

上海
普通高校
“九五”重点教材

音乐创编 基础教程

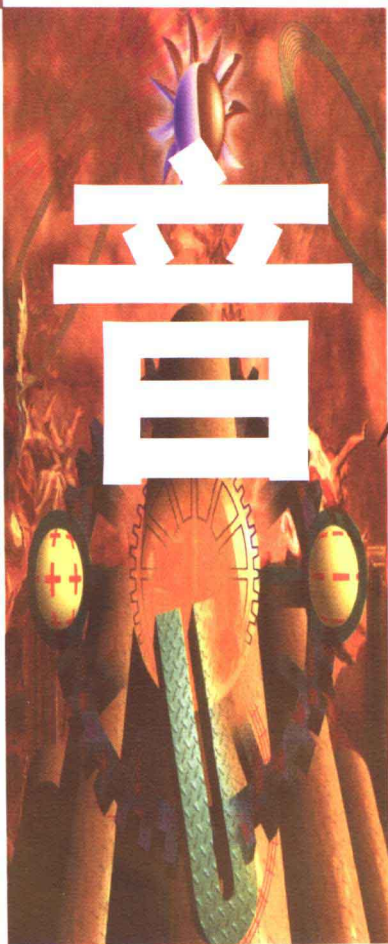
李和平 编著

华东师范大学出版社

世界银行贷款资助项目
上海市教育委员会 组编

乐创编 基础教程

李和平 编著

华东师范大学出版社

950269

图书在版编目(CIP)数据

音乐创编基础教程/李和平编著. —上海:华东师范大学出版社,2001.

ISBN 7-5617-2499-3

I. 音… II. 李… III. 音乐-创编-教材 IV. J604

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 02410 号

上海普通高校“九五”重点教材

音乐创编基础教程

编 著 李和平

责任编辑 周 洁

封面设计 黄惠敏

版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社

发行部 电话 021-62571961

传真 021-62860410

<http://www.hdsbook.com.cn>

社 址 上海市中山北路 3663 号

邮编 200062

照 排 南京理工排版校对有限公司

印 刷 者 华东师范大学印刷厂

开 本 787×1092 16 开

印 张 21.75

插 页 2

字 数 496 千字

版 次 2001 年 1 月第一版

印 次 2001 年 1 月第一次

印 数 5100

书 号 ISBN 7-5617-2499-3/J·055

定 价 33.00 元(平装) 48.00 元(精装)

出 版 人 朱杰人

前 言

《音乐创编基础教程》是一门以音乐创作和分析为宗旨的音乐课程教材,讲授儿童歌曲创作理论、和声理论、作品分析理论和钢琴伴奏理论。内容包括四部和声写作、键盘和声、曲式分析、儿童音乐创作、钢琴伴奏写作等。本教材注重理论与实践相结合,强调理论贯穿于实际教学之中,融合和声学、曲式学、音乐欣赏、作曲等传统教材的精华和重点。同时,注重各门学科的横向联系及渗透,以培养学生的音乐综合能力和创造力。

《音乐创编基础教程》是一本面向新世纪、在教学内容、方法上力求突破和革新的教材。它吸纳了国内师范和音乐艺术学校教材的特点,引进国际上最新的音乐教育成果,反映了儿童音乐教育的方向和要求。

教材主要特色如下:

1. 注重理论讲解与实际运用相结合,将和声学、曲式学、音乐欣赏、作曲、钢琴伴奏的实用理论编入教材。
2. 注重各门学科的横向联系及渗透,删去和减少复杂的理论讨论,节省大量课时。
3. 编写适用的音乐谱例,特别是适合师范音乐专业和课程的谱例,让学生在课堂上能视唱和弹奏,加深对理论的理解。
4. 安排合理练习,培养音乐写作能力。教材编有适合师范学生程度的课内和课外练习,有书面的习题练习,键盘弹奏的练习,还有大量创作型的习作。
5. 特别注重创造力的培养。通过本书安排的理论和大量音乐经典乐谱的学习,以及课内外的习作和教师的指导,学生能逐步掌握儿童音乐创作的基本技巧,形成创造性、开放性的音乐思维和写作能力。
6. 注重音乐综合能力的培养。在学习作曲和曲式分析的后阶段,每单元都安排综合型的练习,让学生构思童话故事或儿童节目,将学到的和声、曲式、键盘和声及写作理论进行创作实践。作品可由几个同学一起在数码钢琴上演奏,老师在课堂内组织交流讲评。这种从文学构思——音乐创作——集体演奏——鉴赏交流的形式,增强了学生对音乐学习的热爱和兴趣,训练和培养学生的听觉、记忆、想象力和即兴弹奏以及创编的能力。

本教材的自编讲义试用已有十余年,其间收集了大量适用的谱例、习题及学生的习作,颇受学生欢迎。本教程还是世界银行资助项目及上海市高校“九五”重点教材。本教程是《钢琴集体课》课程建设与实践的研究成果,获得2000年上海市高校教学成果一等奖。

本教材适用于各类师范院校音乐专业、学前专业以及音乐学院的音乐教育专业。

本教材在编写过程中,得到上海音乐学院钱仁康教授、孙维权教授、黄祖庚教授、林尔耀教授、巢志珏教授、上海师范大学葛世杰教授、华东师范大学王履三教授、陈梓宝副研究员的

热情指导和帮助,在此深表诚挚的感谢!

还要特别提到的是华东师范大学出版社的编辑和参与本书出版的工作人员,他们的工作效率和工作质量令人钦佩,在此一并表示感谢!

李和平
2000 年 12 月

目 录

前言.....	1
---------	---

第一篇 和声的写作与弹奏

第一章 大小调的正三和弦.....	3
第一节 和弦与旋律.....	3
第二节 三和弦的构成与种类.....	4
第三节 四部和声.....	5
第四节 大小调的正三和弦及其功能体系.....	7
第五节 和弦连接中的声部进行.....	8
第六节 和声连接法与旋律连接法.....	9
第七节 用正三和弦为旋律配和声	11
第八节 和弦的转换	12
第九节 三音跳进	14
第十节 平行八度、五度和隐伏八度、五度	16
第二章 终止	19
第一节 终止、乐段、乐句	19
第二节 终止的种类	20
第三节 完满终止和不完满终止	22
第四节 终止四六和弦	23
第三章 正三和弦的六和弦和四六和弦	26
第一节 六和弦的结构和用法	26
第二节 三和弦与六和弦连接时旋律及内声部中的跳进	29
第三节 两个六和弦的连接	31
第四节 经过的与辅助的四六和弦	32
第四章 属七和弦	35
第一节 属七和弦的结构与解决	35

第二节 属七和弦的用法	37
第三节 和弦的变化形态	40
第四节 初步的和声分析	42
第五节 钢(风)琴体写作	42
第五章 大调与和声小调的完全功能体系	52
第一节 大调的完全功能体系	52
第二节 和声小调的完全功能体系	53
第三节 副三和弦的特性、和弦序进的逻辑	54
第四节 主要七和弦	55
第五节 完全功能体系的进行	56
第六章 大小调的副三和弦	58
第一节 II级三和弦、七和弦	58
第二节 VI级三和弦	63
第三节 III级三和弦	66
第四节 VII级三和弦、七和弦	68
第七章 离调与转调	71
第一节 调性关系、一级关系调	71
第二节 副属和弦	73
第三节 离调中副属和弦的用法	73
第四节 重属和弦	74
第五节 转调	77
第六节 中介和弦与转调和弦	78
第七节 转调的方法	80
第八节 换调	90

第二篇 儿童歌曲创作与音乐曲式分析

第一章 儿童歌曲的基本特点	107
第一节 歌词特点	107
第二节 曲调特点	108
第二章 儿童歌曲的题材、体裁和演唱形式	109
第一节 题材	109
第二节 体裁	109

第三节 演唱形式·····	110
第三章 音乐的表现要素与音乐形象·····	111
第一节 表现要素·····	111
第二节 音乐形象·····	114
第三节 表现要素与音乐形象·····	115
第四章 音乐主题的写作·····	132
第一节 选择歌词·····	132
第二节 创作音乐主题·····	133
第三节 音乐主题的结构·····	133
第四节 创作提示·····	135
第五章 音乐主题的发展·····	138
第一节 重复·····	138
第二节 模进·····	144
第三节 展开·····	146
第四节 对比·····	148
第六章 创作儿童歌曲的步骤·····	158
第一节 创作儿童歌曲的步骤·····	158
第二节 创作儿童歌曲要注意的问题·····	158
第七章 常用的歌曲(乐曲)的曲式·····	162
第一节 乐句·····	162
第二节 一段体(一部曲式)·····	163
第三节 二段体(单二部曲式)·····	168
第四节 三段体(单三部曲式)·····	170
第八章 大型曲式·····	175
第一节 复三段体·····	175
第二节 回旋曲体·····	175
第三节 变奏曲体·····	176
第四节 奏鸣曲体·····	177
第五节 谱例分析·····	177

第三篇 歌曲伴奏的写作与弹奏

第一章 和弦外音与和声节奏	227
第一节 和弦外音.....	227
第二节 和声节奏.....	231
第二章 和弦的选择	235
第一节 大调各级和弦的用法.....	235
第二节 小调和弦的用法.....	251
第三节 选择处理和弦的原则.....	256
第三章 儿童歌曲的和声设计	261
第一节 和声设计.....	261
第二节 终止.....	264
第三节 曲式结构的安排.....	264
第四章 常用的伴奏音型	270
第一节 和弦型.....	270
第二节 半分解和弦型.....	274
第三节 琶音型.....	279
第四节 附加外音的综合型.....	282
第五章 歌曲伴奏的织体结构	287
第一节 旋律层.....	287
第二节 旋律处理的类型.....	288
第三节 和弦层与低音层.....	291
第六章 前奏、后奏、间奏、弱起拍和长音的处理	297
第一节 前奏.....	297
第二节 后奏.....	301
第三节 间奏.....	302
第四节 弱起拍的处理.....	304
第五节 长音的处理.....	309
第七章 民族调式歌曲伴奏的写法	317
第一节 和弦的变形.....	317

第二节	民族调式中的和弦·····	318
第三节	为民族调式歌曲编配伴奏要注意的问题·····	322
第四节	民族调式伴奏中常用的伴奏音型·····	322
第五节	谱例分析·····	325

第一篇

和声的写作与弹奏

第一章

大小调的正三和弦

第一节 和弦与旋律

一、和声与和弦

两个或两个以上不同音高的音同时结合发出的声音称为和音。

把几组和音以及这些和音的连续序进称为和声。

按照三度音程关系排列起来的三个或三个以上的音的结合称为和弦。

例：

按三度音程关系构成的和弦,由于各音间保持着一定的紧张密度,音响谐和丰满,在多声部音乐中被广泛应用。

三个音按照三度音程关系叠置而成叫做三和弦。

四个音按照三度音程关系叠置起来构成七和弦。

由五个音构成的和弦叫做九和弦。

和声学是研究和弦结构、和弦与和弦之间的关系及和弦进行的规则的学问。

二、旋律

旋律是由乐音序列中的音,按不同高低、不同长短、不同强弱有机地联结起来的单声部进行。旋律是音乐的灵魂,是塑造音乐形象的最主要的手段。

在多声部音乐中,旋律与和声是表达音乐内容,刻画音乐形象的互相依存而不可分割的两个方面,其中旋律是和声写作的基本依据。

在多声部音乐中,有一个声部处于明显的主导地位,这个声部称为“主旋律”。与主旋律同时出现的其他各个声部,则处于陪衬、伴奏的地位,这种音乐作品的多声部结合的样式,称为主调音乐。

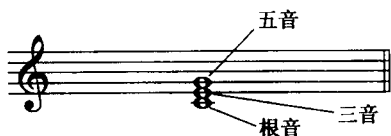
与多声部主调音乐相对应的是“复调音乐”,其特点是多声部中的每一声部,都是相对独

立的旋律,彼此之间互相补充,又按一定规律互相结合成为一个有机的整体。

第二节 三和弦的构成与种类

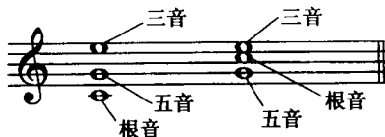
一、三和弦的结构

三和弦中的三个音,自下而上分别称为根音、三音和五音。

根音、三音和五音组成两个叠置的三度音程,构成三和弦。三和弦是整个和声体系的基础。音程是指两音之间的音高距离关系。

不管和弦中的三个音在什么排列位置,和弦音的名称总是固定不变的。

以 C 为主音的大调音阶中,两个三度音程的叠置可以构成下列三和弦:

以 a 为主音的自然小调音阶中,两个三度音程的叠置可以构成下列三和弦:

以 a 为主音的和声小调音阶中,两个三度音程的叠置可以构成下列三和弦:

二、三和弦的种类

在一个指定的音阶中所构成的各个三和弦,不但在音高上有差别,而且因为和弦中所包含的音程不同而在音响的性质上也有差别。依照根音与其他两音间所构成的音程性质和结构的不同,三和弦可分四种:大三和弦、小三和弦、减三和弦与增三和弦。

其中,大三和弦与小三和弦都是协和三和弦,因为这两种三和弦全由协和音程构成。减三和弦与增三和弦是不协和三和弦,因为这两种三和弦中有不协和的减五度与增五度音程存在。

第三节 四部和声

一、四部和声

用四个声部构成的和声进行方式叫做四部和声。

四部和声中的四个声部按照由上而下的次序,最上部是高声部即女高音 Soprano(S),其次是中声部即女低音 Alto(A),次中声部即男高音 Tenor(T),低声部 Bass(B)即男低音。四个声部各有不同的作用,在一般情况下,低声部是和声的基础,高声部是旋律,两个内声部起着充实和声的作用。

二、和弦的重复音

三和弦只有三个和弦音,必须重复一个和弦音,才能构成和弦的四部和声。重复音可以是同度,也可相隔八度或者两个八度。初学者习作和声习题,一般重复和弦的根音。

三、三和弦的旋律位置

在做四部和声时,位于高声部的和弦音,如果是某和弦的根音,叫做根音旋律位置,简称根音位置(标记:8,写在和弦的上方);如果是某和弦的三音,叫做三音旋律位置,简称三音位置(标记:3);如果是某和弦的五音,叫做五音旋律位置,简称五音位置(标记:5)。

例:

四、三和弦的排列法

三和弦的四部和声有两种排列法:密集排列法和开放排列法。

1. 密集排列法——在四部和声中,和弦的上方三声部相邻两个声部之间的音程在四度或四度以内时,叫做密集排列法。

2. 开放排列法——在四部和声中,和弦的上方三声部相邻两个声部之间的音程在五度或五度以上时,叫做开放排列法。

以C大调为例:

IV 密 IV 开 IV 密 IV 开 IV 密 IV 开

V 密 V 开 V 密 V 开 V 密 V 开

初学者做和声习题时,应注意以下两种情况,避免产生错误:

1. 和弦音的排列除低声部与次中声部外,其余相邻两个声部(高声部与中声部、中声部与次中声部)之间的距离不能超过八度。
2. 四个声部中任何两个声部的音高都不应颠倒而造成“声部交错”。

例:

超过八度 声部交错

作业:

一、写出下列原位和弦的四部和声。用二分音符记写,重复根音。

开放排列法:根音旋律位置;三音位置;五音位置。

密集排列法:根音旋律位置;三音位置;五音位置。

G 大调:I、IV、V。 F 大调:I、IV、V。

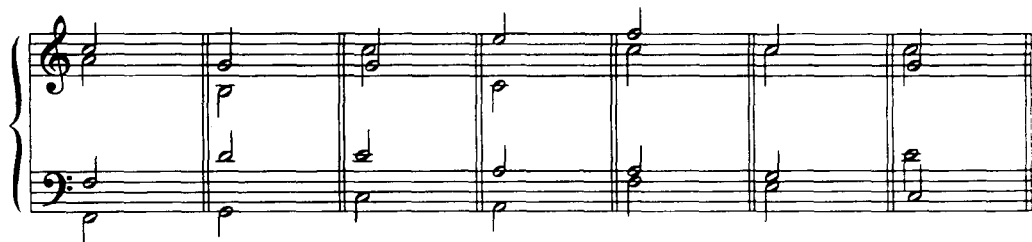
D 大调:I、IV、V。 $\flat$ B 大调:I、IV、V。

A 大调:I、IV、V。 E 大调:I、IV、V。

E 大调:I、IV、V。 A 大调:I、IV、V。

e 小调:I、IV、V。 d 小调:I、IV、V。

二、指出下列和弦在排列上的错误并写出正确的答案:

第四节 大小调的正三和弦及其功能体系

一、大小调的正三和弦及其功能体系

在大小调音阶的第一、四、五级音上组成的三和弦分别是 I、IV、V 级三和弦。它们是该调的正三和弦。

在正三和弦中, I 级和弦是在主音上建立的三和弦, 称为主和弦, 它最稳定, 是调式的支柱。调式的其他和弦都倾向和服从于主和弦。在调式中, I 级三和弦是 T 功能和弦。

IV 级和弦是在下属音上建立的三和弦, 称为下属三和弦, 它是主和弦左边的支柱, 和主和弦相比, 它是不稳定的和弦, 它服从和倾向于主和弦。在调式中, IV 级三和弦是 S 功能和弦。

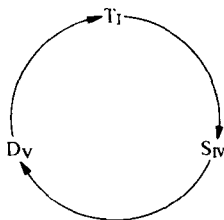
V 级和弦是建立在属音上的三和弦, 称为属三和弦, 它是主和弦右边的支柱, 和 IV 级三和弦相比, 它具有更不稳定的性质, 因为和弦的三音是导音。在调式中, V 级和弦是 D 功能和弦。

正三和弦在功能上是互相关联的, 它们处于相互依赖和制约的关系之中。从和声的观点上来讲, 以正三和弦为主的各和弦的联合, 组成了调式的功能体系。

二、和声进展的逻辑

和声进展的逻辑是: $T_1 - S_{IV} - D_V - T_1$

即是

从上面的图式可以看出, 音乐由稳定的主和弦开始, 发展到不稳定的下属和弦, 下属和弦没有导音, 不稳定性不如属和弦尖锐, 因此下属和弦后面常接属和弦, 音乐中不稳定的倾向更尖锐, 最后回到稳定的主和弦。

在调式中, T 功能是最稳定的, S 和 D 功能是不稳定的。它们的先后出现, 破坏了原先