

<<歌词美学>>

图书基本信息

书名：<<歌词美学>>

13位ISBN编号：9787506362634

10位ISBN编号：7506362635

出版时间：2012-3

出版时间：作家

作者：魏德洋

页数：382

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<歌词美学>>

前言

魏德洋先生是我国目前仅有的几位歌词美学研究者之一，已有《歌词例话》、《乔羽论》两部专著行世，并有多篇论文受到理论界的注意。

2007年，他申报撰写的《歌词美学》研究课题获得国家社会科学基金艺术学项目批准，这时，他仍在福建省音乐家协会副主席兼秘书长的任上，他在搞好本职工作的同时，抓紧业余时间深入研究、认真撰写，2010年退休后更是为之倾注了全部精力，终于在2011年7月给我寄来了洋洋30余万字的书稿。身处现代传媒发达、人心易于浮躁的环境下，魏德洋先生能排除各种诱惑，克服各种困难，专注于歌词美学的研究，为中国歌词界捧出这一丰硕成果，其精神的确值得褒扬。

中国歌词事业的发展需要更多魏德洋这样的歌词作家，在从事歌词创作的同时进行歌词理论研究。

近30年来，我国理论界的美学研究比较活跃，美术、诗歌、舞蹈等艺术门类都曾出版了美学专著。

1993年，我为《中国词海论丛》所写的序言中曾向歌词界提出要“写一部歌词美学专著”，并希望这部著作应该“写得可读，让读者浮想联翩，兴味盎然”，能“启发人的悟性”。

在18年后的今天，这本书终于问世，填补了当代中国歌词理论的一个空白，为今后进一步深入开展歌词美学研究奠定了基础。

我读了《歌词美学》后，觉得作者不是要作学科式的全面建构，而是抓住歌词艺术最重要的两个方面——作品与传播进行探讨研究：前四章提出歌词作品“真、新、深”的艺术标准，并从“意象”、“创造力”、“哲学”三个方面展开研究，探讨如何才能使作品达到“真、新、深”的要求；第五章指出应该如何正确看待歌词的流行，以及如何激发优秀歌词的流行。

把“真、新、深”三个要素作为评定歌词作品优劣的艺术标准，虽然不是新的说法，但作者对它们的理解却有独到之处，尤其是为了达到这个标准而展开的研究，如关于“意象”、关于“创造力”以及关于“歌词作家的哲学思考”等方面，都作了创新的研究，具有自己独到的见解。

书中还阐明应正确看待歌词的流行，即流行的不一定是好的，更不一定是经典。

流行与时尚有积极的一面，它往往是社会关注的热点、焦点，也有消极的一面，它会使有些作者陷入赶风跟潮的漩涡中，丧失了创作的个性。

我在创作中曾要求自己“不为积习所蔽，不为时尚所惑”（《乔羽文集·诗歌卷》），说的就是这个意思。

书中提出歌词作者要关注时尚，不为所惑，要勇于作时代的创新者、领潮人，是具有现实和长远的积极意义的。

这部专著行文流畅，思路敏捷，始终紧扣歌词艺术展开论述，时有话锋发人深思，可谓雅俗共赏，耐人寻味。

我认为，这部著作有以下几个特点：首先是理论研究与创作实践紧密联系，使理论让读者易于领会，没有隔靴搔痒之憾。

由于作者是一位已有30余年创作实践的歌词作家，从1984年获得全国征歌一等奖以来，作品已多次在全国获奖，他还担任过20余年中小学音乐教师，熟悉许多中外歌曲，所以，在歌词理论研究中能紧扣歌词创作进行论述，其中不乏作者本人创作中的心得体会。

其次是理论研究与社会人生紧密联系，颇能启发读者的联想和思考。

它从歌词艺术出发，探讨歌词艺术自身的审美问题，并上升到哲学思想的高度去认识，进而去理解生命与感悟生命，把读者从歌词艺术引入社会与人生，又将社会与人生融入歌词艺术之中，深入揭示歌词艺术这一人类审美活动的规律。

第三是采取多学科交叉的研究方法，超越歌词本体作关联性、系统性的研究。

它没有局限于歌词本体作研究，而是从哲学、社会学、心理学、现象学以及传播学等跟歌词创作有联系的几个方面进行研究，超越对象性思维、本体性思维的局限。

如，从歌词看中外哲学家的人生观，启发歌词作家的哲学思考，联系社会学、心理学知识探讨人的创造力的萌发，运用现象学知识研究歌词意象的审美本质，运用当代传播学的知识探讨歌词在社会传播中的规律，等等。

<<歌词美学>>

正因为具有以上特点，使这部《歌词美学》别具一格，有所创新，具有一定的学术价值和应用价值。

这部《歌词美学》论述的是魏德洋先生的观点，是他研究思考的结晶。

其中一些研究不够深入、思考不够全面的地方，我相信，作者在听取各方意见和建议后，将在再版时予以修改补充。

歌词美学是一座富矿，期待着歌词界更多同仁们继续不停地开采、提炼，不断丰富中国歌词理论的宝库，为迎接中国歌词大景观又一个“盛唐”似的高峰时期的到来而不懈地努力！

是为序。

乔羽 2011年11月

<<歌词美学>>

内容概要

《歌词美学》是国家社科基金艺术学项目，具有开拓性、创新性，填补了歌词美学理论的空白。

《歌词美学》把歌词作为独立的艺术门类来观察，从歌词艺术最重要的两个方面——作品的产生与传播展开探讨研究。

作者魏德泮提出歌词作品“真、新、深”的艺术标准，并从“哲学”、“意象”、“创造力”三个方面进行深入的分析，研究如何才能使作品达到“真、新、深”的要求；同时对作品的传播——如何正确看待歌词的流行，以及如何激发优秀歌词的流行作了辩证的探究。

《歌词美学》有以下特点：一是理论研究与古今中外的歌词创作实践紧密联系，并融汇了作者歌词创作中的心得体会，具有纵深感和实践性；二是理论研究与社会人生紧密联系，把读者从歌词艺术引入社会与人生，又将社会与人生融入歌词艺术之中，具有启示性和思辨性；三是采取多学科交叉的研究方法，超越歌词本体作关联性、系统性的研究。

所以，此书别具一格，新颖活泼，具有一定的学术价值和应用价值。

《歌词美学》的语言格调丰富多样，理性语言、哲理警句、蕴含诗意的感性语言兼而有之，可谓好读、好看，又发人深思。

<<歌词美学>>

作者简介

魏德泮，1947年8月生于福建省建瓯市。

国家一级词作家、歌词评论家。

享受国务院政府特殊津贴。

福建省音乐家协会副主席、原秘书长。

系中国音乐家协会第六、七届理事、中国音协《词刊》编委、中国音乐文学学会常务理事、中国儿童音乐学会常务理事、厦门大学艺术学院客座教授、福建李焕之研究会副会长兼秘书长。

曾任音乐教师、建瓯市文联主席。

有数十首词作全国获奖，其中《读唐诗》（谷建芬曲）获中宣部第十届“五个一工程”优秀作品奖、中国音乐“金钟奖”大奖及文化部、教育部等七部委少儿征歌金奖，《海峡之梦》（崔臻和曲）获中宣部第十一届“五个一工程”优秀作品奖及全国优秀流行歌曲创作大赛一等奖，继成名作《愿建广厦千万间》（陈芝雄曲）1984年获全国一等奖之后，《海峡姐妹花》、《月牙船》、《海潮马》、《蜜桔甜甜蜜桔圆圆》等相继获全国征歌一等奖，《五个月亮》、《土楼人家》、《背新娘》、《台南姑娘》等获省政府百花文艺奖。

出版歌词选《背新娘》和歌词理论专著《歌词例话》、《乔羽论》以及2007年度国家社会科学基金艺术学项目《歌词美学》。

出版《闽北风情》音乐电视专辑，多首歌曲MTV在央视播出、获奖。

音乐剧《武夷情》获省剧本奖。

曾获福建省“五一”劳动奖章、省人事厅给予立三等功及省文联系统先进工作者等荣誉称号。

<<歌词美学>>

书籍目录

第一章 哲学是歌词美的根基第一节 歌词作家的哲学思考一、哲学是对世界与人生永远的追问二、哲学没有最终答案，它是非宗教的信仰三、哲学应是歌词作家的精神生活形式之一四、树立为人类美好未来不懈追求的人生观第二节 从歌词看中国哲学家人生观一、儒家：道德的教化二、道家：自然的生活三、佛教：空的觉悟四、中国哲学家人生观面面观第三节 从歌词看西方哲学家人生观一、古希腊：理性精神--唤醒人的自我意识二、中世纪：（公元476-1640）天国的梦想三、文艺复兴（公元14-16世纪）：追求现世的享受四、近代，思想启蒙运动：追求自由平等五、现代，人文的关怀：张扬直觉、本能与权力意志六、当代，生存还是死亡：活着最重要七、西方哲学家人生观面面观第四节 从歌词看马克思主义的人生观第五节 追求不朽人生的不同途径一、儒教三不朽--立德、立功、立言二、在艺术创造中不朽三、在宗教信仰中到达永恒第二章 意象是歌词美的基本范畴第一节 运用现象学方法研究歌词美一、从认识论方法转向现象学方法研究歌词美学二、重视审美经验--生命的体验第二节 意象是构成歌词美的基本范畴一、意象的概念辨析1.意象派诗歌的意象2."意象"在中国古代文艺理论中涵义不确定，用法也不一致3.意象与物象的关系4.意象与词语的关系二、意象的审美本质--情感、现象、理念、经想象的语言凝结物三、选择意象为歌词美学研究的逻辑起点第三节 意象中凝结着社会环境与作者个性的影响一、意象中凝结着社会环境的影响二、意象中凝结着词作者个性的影响第四节 歌词艺术形象与意境的创造一、从意象到艺术形象到意境的创造过程二、意境创造的个性化与创新第三章 创造力是创造歌词美的高峰能力第一节 影响创造力发挥的因素一、热爱与好奇，真诚与自信二、常静闲观心，重追求神韵三、感悟大自然，敬畏大自然四、驰骋想象力，意象分又合五、发掘潜意识，灵感常光顾六、顿悟是直觉，、直觉似闪电第二节 影响创造性人物出现的因素一、家族渊源，家庭影响二、文化底蕴，社会知识三、社会氛围，宽松环境四、乐于交友，敢破常规五、人生境遇，悲喜体验六、崇高动机，人格魅力第三节 创造力应如何培育一、重视20岁前创造力的培育二、艺术对开启创造力的作用三、儿童游戏可以培养创造力四、活成艺术做艺术第四章 "三要素"是歌词美的艺术标准第一节 "真"在于情意真实、揭示本质第二节 "新"是对歌词形式与内容的要求一、形式新二、构思新1.在两难中选择2.立意中出新3.集中开掘，不旁鹜4.寻找跨时空的情感结合点三、语言新1.保持个性化的语感2.赋予多义性增强张力3.运用新鲜的比喻4.选取意象编织情绪第三节 "深"是对人性深度的开掘一、"深"要学习哲学，反思现实人生二、"深"要观察历史，表现时代情绪三、"深"要以经典为范，在继承中创新四、"深"要体现人性的深刻与复杂第五章 流行是歌词美的社会选择第一节 社会选择是歌词流行的重要因素一、流行是审美趣味变迁的社会心理现象二、审美趣味受生理因素和社会因素制约三、歌词美不同历史时期形态演变概略1.古代歌词美形态演变（先秦时期-1919年）2.近代歌词美形态演变（1919年-1976年）3.新时期歌词美形态演变（1976年-2009年）第二节 歌词创作应关注时尚，不为所惑一、时尚文艺像钟摆荡来荡去二、关注时尚变化，不为时尚所惑三、要做时代的创新者、领潮人四、文艺创作反对"三俗"第三节 社会传播是歌词流行的重要推手一、歌词的流行是一种传播现象1.传播是歌词流行的必要条件2.传播媒介影响歌曲传播二、传播规律对歌词流行的影响1.大众传播能够创造流行2.意见领袖对歌词流行的制约3.听众会对信息"选择性接触"三、如何激发歌词流行1.创作符合社会潜在心理2.建立鼓励创作的机制3.发挥明星的光环效应4."风格传播"吸引注意力5.畅通并整合各种传播渠道6.擅长策划媒介事件附录一：西方哲学家看人生附录二：欧洲文学史简表附录三：香茶荔汁八宝粥--当代三位词作家风格鉴赏附录四：带幽默性、情节性和动作性少儿歌词的创作参考文献后记

<<歌词美学>>

章节摘录

二、常静闲观心，重追求神韵 独立思考是产生创造力的途径之一。
没有比正确的思考更接近成功了。

成功是一种思考的累积。

一个人不论从事何种行业，想攀上顶端，通常都需要漫长的时间和精心的规划。

你要耐心，不断地思考，循序渐进地跑到前面，当你不断从胜利走向胜利的时候，成功就已经在你面前。

如果想登上成功之梯，就得永远让你的头脑进行思考，只有思考后的人生，才算成功的人生。弱者选择舒适，做容易又舒服的事，只能放弃成功；强者选择拼搏，做困难又不舒服的事，才能取得成功。

词作家张藜就是一位整天爱思考的人。

他对人说：“我爱琢磨。

没事儿，穷琢磨。

一天到晚琢磨。

”他在琢磨什么？

“很多友人为我创造了周游名山大川的机遇，在走、看、听、为的过程中，总想着歌诗这个遗腹子。

”（张藜著《相思潮·旅游歌诗选》，第227页，中国旅游出版社1989年4月版）怪不得他的歌词总是具有鲜明的个性，他的构思、他的语言不是别人学得来的，那可是他“一直在追求着，寻觅着，向往着，苦思冥想”的结晶。

1983年冬，他应邀来到福建讲学，我有幸跟着他深入闽北乡村走了半个月，一路上不仅聆听了他的讲课，而且看到他观察生活、思考生活的习惯。

比如，走到县城的街道，他很注意观看商店的招牌、店名，他说，这些名字都不是随便取的，你细细琢磨，这里面都有文章。

听他讲学，感受他对生活的热爱和迷恋，学习他对歌词的思考和探索，我受益匪浅！

有较高创造力的人的思维具有选择性。

他平时往往专注、执著于某一领域的信息，忽视一些别的东西。

所以，往往他在自己的专业上是创新性人才，但在生活的某一些方面却是傻瓜。

思想者的生活往往是随意的，桌面也不一定井井有条，他认为那样太花时间，他无暇顾及。

他对散乱的陈设熟视无睹，他只求头脑中的思考清晰、有条不紊。

勇于独立思考的人，不甘平庸，敢于标新立异，敢于反潮流。

他勇敢实践，坚持真理，不怕失败，往往就可能出新，就能引领潮流。

如果缺乏独立思考，就会出现创造力贫乏的现象。

从前两年的动漫大赛，可以看出在动漫艺术方面，我国动漫艺术家创新、创意差于国外。

2009年11月国际动漫大赛在江苏省常州举行，评委说，中国的动漫作品缺少创意与创新，重视制作。

如，人物面部表情，大多模仿日本、韩国等外国作品，比较呆板，不够丰富。

题材方面多是采用古代经典故事，缺少对当代人生活的表现。

总之，有思想、有创造性的动漫艺术家少。

看来，我国动漫创意教育应当改进。

创造力的萌发必须耐得寂寞，才能静闲观心。

孤独感有时会使灵魂净化，让心灵驰骋，浮想联翩。

人有时静心独处是必须的、有益的。

喜欢思考的人，更需要找些时间独处，享受孤独之境。

一个人在人群中，只是生活在当时的时代，在孤独时，其心灵却可以生活于所有的时代；在人群中，你只是面对眼前有限的世界，在孤独中，你却可以面对苍茫的宇宙、千秋的人生。

孤独之境，是使人的心灵从有限驰骋至无限的起点。

天、地、人间无时无刻不具有无尽的玄机、无穷的情趣，只有静闲淡泊的人，才能慢慢思考、细

<<歌词美学>>

心体会，浮躁之心、功利之情是进入不了此等境界的。

细致地观察、深入地思索，需要一个人独处静思。

几位智者话锋的碰撞固然有益，真正作深入地思考还是需要要有独处的功夫。

古人云：“静中念虑澄澈，见心之真体；闲中气象从容，识心之真机；淡中意趣冲夷，得心之真味。

观心证道，无如此三者。

”（《菜根谭》上第87条）平静中思考问题澄明、致远，闲暇时气度舒畅悠闲，可发觉心中玄机，淡泊中性情冲和，可以体会心中趣味。

省察内心、觉悟天地间酌至理，没有比静、闲、淡三种方法更好的啦！

艺术家心境静、闲、淡，往往可以从他创作的作品中看出来。

达·芬奇的《蒙娜丽莎》这张画不大，可是成为卢浮宫的一个镇馆之宝。

他的另一幅《岩崖前圣母》，圣母旁边是圣安娜，还有两个天使。

我们可以看出来，艺术家在创作时，心灵非常安静，非常虔诚，才能够把宇宙自然的和谐，给予充分的表现。

创造歌词的时空世界需要心灵去观照，即不仅用双眼的视觉，更要用内心的视觉，靠心灵的洞察力作透视，才能有如“天眼”，“远近皆见，前后内外，昼夜上下，悉皆无碍”。

歌词创作必须运用内心的静默观照，如此才能让思绪奔涌，上天入地，生命如有无限的延伸，灵感才会翩然而至。

如果内心不安定，就会产生压力，难以看清眼前的事物。

齐白石是我国近代坚持独立思考的艺术家，他强调学习别人应当学精神，不刻意求形似，重在画出神韵。

1956年7月29日上午，毕加索在法国热情接待张大千一行时，毕加索请张大千看五大本（每本30幅左右）画册，张大千惊讶地发现这些画全是毕加索临摹齐白石的作品。

毕加索说：“我最不懂的，就是你们中国人，为何要到巴黎来学艺术！”

可见齐白石的画在毕加索眼中艺术水平有多高。

难怪有人把齐白石列为20世纪在中国画方面最有影响的画家之首。

他的中国画艺术，反映了中华民族的精神和力量，是我国当代具有代表性的艺术家。

2010年2月，英国艺术价格网报道称中国近现代绘画大师齐白石在2009年的作品拍卖总额达到了7000万美元，位列全球第三，前两位是毕加索（1.21亿美元）和安迪·沃霍尔（1.06亿美元）。

（见于《中国艺术报》2010年3月30日中国收藏版）在我国，作中国画的画家很多，为什么齐白石有这么高的艺术造诣呢？

他的创造力从何而来？

我认为，他写生作画时坚持独立思考，不刻意求形似，重在画出神韵是个重要原因。

他说：“我画实物，并不一味地刻意求形似，能在不求似中得似，方显出神韵。

”（齐白石著《齐白石自述》，第185页，中国广播电视出版社2009年4月版）又说：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。

”（齐白石著《齐白石自述》，第60页，中国广播电视出版社2009年4月版）他在学习别人的绘画时，学精神，不学形似。

他说：“我是学习人家，不是摹仿人家，学的是笔墨精神，不管外形像不像。

”（齐白石著《齐白石自述》，第60页，中国广播电视出版社2009年4月版）又说：“你不要只注意学我的皮毛，要多钻研，自己多写生……要记住：学我者生，似我者死。

”（齐白石著《齐白石自述》，第63页，中国广播电视出版社2009年4月版）在作画技巧上，他博采众长，勇于创新，独辟蹊径，匠心独运，因此走出自己的艺术道路。

他早年跟胡沁园老师学工笔画，从西安游历回来后他说：“因工笔画不能畅机”，用今天的话来说就是不够时尚，不合当时多数人的审美趣味，因而改画大写意。

1920年他到北京3年了，由于学的是八大山人冷逸的画风，不为北京人喜爱，陈师曾老师劝他改变画风，自出新意，他听了老师的话，“自创红花墨叶的一派”，获得很大成功。

当年梅兰芳就请齐白石到家里作画，并亲自给他磨墨理纸，交为朋友。

<<歌词美学>>

1925年，梅兰芳正式跟齐白石学画草虫，学了不久，他已画得非常生动。

作个艺术家难，作个一流的艺术家更难。

齐白石作为20世纪世界上一流的艺术家，他那独立思考，“重神韵、学精神”的创作心得，是值得创作者们认真体会、努力学习的。

.....

<<歌词美学>>

媒体关注与评论

此书从歌词艺术出发，探讨歌词艺术自身的审美问题，并上升到哲学思想的高度去认识，进而去理解生命与感悟生命……这部《歌词美学》别具一格，有所创新，具有一定的学术价值和应用价值。

——乔羽（中国音乐文学学会主席，原中国歌剧舞剧院院长，一级编剧） 这部《歌词美学》内容翔实，论据充分，切入角度新颖，是目前这方面研究的好作品。

它对于歌词美学方面的进一步研究，提供了一个较好的范本。

——任志萍（中国音乐文学学会副主席，一级编剧，原中央歌舞团副团长） 歌词作者大量涌现，作品数量大增。

在歌词创作空前繁荣的情况下，我们呼唤理论研究。

魏德泮的《歌词美学》，具有开拓性，填补了歌词理论研究的空白。

——金波（首都师范大学音乐学院教授，诗人，儿童文学家） 《歌词美学》是一部有创新、有份量、有深度的歌词理论著作，而且写得很活泼。

它填补了歌词美学的空白，是歌词理论建设领域中的一块基石，旱天里的一道及时雨。

——陈侣白（福建音乐文学学会主席，福建省作协原秘书长，诗人，编审） 词群墨寡匿文章，底气虚空枉思量， 可堪此举探究竟，掣得肥蟹一口尝。

——宋小明（中国音乐文学学会常务副主席，中国音乐家协会理事，中国流行音乐学会副主席，一级作词）

<<歌词美学>>

编辑推荐

《歌词美学》从歌词艺术出发，探讨歌词艺术自身的审美问题，并上升到哲学思想的高度去认识，进而去理解生命与感悟生命。

该书把歌词作为独立的艺术门类来观察，从歌词艺术最重要的两个方面——作品的产生与传播展开探讨研究。

作者提出歌词作品“真、新、深”的艺术标准，并从“哲学”、“意象”、“创造力”三个方面进行深入的分析，研究如何才能使作品达到“真、新、深”的要求；同时对作品的传播——如何正确看待歌词的流行，以及如何激发优秀歌词的流行作了辩证的探究。

其语言格调丰富多彩，理性语言、哲理警句、蕴含诗意的感性语言兼而有之，可谓好读、好看，又发人深思。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>