诗歌、民歌和外国诗歌有益营养的基础上，对新诗的表现方法和艺术形式，进行了多方面的探索，产生了现实主义、浪漫主义、象征主义多种艺术潮流，出现了自由体、新格律体、十四行诗、阶梯式诗、散文诗等多种形式。众多诗人的探索和一些杰出诗人的创造，使新诗逐渐走向成熟和多样化。
- 闻一多：诗的实力不独包括音乐的美（音节）、绘画的美（词藻），并且还有建筑的美（节的匀称和句的均齐）。
- 新诗的音乐美主要体现在节奏和气息上，不同流派对于是否应当押韵有不同见解。

歌词 vs 新诗

- “线性”的艺术和“平面”的艺术
- 语言的熟悉化 vs 陌生化；直白 vs 曲折
- 譬喻的近 vs 远
- 意象的“俗中生新，熟里见巧” vs “反俗避熟”
- 章法的结构化 vs 自由

雨巷

撑着油纸伞，独自
彷徨在悠长，悠长
又寂寥的雨巷，
我希望逢着
一个丁香一样地
结着愁怨的姑娘。
她是有
丁香一样的颜色，
丁香一样的芬芳，
丁香一样的忧愁，
在雨中哀怨，
哀怨又彷徨；
她彷徨在这寂寥的雨巷，
撑着油纸伞

像我一样，
像我一样地
默默彳亍着，
冷漠，凄清，又惆怅。
她静默地走近
走近，又投出
太息一般的眼光，
她飘过
像梦一般的，
像梦一般的凄婉迷茫。
像梦中飘过
一枝丁香的，
我身旁飘过这女郎；
她静默地远了，远了，

到了颓圮的篱墙，
走尽这雨巷。
在雨的哀曲里，
消了她的颜色，
散了她的芬芳
消散了，甚至她的
太息般的眼光，
丁香般的惆怅。
撑着油纸伞，独自
彷徨在悠长，悠长
又寂寥的雨巷，
我希望飘过
一个丁香一样地
结着愁怨的姑娘。

刘天华改编 雨巷

独自撑着雨伞
徘徊在悠长的雨巷
多希望遇见一个
结着愁怨的姑娘
她有丁香一样的颜色
她有丁香一样的芬芳
她像我一样撑着油纸伞
彷徨在雨巷//
忽然一位姑娘
出现在寂寥的雨巷
梦一般凄婉迷茫
有着叹息的眼光
她有丁香一样的颜色
她有丁香一样的芬芳
我身旁飘过匆匆的女郎
她走到了颓篱墙//
这女郎像梦一样

冷漠凄清又惆怅
我多希望送她
一只丁香花
消散那眼眶里面
迷茫的忧伤//

独自撑着雨伞
徘徊在悠长的雨巷
多希望遇见一个
结着愁怨的姑娘
她有丁香一样的颜色
她有丁香一样的芬芳
她像我一样撑着油纸伞
彷徨在雨巷//
这女郎像梦一样
冷漠凄清又惆怅
我多希望送她

一只丁香花
消散那眼眶里面
迷茫的忧伤//
这女郎像只丁香
寂寞美丽又芬芳
我多希望送她
一只丁香花
交换那眼眶里面
哀怨的惆怅//
丁香一样的姑娘
消停在悠长的雨巷
多希望再次相逢
在这寂寥的雨巷
她有丁香一样的颜色
她有丁香一样的芬芳
她像梦一样撑着油纸伞
飘过了雨巷//

心华原创曲 上官一羽作词 小牧作曲 洛天依AI ACE Cover 雨巷

斑驳砖墙 挨过岁月的漫长
小径幽长留下了 我独自漫步的时光
独处的时候 思念在殷望中滋长
能否把深沉的夜空 点亮

夜是迷惘缀满了 星星不眠的想
风儿悠扬伴着细雨 浅吟低唱
青石板上 火红的油纸伞来了又往
小巷尽头留下 一路湿润的花香

点点细雨 敲打我的心房
淡淡相思 合着雨水徜徉
把曾经的过往 装满行囊
装不下的牵挂 跃然纸上
无法承载的相思 谁来歌唱
彷徨的雨巷 挥不去的感伤

任凭路人观望
我失去张扬的模样

夜是迷惘 缀满了星星不眠的想
风儿悠扬伴着细雨 浅吟低唱
青石板上 火红的油纸伞来了又往
小巷尽头留下 一路湿润的花香

点点细雨 敲打我的心房
淡淡相思 合着雨水徜徉
把曾经的过往 装满行囊
装不下的牵挂 跃然纸上
无法承载的相思 谁来歌唱
彷徨的雨巷 挥不去的感伤
任凭路人观望
我失去张扬的模样

痴痴地望 是谁垒起心墙
默默的想 坚强掩饰的彷徨
褪色的霓裳 洒下的月光
心痛了红尘万丈

点点细雨 敲打我的心房
淡淡相思 合着雨水徜徉
把曾经的过往 装满行囊
装不下的牵挂 跃然纸上
无法承载的相思 谁来歌唱
彷徨的雨巷 挥不去的感伤
任凭路人观望
我失去张扬的模样

北大歌谣启蒙运动

- 创立于1918年的北大歌谣征集处和成立于1920年的北大歌谣研究会，团结了一批文学家和语言学家，他们以《北大日刊》、《歌谣》周刊、《晨报》等为阵地，成为中国民间文艺学史上的第一个学术流派。这一派的学者们，一面大声疾呼为被圣贤文化所鄙睨的民众口头文学争取地位，一面到民间百姓中搜集歌谣等作品，打破了把圣贤文化看作是中华文化的传统观念，使平民百姓的口碑文学登上了“大雅之堂”。他们引进了历史进化论的哲学理念，吸收了西方的某些研究方法，特别是比较研究，把外来的理念和方法与本土的国学研究相结合，为后来中国民间文艺学的发展奠定了第一块基石。
- 包括了三种类别的学者：一，是受西方人类学派影响较多的学者，如周作人等；二，是重视和提倡搜集歌谣、但就其立场而言是从文学的角度研究歌谣的学者，如刘半农、胡适等；三，是乡土研究的学者，如顾颉刚、董作宾、常惠等。

黎锦晖

- 黎锦晖（1891—1967），出生于湖南湘潭，毕业于长沙高等师范学校。1920年至1927年在上海主编《小朋友》周刊，创办中华歌舞专修学校。后又组建“中华歌舞团”、“明月歌舞团”等。
- 主要作品有《麻雀与小孩》、《小小画家》等 12 部儿童歌舞剧和《可怜的秋香》等 24 首儿童歌舞表演曲。儿童歌舞表演曲和儿童歌舞剧是他创造的新的音乐体裁，被视为中国近现代史上早期歌剧的萌芽形态。此外，他还致力于“平民音乐”的创作，作品如《毛毛雨》、《桃花江》等，为中国流行音乐的发展奠定了基础。

中国现代第一首流行音乐 毛毛雨

毛毛雨 下个不停 微微风 吹个不停
微风细雨柳青青 哎哟哟 柳青青
小亲亲不要你的金 小亲亲不要你的银
奴奴呀只要你的心 哎哟哟 你的心

毛毛雨 不要尽为难 微微风 不要尽麻烦
雨打风吹行路难 哎哟哟 行路难
年轻的郎太阳刚出山 年轻的姐荷花刚展瓣
莫等花残日落山 哎哟哟 日落山

毛毛雨 打湿了尘埃 微微风 吹冷了情怀
雨息风停你要来 哎哟哟 你要来
心难耐等等也不来 意难捱再等也不来
又不忍埋怨我的爱 哎哟哟 我的爱

毛毛雨 打得我泪满腮 微微风 吹得我不敢把头抬
狂风暴雨怎样安排 哎哟哟 怎样安排
莫不是有事走不开 莫不是生了病和灾
猛抬头 走进我的好人来 哎哟哟 好人来

从上海时期 到 三足鼎立

- 民国的上海是西方流行音乐远渡重洋来到中国的第一站，是其与汉语、汉文化开始融合的地方。
- 20世纪30年代前后，中国最早的华语流行音乐在上海诞生。《夜上海》、《夜来香》等经典歌曲便是在这个时候诞生的。
- 随着民国的覆灭，“上海时代”流行音乐的遗产分别被大陆、台湾、香港三地所继承。
 - 香港流行音乐崛起最早。70年代，许冠杰的出现带动粤语流行音乐的发展，使其开始取代国语、英语歌曲的流行。80年代谭咏麟、张国荣、陈百强、梅艳芳等一批明星涌现，带领香港乐坛进入全盛时期。流行音乐的市场化趋向明显，音乐类型多样，情爱类歌曲占据主流，武侠歌曲独具特色。以张学友、刘德华、黎明、郭富城为首的90年代香港歌手让香港乐坛继续繁荣。

从上海时期 到 三足鼎立

- 民国的上海是西方流行音乐远渡重洋来到中国的第一站，是其与汉语、汉文化开始融合的地方。
- 20世纪30年代前后，中国最早的华语流行音乐在上海诞生。《夜上海》、《夜来香》等经典歌曲便是在这个时候诞生的。
- 随着民国的覆灭，“上海时代”流行音乐的遗产分别被大陆、台湾、香港三地所继承。
 - 大约在70年代，台湾本土流行音乐开始发力，台湾流行音乐界掀起了“民歌运动”，以胡德夫为代表的民歌先驱们带领民歌运动走向高峰，进而出现了齐豫、李健复等一批民歌歌手。1987年台湾戒严解除，刘文正、邓丽君、余天、费玉清、高凌风、王杰、齐秦等领衔一众台湾明星让台湾流行音乐登向巅峰。所涉题材主要有青春校园、都市情爱等，重人文气息。

从上海时期 到 三足鼎立

- 民国的上海是西方流行音乐远渡重洋来到中国的第一站，是其与汉语、汉文化开始融合的地方。
- 20世纪30年代前后，中国最早的华语流行音乐在上海诞生。《夜上海》、《夜来香》等经典歌曲便是在这个时候诞生的。
- 随着民国的覆灭，“上海时代”流行音乐的遗产分别被大陆、台湾、香港三地所继承。
 - 大陆的流行音乐经历了很长一段时期的空窗期。改革开放后，随着邓丽君等台湾歌手的盒带开始流入内地，台湾的校园民歌随之风靡大陆。但邓丽君的歌曲一直被视为“靡靡之音”，而大陆自主创作的歌曲《乡恋》也有着同样的困扰。直至1983年首届春晚，这首歌排除万难，由李谷一演唱后红遍大江南北，使得大陆歌坛耳目一新。1986年，邓丽君歌曲“解禁”。此后各种音乐类型在大陆生根发芽、开花结果，呈现出极具包容性、开放性的气象。

小结

- 永恒的生命力，俗文学和雅文学的对立统一
- 真诚自然的情感流露，对“人”的关怀，亘古不变的命题
- 音乐的变化和发展影响歌词的形式，文化的流变影响歌词的主题
- 从人民中来，回到人民中去

The slide features a light gray background with a fine, grid-like texture. At the top and bottom edges, there are decorative floral illustrations in a muted gray color. The top illustration shows a cluster of leaves and a small flower on the left, and a single petal on the right. The bottom illustration shows a branch with several leaves and buds on the left, and a larger flower on the right.

歌词的体裁和曲式

歌词的体裁

- 格律体
- 自由体
- 半格律半自由体
- 散文体
- 民歌体

时光留不住 春去已无踪
潮来又潮往 聚散苦匆匆
往事不能忘 浮萍各西东
青山依旧在 几度夕阳红
且拭今宵泪 留与明夜风
风儿携我梦 天涯绕无穷
朝朝共暮暮 相思古今同
青山依旧在 几度夕阳红
且拭今宵泪 留与明夜风
风儿携我梦 天涯绕无穷

——《几度夕阳红》

练笔作《竹心》

歌词的体裁

- 格律体
- 自由体
- 半格律半自由体
- 散文体
- 民歌体

歌词的体裁

- 格律体
- 自由体
- 半格律半自由体（当今歌词主要体裁）
- 散文体
- 民歌体

停唱阳关叠 重擎白玉杯
殷勤频致语 牢牢抚君怀
今宵离别后 何日君再来
喝完了这杯 请进点小菜
人生能得几回醉 不欢更何待
（白）哎 再喝一杯 干了吧
今宵离别后 何日君再来

——《何日君再来》（节选）

歌词的体裁

- 格律体
- 自由体
- 半格律半自由体（当今歌词主要体裁）
- 散文体
- 民歌体

青鲤来时遥闻春溪声声碎
嗅得手植棠梨初发轻黄蕊
待小暑悄过 新梨渐垂
来邀东邻女伴撷果缓缓归

旧岁采得枝头细雪
今朝飘落胭脂梨叶
轻掇草色二三入卷
细呷春酒淡始觉甜

——《棠梨煎雪》（节选）

歌词的体裁

- 格律体
- 自由体
- 半格律半自由体
- 散文体
- 民歌体

我登上高高的楼，遥望这五年走过的路，记忆从缤纷斑斓的五彩变为黑白。除了一百一十余首歌、一百四十余首诗词、若干部催人泪下的小说，再有的，便是一颗伤痕累累的心，一段悲喜参半的青春远航。

早已不记得当初为何要扬帆起航，只知道那艘巨轮曾承载无数梦想。即使受了伤，在茫茫的海上，依然坚定地追随她的方向。但如今我是真的失去了她，在无际的人海里如此迷惘。这天清夜里，突然出现的星光，偶然地把我的夜空照亮……

在所有的必然中出现了偶然，我自始至终从未料到。只是我不自主地跟着偶然向前走去，远处依稀可见自己的过往。不，那不是我的过去，那是两个不同的时间维度交织而成的幻象，引我迷失，引我流连。

我依然日日夜夜地想着她，心依然一阵一阵地抽搐。不知此时此刻她在何方，是否已将我的一切遗忘。但是那星光给我慰藉，让我坚强，助我

歌词的体裁

- 格律体
- 自由体
- 半格律半自由体
- 散文体
- 民歌体

春季到来绿满窗
大姑娘窗下绣鸳鸯
忽然一阵无情棒
打得鸳鸯各一方

秋季到来荷花香
大姑娘夜夜梦家乡
醒来不见爹娘面
只见窗前明月光

夏季到来柳丝长
大姑娘漂泊到长江
江南江北风光好
怎及青纱起高粱

冬季到来雪茫茫
寒衣做好送情郎
血肉筑出长城长
侬愿做当年小孟姜

《四季歌》周璇唱，田汉词，贺绿汀根据苏州民间小调《哭七七》改编，1937年。电影《马路天使》插曲。

歌词的曲式

- 一段体 (A, AA, AAA, ……)
- 两段体 (AB, AAB, ABB, ……)
 - 再现单二部曲式
 - 并列单二部曲式
- 三段体 (ABC, AABC, ABA, ABABA, ……)

A_1 春季到来绿满窗
 a_1 大姑娘窗下绣鸳鸯
忽然一阵无情棒
打得鸳鸯各一方

A_3 秋季到来荷花香
 a_3 大姑娘夜夜梦家乡
醒来不见爹娘面
只见窗前明月光

A_2 夏季到来柳丝长
 a_2 大姑娘漂泊到长江
江南江北风光好
怎及青纱起高粱

A_4 冬季到来雪茫茫
 a_4 寒衣做好送情郎
血肉筑出长城长
侬愿做当年小孟姜

《四季歌》周璇唱，田汉词，贺绿汀根据苏州民间小调《哭七七》改编，1937年。电影《马路天使》插曲。

曲式分析 毛毛雨

毛毛雨 下个不停 微微风 吹个不停
微风细雨柳青青 哎哟哟 柳青青
小亲亲不要你的金 小亲亲不要你的银
奴奴呀只要你的心 哎哟哟 你的心

毛毛雨 不要尽为难 微微风 不要尽麻烦
雨打风吹行路难 哎哟哟 行路难
年轻的郎太阳刚出山 年轻的姐荷花刚展瓣
莫等花残日落山 哎哟哟 日落山

毛毛雨 打湿了尘埃 微微风 吹冷了情怀
雨息风停你要来 哎哟哟 你要来
心难耐等等也不来 意难捱再等也不来
又不忍埋怨我的爱 哎哟哟 我的爱

毛毛雨 打得我泪满腮 微微风 吹得我不敢把头抬
狂风暴雨怎样安排 哎哟哟 怎样安排
莫不是有事走不开 莫不是生了病和灾
猛抬头 走进我的好人来 哎哟哟 好人来

一段式AAAA。每段A由a1和a2构成。

曲式分析 刘天华改编 雨巷

独自撑着雨伞
徘徊在悠长的雨巷
多希望遇见一个
结着愁怨的姑娘
她有丁香一样的颜色
她有丁香一样的芬芳
她像我一样撑着油纸伞
彷徨在雨巷//
忽然一位姑娘
出现在寂寥的雨巷
梦一般凄婉迷茫
有着叹息的眼光
她有丁香一样的颜色
她有丁香一样的芬芳
我身旁飘过匆匆的女郎
她走到了颓篱墙//
这女郎像梦一样

冷漠凄清又惆怅
我多希望送她
一只丁香花
消散那眼眶里面
迷茫的忧伤//

独自撑着雨伞
徘徊在悠长的雨巷
多希望遇见一个
结着愁怨的姑娘
她有丁香一样的颜色
她有丁香一样的芬芳
她像我一样撑着油纸伞
彷徨在雨巷//
这女郎像梦一样
冷漠凄清又惆怅
我多希望送她

一只丁香花
消散那眼眶里面
迷茫的忧伤//
这女郎像只丁香
寂寞美丽又芬芳
我多希望送她
一只丁香花
交换那眼眶里面
哀怨的惆怅//
丁香一样的姑娘
消停在悠长的雨巷
多希望再次相逢
在这寂寥的雨巷
她有丁香一样的颜色
她有丁香一样的芬芳
她像梦一样撑着油纸伞
飘过了雨巷//

三段式

心华原创曲 上官一羽作词 小牧作曲 洛天依AI ACE Cover 雨巷

斑驳砖墙 挨过岁月的漫长
小径幽长留下了 我独自漫步的时光
独处的时候 思念在殷望中滋长
能否把深沉的夜空 点亮

夜是迷惘缀满了 星星不眠的想
风儿悠扬伴着细雨 浅吟低唱
青石板上 火红的油纸伞来了又往
小巷尽头留下 一路湿润的花香

点点细雨 敲打我的心房
淡淡相思 合着雨水徜徉
把曾经的过往 装满行囊
装不下的牵挂 跃然纸上

无法承载的相思 谁来歌唱
彷徨的雨巷 挥不去的感伤

任凭路人观望
我失去张扬的模样

夜是迷惘 缀满了星星不眠的想
风儿悠扬伴着细雨 浅吟低唱
青石板上 火红的油纸伞来了又往
小巷尽头留下 一路湿润的花香

点点细雨 敲打我的心房
淡淡相思 合着雨水徜徉
把曾经的过往 装满行囊
装不下的牵挂 跃然纸上

无法承载的相思 谁来歌唱
彷徨的雨巷 挥不去的感伤
任凭路人观望
我失去张扬的模样

痴痴地望 是谁垒起心墙
默默在想 坚强掩饰的彷徨
褪色的霓裳 洒下的月光
心痛了红尘万丈

点点细雨 敲打我的心房
淡淡相思 合着雨水徜徉
把曾经的过往 装满行囊
装不下的牵挂 跃然纸上

无法承载的相思 谁来歌唱
彷徨的雨巷 挥不去的感伤
任凭路人观望
我失去张扬的模样

二段式

曲式分析 王菲唱 清平调

云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。
若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。

一枝秾艳露凝香，云雨巫山枉断肠。
借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚新妆。

名花倾国两相欢，长得君王带笑看。
解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。

二段式

曲式分析 棠梨煎雪

青鲤来时遥闻春溪声声碎
嗅得手植棠梨初发轻黄蕊
待小暑悄过 新梨渐垂
来邀东邻女伴撷果缓缓归

旧岁采得枝头细雪
今朝飘落胭脂梨叶
轻掇草色二三入卷
细呷春酒淡始觉甜

依旧是
偏爱枕惊鸿二字入梦的时节
烛火惺忪却可与她漫聊彻夜
早春暮春 酒暖花深

便好似一生心事只得一人来解

岁岁花藻檐下共将棠梨煎雪
自总角至你我某日辗转天边
天淡天青 宿雨沾襟
一年一会信笺却只见寥寥数言

旧岁采得枝头细雪
今朝飘落胭脂梨叶
轻掇草色二三入卷
细呷春酒淡始觉甜

依旧是
偏爱枕惊鸿二字入梦的时节

烛火惺忪却可与她漫聊彻夜
早春暮春 酒暖花深
便好似一生心事只得一人来解

岁岁花藻檐下共将棠梨煎雪
自总角至你我某日辗转天边
天淡天青 宿雨沾襟
一年一会信笺却只见寥寥数言

雨中灯市欲眠 原已萧萧数年
似有故人轻叩 再将棠梨煎雪
能否消得
你一路而来的半生风雪

二段式

蒹葭

蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。
溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。

蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。
溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。

蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。
溯洄从之，道阻且右。溯游从之，宛在水中沚。

二段式

在水一方

绿草苍苍 白雾茫茫
有位佳人 在水一方
绿草萋萋 白雾迷离
有位佳人 靠水而居

我愿逆流而上 与她轻言细语
无奈前有险滩 道路曲折无已
我愿顺流而下 找寻她的踪迹
却见仿佛依稀 她在水中伫立

我愿逆流而上 依偎在她身旁
无奈前有险滩 道路又远又长
我愿顺流而下 找寻她的方向
却见依稀仿佛 她在水的中央

绿草苍苍 白雾茫茫
有位佳人 在水一方

三段式

The slide features a light gray background with a fine, repeating dot pattern. At the top and bottom edges, there are decorative illustrations of plants and flowers in a muted gray color. The central text is in a large, black, serif font.

歌词的音韵

歌词的押韵

- 押韵的位置
 - 句句押
 - 隔句押
 - 自由
- 押韵的标准
 - 十三辙
 - 中华通韵十八韵
 - 自觉语音上的协合
- 换韵

中原音韵 - 十三辙

- 分十三个韵部：发花、梭波、乜斜、一七、姑苏、怀来、灰堆、遥条、由求、言前、人辰、江阳、中东。
- 元代公元1324年间，周德清编纂的《中原音韵》（中州韵），是为当时元杂剧（元曲）唱词押韵写的一部韵书。他以元代北方通用汉语为标准，取消了长期沿用的入声，设十九个韵部，分四声。是韵书史上一次大变革，思想上一次大解放。

十三辙韵母表

	类呼		低,次低,次高元音				高元音			
			开	齐	合	撮	开	齐	合	撮
无尾韵母	辙	麻沙	a 麻	ia 家	ua 花	ye 雪				
		乜斜		ie 斜						
		梭波	y 歌		uo 波					
		衣期								
		姑苏					i 时	i 期		y 居
									u 姑	
	类呼		a 系统				ə 系统			
			开	齐	合	撮	开	齐	合	撮
有尾韵母	i 尾	怀来	ai 来		uai 怀		əi 飞		ui 灰	
		灰堆								
	u 尾	遥迢	au 桃	iau 遥			əu 抽	iu 求		
		由求								
	n 尾	言前	an 干	ian 前	uan 关	yan 全	ən 人	in 林	un 村	yn 君
		人辰								
	ŋ 尾	江阳	aŋ 郎	iaŋ 江	uaŋ 光		əŋ 成	iŋ ^① 英	uŋ 东	yŋ 雄
		中东								

中华通韵 - 十八韵

- 一、麻花韵 a, ia, ua
- 二、波歌韵 o, e, uo
- 三、儿 韵 er
- 四、街斜韵 ie, ü e
- 五、衣期韵 i
- 六、支思韵 (-i)
- 七、姑苏韵 u
- 八、居趋韵 ü
- 九、开怀韵 ai, uai
- 十、飞灰韵 ei, ui , uei
- 十一、高标韵 ao, iao
- 十二、谋求韵 ou, iu, iou
- 十三、寒山韵 an, uan
- 十四、先天韵 ian, ü an
- 十五、人文韵 en, in, ien, un, uen, ü n,
- 十六、江阳韵 ang, iang, uang
- 十七、庚青韵 eng, ieng, ing, ueng,
- 十八、东钟韵 ong, iong

押韵分析 棠梨煎雪

青鲤来时遥闻春溪声声**碎**
嗅得手植棠梨初发轻黄**蕊**
待小暑悄过 新梨渐**垂**
来邀东邻女伴撷果缓缓**归**

旧岁采得枝头细**雪**[cyɛ]
今朝飘落胭脂梨**叶**[iɛ]
轻掇草色二三入**卷**[tcyɛ̃]
细呷春酒淡始觉**甜**[thiɛ̃]

依旧是
偏爱枕惊鸿二字入梦的时**节**
烛火惺忪却可与她漫聊彻**夜**
早春暮**春** 酒暖花**深**

便好似一生心事只得一人来**解**

岁岁花藻檐下共将棠梨煎**雪**[cyɛ]
自总角至你我某日辗转天**边**[biɛ̃]

天淡天**青** 宿雨沾**襟**
一年一会信笺却只见寥寥数**言**[iɛ̃]

旧岁采得枝头细**雪**[cyɛ]
今朝飘落胭脂梨**叶**[iɛ]
轻掇草色二三入**卷**[tcyɛ̃]
细呷春酒淡始觉**甜**[thiɛ̃]

依旧是
偏爱枕惊鸿二字入梦的时**节**

烛火惺忪却可与她漫聊彻**夜**

早春暮**春** 酒暖花**深**

便好似一生心事只得一人来**解**

岁岁花藻檐下共将棠梨煎**雪**
自总角至你我某日辗转天**边**

天淡天**青** 宿雨沾**襟**
一年一会信笺却只见寥寥数**言**

雨中灯市欲**眠** 原已萧萧数**年**
似有故人轻叩 再将棠梨煎**雪**
能否消得

你一路而来的半生风**雪**

第一段句句押韵，后常见每段一二四句押韵。
部分段落有抱韵和腰韵的使用。

避免倒字

夜夜想起妈妈的话，闪闪的泪光鲁冰花

原来原来你是我的主打歌

斟满美酒让你留下来

《曲苑杂坛》片头曲

- “倒字”在歌曲和戏曲中指旋律的走向和对应歌词的字的声调相冲突，未能做到“依字行腔”。
- 可能引发歧义或使歌词难以理解。若在关键位置，应当避免。
- 粤语有八个声调，粤语歌尤其讲究声调和旋律的契合。

思考题

一、请欣赏余光中作词、杨弦作曲的《小小天问》，并关注其歌词的用语特色。（歌曲可在网易云音乐找到）

1. 这首歌的歌词是否易于理解和传唱？如果不对照歌词文本，你能听懂多少？
 2. 试分析这首歌的曲式和押韵。
 3. 余光中是著名现代诗人，本词是他特意创作的歌词作品。结合本讲内容，浅析相较于一般的现代诗而言，本作在哪些方面作出了适应于歌词的改变，而在哪些方面做得还不够好。
-

思考题

二、【材料】胤然体歌词是指把原创古体诗词和白话文歌词融合的模式，由诗人、文创监理师黄胤然首先提出。胤然体歌词是根据现代歌词的结构特点，把主歌部分填成一首完整的诗词，遵守平仄格律；副歌则用白话文自由发挥。反胤然体歌词则是指主歌部分使用白话，副歌部分采用诗词的歌词结构。请欣赏吴梦雪《敕勒歌》。

1. 指出该歌词符合材料中的哪个概念？并分析这首歌的曲式和押韵。
 2. 讨论这两种歌词体裁在结构上的差异可能带来的影响。并思考两者与邓丽君所唱古诗词歌曲、周杰伦所唱中国风歌曲之间的联系与区别。
-

交流群

群聊：乐府部歌词创作交流群

该二维码7天内(12月16日前)有效，重新进入将更新

下期预告 古风、国风歌曲与文化象征

1. 古风、国风歌曲简明发展史
2. 歌词的意象运用
3. 歌词的意境营造
4. 歌词的叙事节奏安排
5. 第一届填词挑战赛作品例析
与评委意见
6. 第二届填词挑战赛选曲介绍

12/17（周日）19:00-21:00

东中院4-106 / 495-587-559

部分參考資料

毛瀚《歌詞創作學》

朱謙之《中國音樂文學史》

錢穆《中國文學史》

任半塘《唐聲詩》

錢志熙《歌謠、樂章、徒詩——論詩歌史的三大分野》

龍建國《論唐聲詩與詞的關係及詞體的形成》

徐元勇《中國流行音樂史導論》

上海交通大學國學社 出品

