

秦西炫

作曲技巧 浅谈

中央音乐学院图书馆藏书

书号 H3-1 / 7 C2e 31

总登记号 152989

作曲技巧浅谈

秦西炫 著

人民音乐出版社

责任编辑：吴朋

0552 129

作曲技巧浅谈

秦西炫著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京延庆延文印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 文字及乐谱274面 8.75印张
1990年3月北京第1版 1990年3月北京第1次印刷

印数：0,001——3,505册

ISBN 7-103-00478-1/J·479 定价：4.10元

前 言

没有激情而想写好作品是不可想象的，没有技巧而想写好作品同样是不可想象的。

作曲家对自己作品中某些技巧的运用，有时是受灵感的驱使，是下意识的，但总的来看，只要他的大量作品能站得住，能经得起历史的考验，它们必然是激情与技巧在相当高的水平上美妙的结合。

作曲技巧中的诸如音乐主题富有个性的创造，各样发展手法以及“统一变化”的结构原则等，是前人创作经验的总结，对此具有一定的基本功，并对中外名曲积有尽可能丰富的感性知识，有利于较从容地进行创作，并进而能有新的探索。艺术贵在创新。

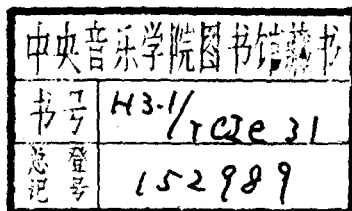
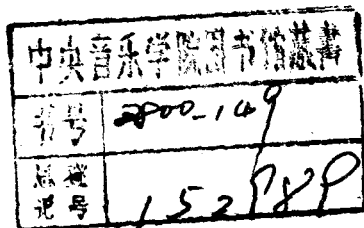
本书谈的主要是创作中有关技巧方面的问题，是初级的，仅限于单声部的音乐，但同时也为高级的多声部音乐的写作打下一定的基础；谈的偏重于歌曲创作，同时也略涉及到器乐曲，后者不依赖歌词，音乐更具独立性，分析并写点器乐曲不但本身需要，同时对提高歌曲写作的水平也是有益的。

创作——学习——再创作，如此循环不已，是不断进步的必由之路。希望它对初学作曲者在学习技巧方面能有所帮助。

书中可能出现的谬误，恳请读者指正。

作 者

一九八七年十一月

目 次

前 言

第一章 关于音乐主题..... (1)

第一节 概述..... (1)

第二节 主题节奏..... (6)

主题节奏与歌词朗诵节奏的关系——主题节奏的个性及多样性——主题中混合复拍子及变节拍的应用——主题节奏在全曲贯穿——练习

第三节 主题音调..... (29)

主题音调的民族风格——音调的调式基础——主题音调中的特定音程——主题音调在全曲中的贯穿——练习

第四节 主题节奏与主题音调的结合..... (43)

节奏与音调结合以何者取胜——主题的类型——练习

第五节 伴奏背景..... (53)

进行曲、舞曲的伴奏背景——其它各样伴奏背景——流行歌曲的伴奏背景……练习

第六节 音色、音区的运用..... (66)

人声的音色、音区——乐器的音色、音区(举例)——练习

第二章 音乐主题的发展手法..... (74)

第一节 旋律线高点的合理安排..... (74)

旋律线型及高点、低点——高点的合理安排——练习

第二节 调性转换.....	(83)
大、小调的转换——调式交替——其它常用的调性转换——音调出新 与调性转换——练习	
第三节 其它各样发展手法.....	(110)
重复类——展开类——对比类——高潮及推向高潮的常用手法——练习	
第三章 关于乐曲的结构(曲式).....	(168)
乐段、一部曲式——二部曲式——三部曲式——引子、间奏、尾声—— 回旋曲式——变奏曲式——多部曲式——练习	
第四章 歌词的处理.....	(220)
歌词的处理与曲式——衬词的运用——练习	
第五章 作品实例分析.....	(240)
哈萨克民歌《嘎哦丽泰》——聂耳《铁蹄下的歌女》——冼星海《在太行 山上》——赵元任《教我如何不想他》——比捷《斗牛士之歌》——鲁宾 斯坦《F大调旋律》(又名《春之歌》)	
第六章 练习解答(部分).....	(265)

第一章 关于音乐主题

作曲家创作乐曲时，经过酝酿、构思，初步明确所要达到的目标后，其写作次序一般是：先写好音乐主题，把头开好；继而予以发展；最后通过合理的曲式而完成音乐形象。这三步往往是紧密联系在一起的。

下面先从音乐主题谈起。

第一节 概 述

音乐主题是一首乐曲最主要的乐思，常是作曲家在充满激情的精神状态下写出来的。它具有鲜明的个性特点，富有较强的表现力，意义也比较完整。乐曲一开始往往就是音乐主题，也有经过引子才出现的。因它是形成全曲音乐形象的基础，很重要，因此创作音乐作品时，首先应把精力集中于此。

主题的构成，就乐句的句数来看，常由两个乐句构成，也有由一个、三个、四个或更多个乐句构成的。它常结束在调的主音上，或三音、五音上（即结束在主和弦上，大调是1、3、5，小调是6、1、3，徵调式是5、2，商调式是2、6等），有一结束感、段落感。

主题往往是一个乐段*。

主题核心是主题的一部分，多在开始的地方，常见的是一或二小节（自成一个“单元”），有时是一个乐句。整个主题常由此核心延展而构成。平时谈及音乐主题时，常不是指主题的全部，而是指主题的一部分，如主题核心。

例1

1 = F $\frac{2}{4}$

《小草》向彤词 王祖皆、张卓娅曲

中速、纯朴地

$\underline{\underline{6\ 6}} \quad \underline{\underline{1\ 7}} \quad | \quad \underline{\underline{6.}} \quad \underline{\underline{0}} \quad | \quad \underline{\underline{6\ 6}} \quad \underline{\underline{3\ 2}} \quad | \quad \underline{\underline{3.}} \quad \underline{\underline{0}} \quad | \quad \underline{\underline{3\ 3}} \quad \underline{\underline{5\ 3}} \quad |$
没有花 香， 没有树 高， 我是一棵

$\underline{\underline{2\ 2}} \quad \underline{\underline{1\ 7\ 7}} \quad | \quad \underline{\underline{6.}} \quad \underline{\underline{0\ 5}} \quad | \quad \underline{\underline{3.}} \quad \underline{\underline{0}} \quad | \quad \underline{\underline{6\ 6}} \quad \underline{\underline{1\ 7}} \quad | \quad \underline{\underline{6.}} \quad \underline{\underline{0}} \quad |$
无人知道的小 草。 从不寂寞，

$\underline{\underline{6\ 6}} \quad \underline{\underline{3\ 2}} \quad | \quad \underline{\underline{3.}} \quad \underline{\underline{0}} \quad | \quad \underline{\underline{3\ 3}} \quad \underline{\underline{5\ 3}} \quad | \quad \underline{\underline{2\ 2}} \quad \underline{\underline{2\ 1}} \quad | \quad \underline{\underline{7\ 6}} \quad \underline{\underline{6\ 5}} \quad | \quad \underline{\underline{6.}} \quad \underline{\underline{0}} \quad |$
从不烦恼， 你看我的伙伴遍及天涯海角。

这是由两个乐句（每句八小节）构成的音乐主题，终止在小调的主音上，开始两小节是主题核心（很有小草纯朴无华的特色），整个主题由此发展而成。

* 这是由一个乐段构成的主题。另还有由 a b 两个乐段或 a b a 三个乐段构成的主题，虽然较少见。

例2

1 = F $\frac{4}{4}$

《怒吼吧！黄河》光未然词 冼星海曲

快而有力

$\underline{0\ 5} \mid \overset{*}{\underline{1.7}} \underline{6\ 5} \overset{\wedge}{0} \mid \underline{0\ 5} \mid \overset{*}{\underline{3.2}} \underline{2\ 1} \overset{\wedge}{0} \mid \underline{0\ 5} \mid$
 怒 吼 吧 黄 河！ 怒 吼 吧 黄 河！ 怒

$\overset{*}{\underline{5.6}} \underline{4\ 0} \overset{\frown}{4.} \underline{5} \mid 3 - - - \mid$
 吼 吧 黄 河！

这是由一个乐句构成的音乐主题，终止在大调的三音上，开始的一小节是主题核心*，很有个性特点，有力地表现了歌词内容。

例3

1 = G $\frac{4}{4} \frac{2}{4}$

《宝贝》印度尼西亚民歌

行板

$\underline{0\ 5} \mid 5 - - - \mid \underline{0\ 1\ 3.5} \mid \overset{*}{\underline{6.5\ 5.3\ 3\ 2\ 1}} \overset{\frown}{\underline{2\ 1\ 2\ 3}} \mid$
 宝 贝， 你爸爸 正在过着动荡的生

$3 - - - \mid \underline{0\ 5\ 1\ 1} \mid \underline{1\ 1\ 1\ 3\ 3\ 3\ 2\ 1\ 2\ 1\ 2\ 3} \mid \overset{3}{\underline{2}} - \mid$
 活， 他参加 游击队打击敌人哪我的宝 贝，

$\underline{0\ 5} \mid \underline{1\ 1} \mid \underline{1\ 1\ 1\ 3\ 3} \mid \underline{3\ 2\ 1} \mid \overset{2}{\underline{2\ 1\ 2\ 3}} \mid 1 - - - \mid$
 他 参加 游击队打击 敌人哪，我的宝 贝。

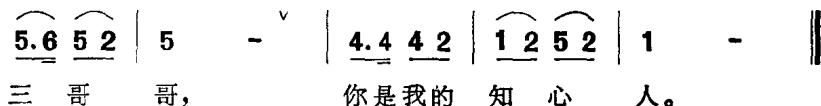
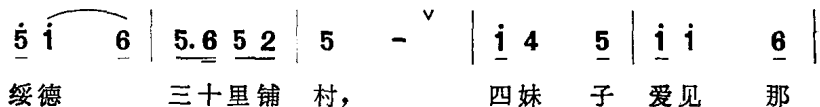
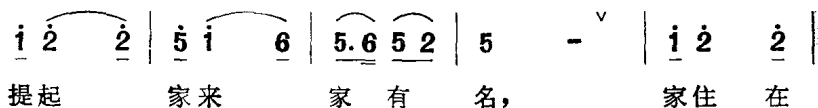
* 计算小节数时，弱拍开始的半拍或一拍不算做一小节，而把它归于重拍开始的小节中。

这是由三个乐句构成的音乐主题，终止在大调的主音上，开始的一小节是引子，第一乐句是主题核心，以后两句由此变化而来。整个主题细致地表现了摇篮曲特定的意境。

例4

1 = D $\frac{2}{4}$

《三十里铺》陕北民歌

这是由四个乐句构成的音乐主题，最后有终止感。开始的第一乐句是主题核心，整个主题由此延展而构成。这个主题是一乐段，全曲就是由这样一个乐段构成，以后将谈到这是一部曲式。

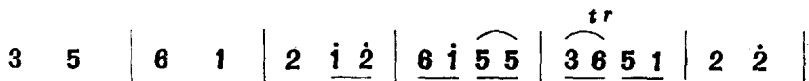
下面是器乐曲主题的例子：

例5

1 = D $\frac{2}{4}$

刘天华：《良宵》（二胡独奏）

如歌声

$\dot{1} \ \dot{2} \ 6 \ \dot{1} \mid 5 \ 5 \ 3 \mid 6 \ \dot{1} \ 5 \ 5 \mid 3 \ 5 \ 6 \underline{\dot{1}65} \mid 3 \ 5 \ 1 \ \dot{1} \mid \underline{\dot{1}65} \ \underline{3523} \mid 1.$

此曲的主题结束在宫调式的主音1上，是一个乐段。我国许多民乐曲的主题与此相似，由绵延不断的旋律组成，有一总的基本情绪，而乐句的划分不很鲜明，一气呵成地完成主题。

例6

$1 = A \quad \frac{2}{4}$

德尔德拉：《小夜曲》(小提琴独奏)

小快板

$\underline{0 \ 5} \mid \underline{\dot{1} \ 76 \ 5} \mid \underline{5323} \ \underline{456\dot{4}} \mid \dot{3} - \mid \underline{\dot{3} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1}} \mid \underline{7 \ 7\dot{1}} \ \overset{>}{7} \mid$

$\underline{7765 \ \#4564} \mid 7 - \mid \overset{\text{渐慢}}{\underline{7 \ 7 \ 6 \ 5}} \overset{\text{原速}}{\overset{\wedge}{\underline{\dot{1} \ 76 \ 5}}} \mid \underline{5323} \ \underline{456\dot{4}} \mid$

$\dot{3} - \mid \underline{\dot{3} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{3}} \mid \underline{\dot{3}.7} \ 7 \mid 7 \ 6 \ \#5 \ \#4567 \mid \underline{\dot{3} \ \#4 \ \dot{3} \ 7} \mid$

$\underline{7 \ 6 \ \#5 \ \#4567} \mid \underline{\dot{3}.7} \ \underline{\dot{3}.7} \mid \underline{\dot{3} \ 7 \ \dot{2} \ 5} \overset{\wedge}{\underline{\dot{1} \ 76 \ 5}}} \mid \underline{5323} \ \underline{456\dot{4}} \mid$

$\dot{3} - \mid \underline{\dot{3} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1}} \mid \underline{7 \ 7\dot{1}} \ \overset{>}{7} \mid \underline{7765 \ \#4564} \mid 7 - \mid$

等)；一种是客观人物、景色的刻画、描绘，虽然是客观的，但也绝离不开主观的作用（如例10等）。

主题节奏与歌词朗诵节奏的关系

有些歌曲的主题节奏与歌词朗诵的节奏基本一致，如：

例7

《我是一个兵》陆 原、岳 仑词 岳 仑曲

主 题	5. <u>i</u> <u>i</u> 6	5	0	5. <u>3</u> <u>3</u> <u>i</u>	2	0
	我 是 一 个 兵，			来 自 老 百 姓		
主题节奏	<u>X. X</u> <u>X X</u>	X	0	<u>X. X</u> <u>X X</u>	X	0

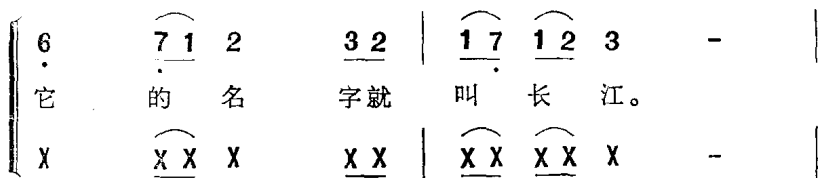
5 5 5	5 <u>3</u>	<u>3</u> <u>2</u>	<u>i</u> 6	5 5 5	6 3	5	0
打 败 了 日 本	侵 略 者，			消 灭 了 蒋 匪	军。		
<u>X X X</u>	<u>X X</u>	<u>X X</u>	<u>X X</u>	<u>X X X</u>	<u>X X</u>	X	0

不少歌曲的主题节奏与以上情况相似：

例8

《龙的传人》台湾校园歌曲

歌 声	6	<u>7</u> <u>1</u>	2	<u>3</u> <u>2</u>	1	<u>1</u> <u>7</u>	6.	0
	遥	远 的 东		方 有 一		条 江，		
主题节奏	X	<u>X X</u> X		<u>X X</u>	X	<u>X X</u> X.		0

这类易在群众中传唱的歌曲，特点之一是音乐的主题节奏与语言的节奏相当吻合，音调也较通顺，因而感到自然，容易上口。

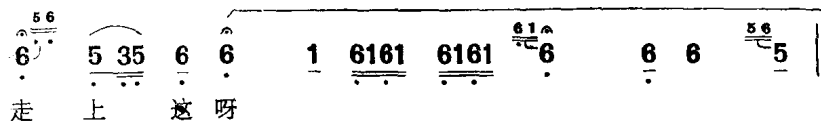
应充分注意到，音乐的主题节奏要比歌词朗诵的节奏丰富得多。作曲家刻意追求的是音乐主题要富有个性特点，并与内容吻合。

例9

1=D

《走上这高高的兴安岭》吕 远词曲

慢 自由地

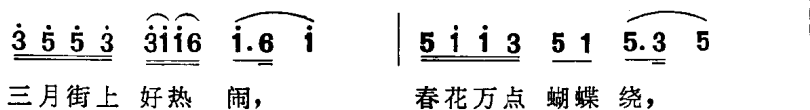
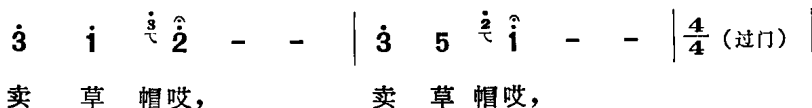

朗诵歌词时，肯定不会把节奏拖得如音乐主题的节奏那样悠长。这时作曲家所要刻画的是走上兴安岭时的心境——那样宽广、那样心旷神怡，是在自己感情的波涛上进行“浮雕”，形象鲜明并富有特点。

例10

1 = D $\frac{5}{4}$ $\frac{4}{4}$

《卖草帽》张东辉词 于庆祝曲

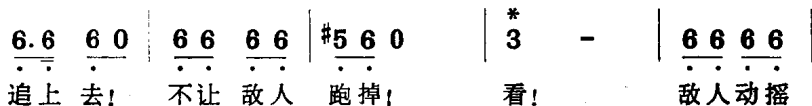
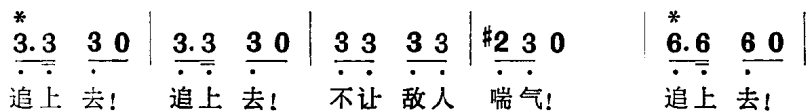
开始两小节是引子，音乐节奏与叫买声是吻合的，以后“三月街上好热闹”的主题节奏显然不是从歌词的朗诵节奏考虑的，而是从刻画“热闹”的形象考虑的。

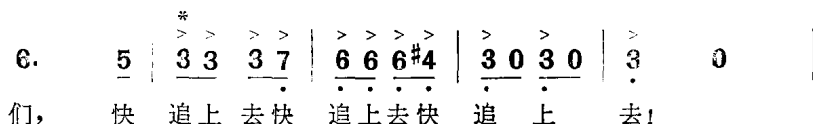
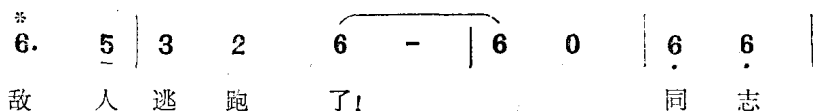
例11

1 = C $\frac{2}{4}$

《乘胜追击》韦 明词 沈亚威曲

有力

此曲的生活背景是解放战争时期中的淮海战场，几个“看”是对客观事物的描绘，但仍是以主观心境为主导的。主题节奏除“追上去”很有紧迫感，特别是延长两拍、三拍的几个“了”字，充分地表现了作者兴奋的心境。

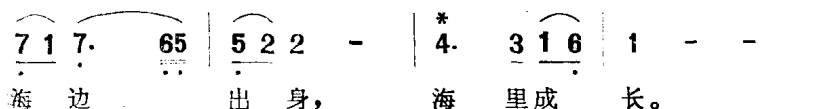
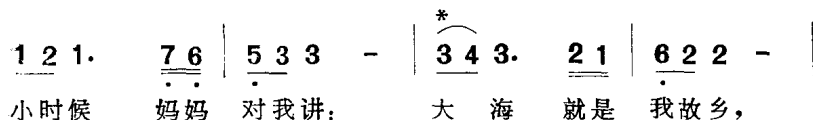
作者者拿到一首歌词后，一般需要朗诵几遍，这时不要拘泥于歌词朗诵的节奏，也不要拘泥于歌词中的某一词句的描绘，而应集中考虑怎样刻画全歌曲总的音乐形象，对歌词所提供的意境，最深情地抒发自己的内心感受。

例12

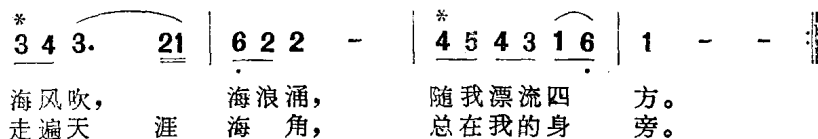
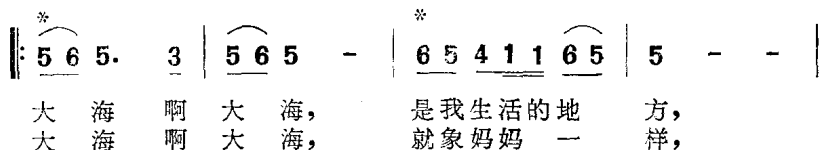
$\text{♩} = F \quad \frac{3}{4}$

《大海啊，故乡》王立平词曲

深情地

只就歌词的朗诵节奏及具体词句来看，这个主题节奏与之并无必然联系，但从以后音乐的展开来看，也就是从全曲来看，就能看出全曲开始的主题为什么要那样写：

此曲的主题（核心）节奏从头至尾在全曲贯穿着， $\underline{x \ x \ x.} \quad \underline{x}$
 $\underline{x \ x \ x} \quad - \mid$ 含有“海风吹，海浪涌”的节奏，有特点并显得很宽展。作曲家刻意追求的是将自己热爱大海和妈妈的激情鲜明而又集中地表现出来。

主题节奏的个性及多样性

音乐形象的个性及多样性与主题节奏有密切联系。例如，开始音调基本相同——都以 $1 \ 3 \ 5 \ (6)$ 为主，但由于节奏不同，从而构成了各具特点的音乐主题。

例13

$1 = \flat B \quad \frac{3}{4}$

《松花江上》张寒辉词曲

稍慢

