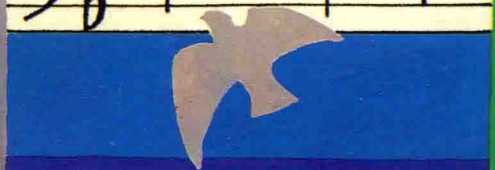
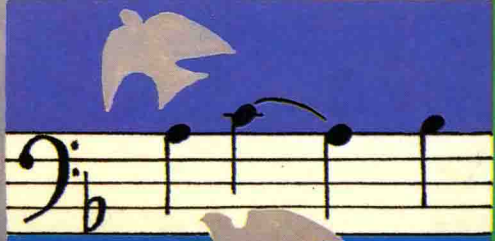

青少年作曲入门

刘德增 刘昭 编著

● ▲
学写歌曲
学写旋律

中国青年出版社

青少年作曲入门

刘德增 刘 昭 编著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:石 钢

青少年作曲入门

刘德增 刘 昭 编著

※

中国青年出版社出版发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

空军指挥学院印刷厂印刷 新华书店经销

787×1092 1/16 9.5 印张 190 千字

1996 年 1 月北京第 1 版 1996 年 1 月北京第 1 次印刷

印数 1—6000 册 定价 16.00 元

ISBN 7—5006—1884—0/J·120

作者的话

作曲这门学问,由于它技术高深,最好是专门地系统地去学,但是,高中毕业后再考入音乐院校,如果在入校前不注重对音乐理论的学习,就会有“先天不足”的情况发生。因此,笔者提倡学作曲也要“从娃娃抓起”,从少年儿童时代就学习五线谱、简谱、写旋律、写歌曲。普及音乐知识和作曲技法,无疑对青少年的成长,提高整个中华民族的音乐素质是大有裨益的。

广大爱好音乐和作曲的青少年朋友,渴望有一本浅显简明、通俗易懂的作曲理论书籍面世,针对这种情况,为满足他们的需求,笔者在讲授作曲的讲稿基础上加工整理成册,汇成本书。由于笔者水平所限,难免有谬误疏漏之处,敬请读者指正。

青少年朋友们,这是一本饶有趣味的读物,当您踏入作曲之门,展现在您面前的将是一个绚丽多姿,情深意长的音乐世界。

山西省歌舞剧院一级作曲 刘德增

山西大学音乐系讲师 刘 昭

1994年3月

于太原

目 录

上 篇

教你写旋律

第一章 边学乐理边作曲

第一节	五线谱	(1)
第二节	音符	(3)
第三节	小节线、小节与拍子	(4)
第四节	乐汇	(5)
第五节	乐句	(6)
第六节	八分音符和十六分音符	(8)
第七节	休止符	(9)
第八节	音域的扩展	(10)
第九节	附点音符与切分音符	(10)
第十节	乐段	(11)
第十一节	三连音及其它	(13)
第十二节	常用的几种记号	(14)

第二章 浅谈音程与大、小调

第一节	音程	(16)
第二节	大、小调	(17)

第三章 把对生活的感受升华为音乐

第一节	描写大自然	(20)
第二节	对生活的描写	(21)
第三节	感情的描写	(23)

第四章 简谱

第一节	音的高低	(25)
第二节	音的长短	(25)
第三节	休止符	(26)
第四节	小节线、附点音符及其它	(26)

第五章 简谱与五线谱

第一节	简谱翻五线谱	(31)
第二节	五线谱翻简谱	(33)

下 篇

教你写歌曲

第一章 音乐主题

- 第一节 乐汇、乐节、乐句 (36)
- 第二节 什么是音乐主题 (43)
- 第三节 构成音乐主题的因素 (44)

第二章 音乐主题的发展手法

- 第一节 重复手法 (50)
- 第二节 模进手法 (59)
- 第三节 主题的引伸 (63)
- 第四节 主题的展开 (64)
- 第五节 对比手法的运用 (67)

第三章 歌曲的曲式

- 第一节 一段曲式 (81)
- 第二节 二段曲式 (88)
- 第三节 三段曲式 (91)
- 第四节 多段曲式 (94)
- 第五节 回旋曲式 (96)

第四章 前奏、间奏、尾奏

- 第一节 前奏 (98)
- 第二节 间奏 (105)
- 第三节 尾奏(或后奏) (108)

第五章 歌曲的高潮

第六章 民间音乐的吸收与运用

第七章 调性 调式

- 第一节 调性 (122)
- 第二节 调式 (123)

第八章 转调

第九章 歌曲的分类及其特点

- 第一节 群众歌曲 (134)
- 第二节 队列歌曲 (134)
- 第三节 艺术歌曲 (135)
- 第四节 少儿歌曲 (135)

第五节	叙事性(说唱风)歌曲	(138)
-----	------------------	-------

第六节	通俗歌曲	(138)
-----	------------	-------

第十章 歌曲的创作过程

第一节	歌词史话	(141)
-----	------------	-------

第二节	歌词分析	(142)
-----	------------	-------

第三节	谱写歌曲	(142)
-----	------------	-------

第四节	初学作曲者容易犯的毛病	(143)
-----	-------------------	-------

上 篇

教你写旋律

第一章 边学乐理边作曲

第一节 五线谱

1. 用来记载音符的五条等距离、平行横线叫“五线谱”。这五条线由下而上分别叫做“一线”“二线”“三线”“四线”“五线”。

例：

由五条横线所形成的空隙，叫“间”。由下而上分别叫做“一间”“二间”“三间”“四间”。

例：

这五条线、四个间可以记录九个高低不同的音。每条线、每个间就叫一个“音位”。

为了某个位于五线谱之上或之下的音符而使用的短线叫“加线”。

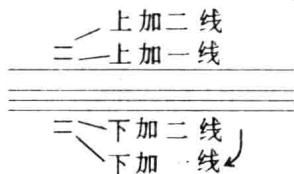
使用在五线谱上面的加线，叫“上加线”。上加线由下而上分别叫“上加一线”“上加二线”

.....

使用在五线谱下面的加线，叫“下加线”。下加线由上而下分别叫“下加一线”“下加二线”

.....

例：

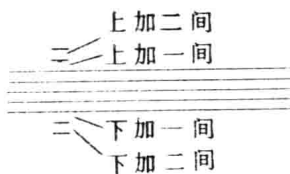

加线后形成的间，叫“加间”。

在五线谱上面的加间，叫“上加间”，上加间由下而上分别叫“上加一间”，“上加二间”.....

在五线谱下面的加间，叫“下加间”，下加间由上而下分别叫“下加一间”，“下加二间”.....

例：

据查,最早发明五线谱的人是意大利著名音乐理论家——季多。

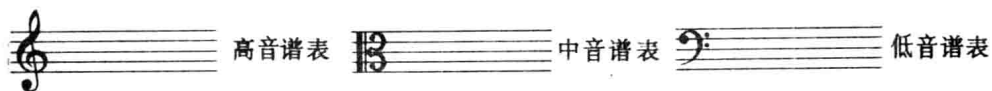
2. 设在五线谱开头,用来确定音的一定位置的符号叫“谱号”。常用谱号有①高音谱号②中音谱号③低音谱号。

例:

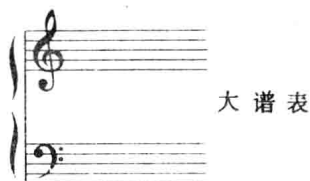
谱号和五线谱的结合叫“谱表”。

例:

高音谱表和低音谱表的结合叫“大谱表”。

例:

演奏小提琴、长笛等这样的高音乐器,只需要看高音谱表,演奏中提琴等这样的中音乐器就要看中音谱表;演奏大提琴等这样的低音乐器,就要看低音谱表,弹奏钢琴,就要看大谱表了。

3. 主要介绍在低音谱表上用音符记出八个音的位置。

①所谓音名就是音的名称。

例:

音名分别是: C D E F G A B C

②唱名就是在歌唱时用的名称。

唱名分别是: (斗 来 咪 发 嗦 拉 希 斗)

下加一线唱 do, 下加一间唱 re; 第一线唱 mi; 第一间唱 fa; 第二线唱 so; 第二间唱 la, 第三线唱 si; 第三间唱高音 do。

习 题

1. 分别说出下列各音唱名及音名。

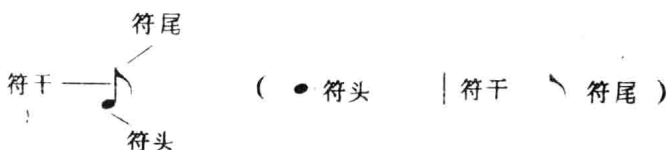
2. 熟记“上加线”，“下加线”，“上加间”，“下加间”和音名、唱名。

3. 熟记高、中、低音谱号。

第二节 音 符

1. 音符就是记录音乐中高低不同和时值不同的音的符号。它的构成包括符头，符干和符尾三部分。

例：

2. 没有符干、符尾，只有一个空心符头的叫“全音符”，唱四拍。例：O

在空心符头上加一符干，叫“二分音符”，唱二拍。例： J $\text{J} + \text{J} = \text{O}$

在实心符头上加一符干，叫“四分音符”，唱一拍。

例：

习 题

说出下列各音分别是几分音符、唱几拍？

第三节 小节线、小节与拍子

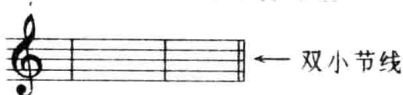
1. 五线谱上用于划分小节的竖线为小节线。

例：

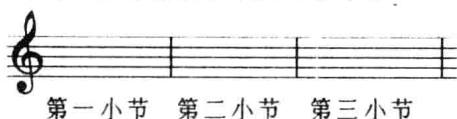
平行的二条竖线是双小节线，叫段落线。写在乐曲结尾处的双小节线(第二条线要粗些)叫终止线。

例：

五线谱二条小节线之间的部分就叫小节。

例：

第一小节为高音谱号(或其他谱号)在与第一条小节线之间;第二小节为第一条小节线与第二条小节线之间……依次类推。

例：

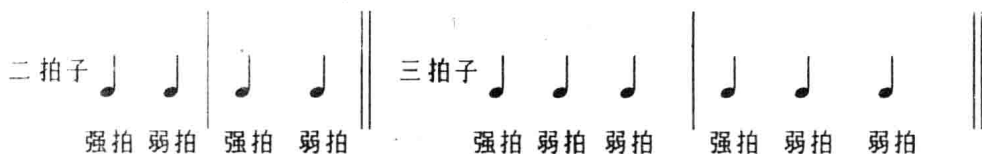

2. 音乐中，一群时值相同的音所形成的强、弱的相互关系叫“拍子”。

由一个强拍和一个弱拍构成的拍子叫二拍子”。

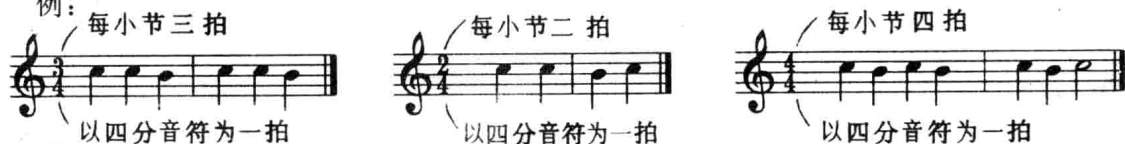
由一个强拍和二个弱拍构成的拍子叫“三拍子”。

例：

拍号就是在谱号后面表示拍子的符号。一般用阿拉伯数字分数的形式表示，分数线用五线谱第三条线代替，分母表示以什么音符作为一拍，分子表示一小节有几拍。如 $\frac{3}{4}$ 就是以四分音符为一拍，每小节有三拍，读作四三拍子。

例：

拍号写在每首乐曲开始的第一行五线谱调号的后面，无调号时，写在谱号的后面，只写一次。

例：

调号就是紧靠谱号后面的升号(♯)或降号(♭)

例：

春 天 来 了

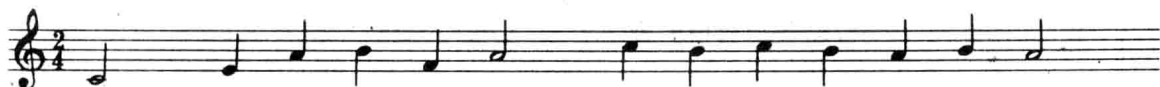
马 成 曲

此曲是用以上我们所学基础知识创作的。

习 题

1. 填写小节线

2. 填写拍号

第四节 乐 汇

由二个或二个以上音的组合,以一小节为单位的(有时短些或长些)叫乐汇。乐汇也称动机。

乐汇在节奏上能独立(节奏就是音的长、短关系),往往具有明确的性格,实际上它是一首完整乐曲中具有内容的最小单位。就如同语法中的词汇一样。

例：

春 天 来 了

一个乐汇必须至少有一个弱拍和一个强拍,而且不能少于两个音。一段旋律是由若干个乐汇组成。

小朋友想一想

潘振声 曲

这首曲子第一行第一条旋律由四个乐汇组成,第二行第二条旋律也由四个乐汇组成。
乐汇的第一个音可以是任何时值的音。

习 题

1. 用 1——4 节所讲的内容写作数个乐汇。
2. 分别用任何时值的音写作乐汇。

第五节 乐 句

音乐中最短而又较完整的句子叫“乐句”。它由二个或二个以上的乐汇组成。2/4 3/4 通常为四小节一个乐句,4/4 通常为二小节一个乐句。

例:

花 儿 朵 朵

刘 昭 曲

例：

小 星 星

乐句的第一个音，可以开始于小节内任何拍上。例：

乐句第一个音可以从我们所学八个音中任何一音开始，但大调通常从第 1、3、5 任何一音开始。

由 C、D、E、F、G、A、B 七个音构成的序列叫 C 大调。这七个音的先后次序，也有如下标记 I 主音、II 上主音、III 中音、IV 下属音、V 属音、VI 下中音、VII 导音。C 大调乐句的第一个音一般从 C、E、G 任何一音开始。

例：

例：

小 蜜 蜂

乐句的收束一般在 E、G 音上，有时也可以在其他音上。

例：

玩 具 进 行 曲

乐句根据音乐的需要也可扩展(增加)、紧缩(缩小)数小节。

习 题

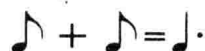
1. 分别用 2/4、3/4、4/4、拍写乐句。
2. 分别从强拍、弱拍开始写乐句。
3. 分别用 I、III、V 级音开始写乐句。

第六节 八分音符和十六分音符

1. 在实心符头上加一符干和符尾的叫“八分音符”，唱半拍 。

例：

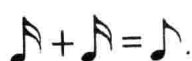
两个半拍加起来为一拍，前部叫“前半拍”位于一拍中的强部；后部叫“后半拍”，位于一拍中的弱部。

例：
 强部 弱部

 前半拍 后半拍

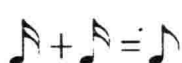
为了书写方便可把连续几个八分音符的符尾连起来。

例：

2. 在实心符头上加一符干和二个符尾的叫“十六分音符”，唱四分之一拍 。

例：

两个十六分音符加起来为半拍。四个十六分音符加起来为一拍

例：

连写形式为：

3. 前半拍为十六分音符，后半拍为八分音符的简称“前十六”。

例：

前半拍为八分音符，后半拍为十六分音符的简称“后十六”。

例：

例：

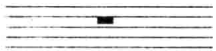

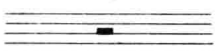
习 题

1. 分别用八分音符和十六分音符写乐句。
2. 分别用不同的音符写乐句。

第七节 休 止 符

乐谱中表示音的休止记号叫“休止符”，这时声音停止，但音乐仍在进行。

例： 全休止符 是在第四线下面画一短横线

 二分休止符 是在第三线上画一短横线。

四分休止符 八分休止符

十六分休止符

休止符可以用在乐句中任何地方。

①休止符用在乐句开始

例： - - - - 开始于第二拍

 开始于第二拍的（弱拍）后半拍

这种后半拍开始为不完全小节，第一小节是从后面一个完全小节算起。开始的不完全小节的时间实际是由最后一小节借来的，最后小节的时间应减去开始的部分。

由此可见乐句不仅可以始于小节内任何拍上，也可始于拍中任何部分。

②休止符用于乐句中间。

例：

③休止符用于乐句结尾。

例：

下面一首乐曲是用我们所讲的知识创作而成的。

例：

告 别 冬 天

德国民歌

习 题

1. 写出 4——8 个带有休止符的乐句。
2. 写出 4——8 个乐句并把休止符用于不同位置。

第八节 音 域 的 扩 展

为了丰富音乐的表现力,创作出优美、动人的旋律,下面将继续介绍高音谱表常用的音。

例:

唱名	so	la	si		前面讲过		re	mi	fa	la	so	xi	do	re
音名	G	A	B				D	E	F	G	A	B	C	D

从上例可以看出,在前面所讲七个基本音的基础上,向上或向下扩展的音,其音名、唱名不变,只是音的高度和音在五线谱上的位置发生了变化。因此我们要准确牢记每个音的位置,以便在创作中自如运用。

例:

上 学 歌

习 题

用不同音域写乐句。

第九节 附点音符与切分音符

在音符符头右边的圆点叫“附点”,带有“附点”的音符叫“附点音符”。附点表示延长前面音符的一半时值。

在二分音符右边加一附点叫“二分附点音符”,它的时值等于二分音符加四分音符。例:

$$\text{二分附点音符} = \text{二分音符} + \text{四分音符}$$

“四分附点音符”的时值等于四分音符加八分音符,例: $\text{四分附点音符} = \text{四分音符} + \text{八分音符}$

“八分附点”就是 $\text{八分附点音符} = \text{八分音符} + \text{十六分音符}$

“十六分附点”就是 $\text{十六分附点音符} = \text{十六分音符} + \text{三十二分音符}$ (三十二分音符)