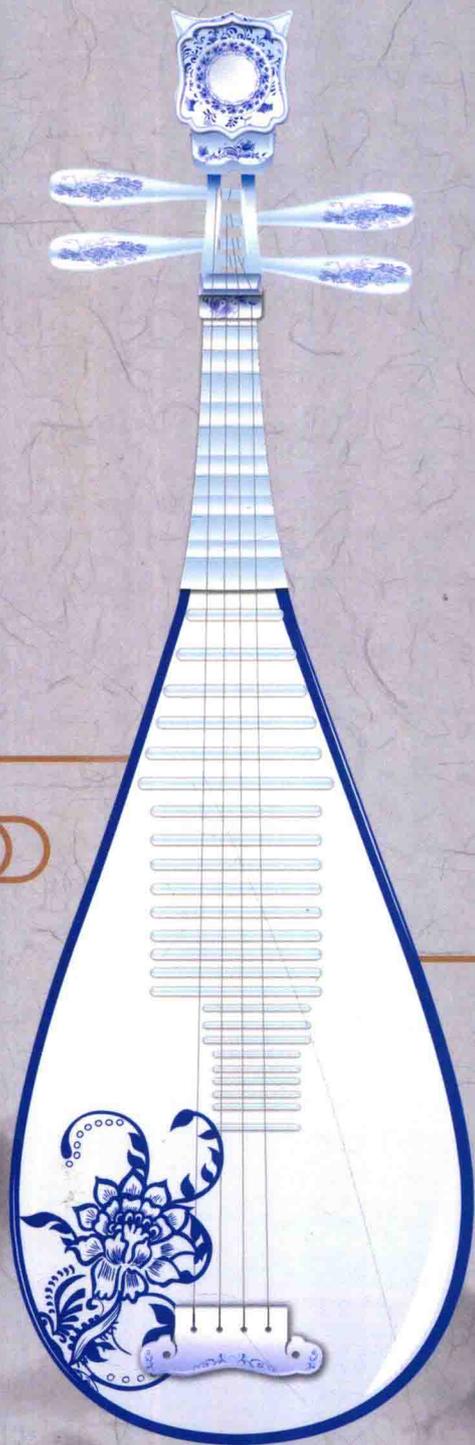

古风 × 中国风 歌曲写作教程

陈飞 / 编著

◎ 和弦编配常用招数
◎ 旋律写作专项训练

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

古风 × 中国风 歌曲写作教程

陈飞 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

古风X中国风歌曲写作教程 / 陈飞编著. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2019.1
ISBN 978-7-115-50032-8

I. ①古… II. ①陈… III. ①歌曲作法—教材 IV.
①J614.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第249894号

内 容 提 要

本书是针对古风和中国风音乐爱好者量身定制的歌曲写作教程。本书中的讲解内容不仅包括了歌曲写作所必学的音乐知识,而且对于古风和中国风歌曲的创作特别做了分析和举例,是一本适合音乐初学者进行写歌学习和风格化创作的全面教程。

本书共分为七章,第一章是简谱的基础知识讲解,第二章是节奏与节奏动机的相关知识,第三章是和弦与和声的编配,第四章是旋律写作训练,第五至七章是经典古风和中国风歌曲的举例分析和实践创作。由于本书是针对音乐爱好者和没有乐理基础的读者的教材,所以在记谱法上选择了简谱记谱法,而不是用比较难的五线谱来进行讲解,读者在练习写作的时候也可以用简谱表示,避免使用五线谱记谱给自己的写作造成困难。

本书适合古风和中国风音乐爱好者阅读,也可以作为歌曲基础写作教材使用。

-
- ◆ 编 著 陈 飞
责任编辑 杜梦紫
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10.75 2019年1月第1版
字数: 521千字 2019年1月北京第1次印刷
-

定价: 58.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

读者的话

——写给同样喜欢创作的你

大家好，非常高兴能在这里和喜爱音乐的朋友一起分享写歌的知识。

写歌对于一般人而言似乎是一件高不可攀的工作。很多人想去写歌，但是完全找不到方向、方法去练习和编写，其实写歌并没有想象的那么困难，只要有一个明确的方向去训练，我相信你一定可以写出动听的旋律。写歌需要具备并训练以下几点。

1. 会弹奏和声乐器。和声乐器是指吉他或钢琴这样能演奏和弦的乐器，为什么写歌要使用和声乐器呢？因为使用和声乐器能在写作旋律的同时弹奏和弦，和弦与旋律是现代音乐创作中不可分割的，长时间感受和记忆每个和弦的听觉色彩，以及和弦与旋律之间碰撞出来的色彩，这样长期训练才能提高自己的写作能力和审美，如果只使用旋律乐器来学习旋律写作，就忽略了和弦的训练。当然了，很多喜爱古风歌曲的古风音乐爱好者使用的都是民族乐器，如古筝、琵琶等，使用这样的乐器能写歌吗？答案是可以的，但是会限制写作的灵活性，因为大多民族乐器都是旋律乐器，没有办法演奏和弦，只能在写作歌曲时先写作旋律，最后在乐谱中编配和声。

2. 大量听音乐。听音乐是学习音乐的必修课，必须要大量去听各种风格的音乐来提高自己的审美。

3. 学习使用与编配和声。和声在音乐中是非常重要的，不管是对流行音乐还是古风音乐，都必须要花时间去学习与研究，本书第三章讲解了基本的和弦与和声编配，当然也可以购买我编写的教材《乐理小白的写歌秘籍：流行歌曲写作与和声分析》去系统学习和声。

4. 学习旋律分析。要学旋律写作首先就要会分析别人的作品，这里包括和声与旋律的分析，只有明确理解了音乐家是怎么使用和声与旋律来作曲的，我们才能运用这些知识来写歌，如果不能分析别人的音乐，那是不太可能会

写歌的，写出来的音乐也肯定有问题。

5. 练习扒带。扒带的意思是把听到的音乐的和声、旋律与节奏记录下来，扒带也是学习音乐的必修课，也是自己综合能力的体现。扒带是为了快速理解歌曲和乐曲使用的知识点以及技巧，所以一定要去分析音乐、分析和声的运用、旋律的运用与线条、节奏的运用等。如果扒带只是单纯的听音练耳记录音符，那是没有任何意义的。

中国风、古风音乐与流行音乐的区别？

中国风

中国风是在现代音乐中融合进中国音乐的元素，比如使用五声音阶来进行旋律写作，或者是使用任何一种带有中国风韵的乐器如古筝、二胡、琵琶等。其实在 20 世纪 90 年代就有不少中国风的歌曲，如《笑红尘》《得意的笑》等，但是真正推动中国风歌曲发展和壮大的还是要归功于周杰伦、方文山这二人组，他们一同创作了很多经典作品，如《青花瓷》《菊花台》等。

古风

古风音乐是 21 世纪新出现的一种音乐风格，如果我记得没错的话，最早的古风应该就是从有了中国元素的音乐游戏开始的。古风音乐的特点是歌词古典雅致、措辞整齐，宛如诗词歌赋，古风音乐曲调唯美，注重旋律，多用民族乐器编配，没有摇滚音乐的金属感和古典音乐的厚重感，自有其独特的中国式美感。整首曲子悠扬、梦幻、飘逸，让人仿佛回到小说中的那些古风场景。

中国风相比于古风来讲，配器所使用的西洋乐器或电声乐器的比重会稍多一点，基本上是一半西洋乐器一半民族乐器；而古风则强调的是民族乐器与电子合成器的使用。其次，在曲子的节奏上，中国风更加时尚一点，会更加符合当代大多数人的口味。在歌词方面，中国风的歌曲相较于古风来说，

更加通俗易懂，而且歌词的风格更偏向于近代诗歌，而古风的歌词基本是偏向于古诗词，其中多包含典故。

流行风

流行歌曲更贴近现实生活，风格多样，各国音乐元素都可以融入，可以随时变换风格。其实中国风与古风歌曲也是流行音乐，只是特点有所不同，所以我们也可以把它们叫作中国的流行音乐。

在中国风、古风与流行歌曲写作当中，有很多不同的创作思路，比如旋律先行、和声先行等。下面我们来分别了解它们。

1. **旋律先行**。旋律先行的意思是首先写出一条旋律，写作的旋律并没有节奏，这种情况很多时候会出现，比如我们在无意间，脑子里会闪现出一条旋律，而且还非常好听，这时，我们就需要把脑子里的旋律记录下来，并设计好曲式结构以及节奏动机，最后完成和声与歌词的编写。

2. **和声先行**。和声先行是音乐当中使用得非常多的一种方式，先构架8小节以及16小节的和声，然后在和声框架里去构建旋律和节奏，和声可以自己编写，当然也可以直接使用音乐中的和声，这种写法写出的旋律风格定位比较明确。

3. **歌词先行**。歌词先行也是运用非常多的方式，先写出歌词，然后再填写旋律节奏与和声，歌词先行的写作方式会经常在商业歌曲中碰到，因为有很多人不会写作旋律，但是可以写词，所以这时候就需要作曲者来完成音乐专业的工作。

4. **节奏先行**。先设计好节奏动机以及曲式，然后再填写旋律与和声。这种写法也能使音乐风格定位比较明确，因为在音乐中，节奏是区分各种音乐风格特点的最好方式。现代音乐中，基本每一种音乐风格都有它一些特定的

节奏律动以及节奏动机。

我编写本书的目的是为了让大家在最短的时间内学会歌曲写作的基本知识以及训练方向，本书的章节安排以及学习目标如下。

第一章 简谱的基础知识

学习简谱各方面的知识，能够用简谱正确地记录各种音符以及音乐。

第二章 节奏与节奏动机

学习各种节奏以及节奏动机编写。节奏是音乐三大要素之一，所以这也是必须要掌握的，能把学会的各种节奏组合编写成节奏动机是本章节的重点，也是创作音乐的开始。

第三章 和声编配

学习基础和声编配，和声的编配编写是创作中的核心内容，学习完本章，能达到自如运用7个同调和弦去编写8小节和声进行，能运用各种美化和声的招数，让你编写的和声进行更加动听与现代。

第四章 旋律写作

学习各种音阶组合，掌握大调、小调以及五声音阶。学习各种音符的使用，能够分析歌曲旋律中每个音符与和弦的关系，能够结合第三章的节奏动机来尝试创作8小节旋律。

第五章至第六章 经典古风歌曲套路改编实践

这两个章节结合了我们学习过的所有知识来创作音乐，学习如何快速写出自己喜欢的音乐，学习创作音乐的步骤，并运用到实践中。

第七章 经典歌曲手把手实践创作

本章节学习和声先行的创作方式，学习创作步骤，并运用到实践中。

创作歌曲，一定要做大量的练习才能进步，如果只是看书不训练是不可能学会的，把书中的知识掌握并运用出来，举一反三去练习与训练才是正确的。

在此，感谢大家对我一直以来的支持，也感谢出版社编辑给予我的信任和帮助。希望本书能受到大家的喜爱，同时也希望得到大家的指教。

微信公众号：Flydi 飞笛吉他现代音乐中心

陈飞

2018年8月于成都

目录

第一章 简谱的基础知识	013	休止符.....	030
第一课 音的高低的记录方式	013	附点音符.....	031
什么是乐谱.....	013	十六分音符.....	032
记录音高的基本符号.....	013	三连音.....	033
变音记号.....	014	第四课 节奏型	034
第二课 音的长短的记录方式	015	节奏型 1.....	034
基本音符与休止符的长短标记.....	015	节奏型 2.....	035
增减时线.....	016	第五课 节奏动机	037
第三课 小节、调号、拍号与书面格式 ...	017	一个动机.....	037
小节、小节线、终止线.....	017	两个动机.....	038
调号.....	017	三个动机.....	038
拍号.....	018	四个动机.....	039
简谱的书面格式.....	019	第六课 古风、中国风节奏型与 动机写作训练	041
第二章 节奏与节奏动机	021	写作步骤.....	041
第一课 初识节奏	021	练习.....	043
拍号.....	021	第三章 和声编配	045
音符时值以及标记.....	023	第一课 三和弦	045
音乐的速度.....	024	大三和弦.....	045
第二课 学习使用节拍器	027	小三和弦.....	046
节拍器种类.....	027	增三和弦.....	047
节拍器的设定与运用.....	028	减三和弦.....	047
第三课 其他常用音符	029	第二课 常用七和弦	048
八分音符.....	029	大七和弦.....	048
连音线.....	030	属七和弦.....	048

小七和弦	049
半减七和弦	049
减七和弦	050
第三课 sus4 和弦与 Slash 和弦	050
sus4 和弦	050
属七 sus4 和弦	051
代表和弦转位的 Slash 和弦	051
具有 sus4 和弦功能的 Slash 和弦	052
非和弦转位的 Slash 和弦	053
第四课 顺阶和弦	054
大调顺阶和弦	054
非调内和弦	056
第五课 和弦、和音、和声的区别	057
和弦	057
和音	057
和声	057
第六课 主属和弦编配	058
主属和弦	058
和弦配置	059
第七课 和弦编配基本思路及方法	060
以和弦音为思路	060
以强拍音为思路	061
以多数音为思路	061
相邻小节和弦之间的关系	061
以分组法思考	061

歌曲的终止和半终止	061
第八课 同调中其他级数和弦的编配	062
下属和弦	062
和弦的功能	063
二级和弦	063
六级和弦	065
三级和弦	066
七级和弦	067
同调和弦	068
第九课 终止式	069
正格终止	069
复合终止	069
变格终止	070
半终止	070
假终止	071
第十课 美化和声的常用招数	072
美化和声的概念	072
同调和弦纵向扩展	072
sus2 和弦	073
大 add9 和弦	073
小 add9 和弦	073
小 m9 和弦	074
大 M9 和弦	074
副属和弦	074
重属和弦	075
小调下属和弦	075

第十一课 古风、中国风和声分析与写作 075

写作步骤····· 075

练习····· 077

第四章 旋律写作····· 079

第一课 音阶····· 079

什么是音阶····· 079

自然大调音阶····· 079

自然小调音阶····· 081

关系大小调····· 081

首调、固定调····· 082

五声音阶····· 085

第二课 旋律分析····· 087

和弦音····· 087

经过音····· 088

辅助音····· 088

突接音····· 089

双半音····· 090

间接音····· 090

第三课 旋律曲式····· 091

什么是曲式····· 091

4小节旋律写作····· 092

8小节旋律写作····· 093

16小节旋律写作····· 094

第四课 古风、中国风旋律与曲式分析····· 097

分析步骤····· 097

练习····· 104

第五章 经典歌曲举例分析 ——和声先行····· 108

第一课 《大鱼》····· 108

原曲····· 108

分析曲式结构····· 110

分析旋律与和弦的关系····· 110

运用原曲节奏动机重新创作旋律····· 110

创作新的节奏动机····· 111

创作新的曲式····· 111

运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律····· 112

第二课 《九张机》····· 112

原曲····· 112

分析曲式结构····· 114

分析旋律与和弦的关系····· 114

运用原曲节奏动机重新创作旋律····· 115

创作新的节奏动机····· 116

创作新的曲式····· 116

运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律····· 117

第三课 《牵丝戏》····· 117

原曲····· 117

分析曲式结构····· 119

分析旋律与和弦的关系····· 120

运用原曲节奏动机重新创作旋律····· 120

创作新的节奏动机····· 120

创作新的曲式·····	121
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律·····	121
第四课 《菊花台》·····	121
原曲·····	121
分析曲式结构·····	123
分析旋律与和弦的关系·····	123
运用原曲节奏动机重新创作旋律·····	123
创作新的节奏动机·····	124
创作新的曲式·····	124
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律·····	124
第五课 《琴师》·····	125
原曲·····	125
分析曲式结构·····	127
分析旋律与和弦的关系·····	127
运用原曲节奏动机重新创作旋律·····	127
创作新的节奏动机·····	128
创作新的曲式·····	128
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律·····	128
第六课 《天行九歌》·····	129
原曲·····	129
分析曲式结构·····	130
分析旋律与和弦的关系·····	131
运用原曲节奏动机重新创作旋律·····	131
创作新的节奏动机·····	131
创作新的曲式·····	132
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律·····	132

第六章 经典歌曲举例分析

——旋律先行····· 133

第一课 《弹指一挥间》·····	133
定调、速度、拍号·····	133
编写节奏动机·····	133
确定曲式·····	134
旋律写作·····	135
和声编配·····	135
完整歌曲·····	136
第二课 《烟花易冷》·····	138
定调、速度、拍号·····	138
编写节奏动机·····	138
确定曲式·····	138
旋律写作·····	139
和声编配·····	139
完整歌曲·····	140
第三课 《故梦》·····	142
定调、速度、拍号·····	142
编写节奏动机·····	142
确定曲式·····	142
旋律写作·····	143
和声编配·····	143
完整歌曲·····	143
第四课 《芙蓉雨》·····	145
定调、速度、拍号·····	145
编写节奏动机·····	145

确定曲式·····	145
旋律写作·····	146
和声编配·····	146
完整歌曲·····	146
第五课 《半壶纱》·····	148
定调、速度、拍号·····	148
编写节奏动机·····	148
确定曲式·····	148
旋律写作·····	149
和声编配·····	149
完整歌曲·····	150
第六课 《山水之间》·····	151
定调、速度、拍号·····	151
编写节奏动机·····	151
确定曲式·····	151
旋律写作·····	152
和声编配·····	152
完整歌曲·····	152
第七章 经典歌曲手把手实践创作·····	154
第一课 《倾尽天下》·····	154
编写和声·····	154
编写节奏动机·····	155
确定曲式·····	155
创作旋律·····	156
完整歌曲·····	157

第二课 《蜀绣》·····	159
编写和声·····	159
编写节奏动机·····	159
确定曲式·····	159
创作旋律·····	160
创作旋律·····	160
第三课 《千古》·····	162
编写和声·····	162
编写节奏动机·····	162
确定曲式·····	163
创作旋律·····	163
创作旋律·····	164
第四课 《红颜旧》·····	165
编写和声·····	165
编写节奏动机·····	166
确定曲式·····	166
创作旋律·····	166
创作旋律·····	167
第五课 《刚好遇见你》·····	168
编写和声·····	168
编写节奏动机·····	168
确定曲式·····	169
创作旋律·····	169
创作旋律·····	170
创作旋律·····	170

古风 × 中国风 歌曲写作教程

陈飞 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

古风X中国风歌曲写作教程 / 陈飞编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2019. 1
ISBN 978-7-115-50032-8

I. ①古… II. ①陈… III. ①歌曲作法—教材 IV.
①J614.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第249894号

内 容 提 要

本书是针对古风和中国风音乐爱好者量身定制的歌曲写作教程。本书中的讲解内容不仅包括了歌曲写作所必学的音乐知识,而且对于古风和中国风歌曲的创作特别做了分析和举例,是一本适合音乐初学者进行写歌学习和风格化创作的全面教程。

本书共分为七章,第一章是简谱的基础知识讲解,第二章是节奏与节奏动机的相关知识,第三章是和弦与和声的编配,第四章是旋律写作训练,第五至七章是经典古风和中国风歌曲的举例分析和实践创作。由于本书是针对音乐爱好者和没有乐理基础的读者的教材,所以在记谱法上选择了简谱记谱法,而不是用比较难的五线谱来进行讲解,读者在练习写作的时候也可以用简谱表示,避免使用五线谱记谱给自己的写作造成困难。

本书适合古风和中国风音乐爱好者阅读,也可以作为歌曲基础写作教材使用。

-
- ◆ 编 著 陈 飞
责任编辑 杜梦萦
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10.75 2019年1月第1版
字数: 521千字 2019年1月北京第1次印刷
-

定价: 58.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

读者的话

——写给同样喜欢创作的你

大家好，非常高兴能在这里和喜爱音乐的朋友一起分享写歌的知识。

写歌对于一般人而言似乎是一件高不可攀的工作。很多人想去写歌，但是完全找不到方向、方法去练习和编写，其实写歌并没有想象的那么困难，只要有一个明确的方向去训练，我相信你一定可以写出动听的旋律。写歌需要具备并训练以下几点。

1. 会弹奏和声乐器。和声乐器是指吉他或钢琴这样能演奏和弦的乐器，为什么写歌要使用和声乐器呢？因为使用和声乐器能在写作旋律的同时弹奏和弦，和弦与旋律是现代音乐创作中不可分割的，长时间感受和记忆每个和弦的听觉色彩，以及和弦与旋律之间碰撞出来的色彩，这样长期训练才能提高自己的写作能力和审美，如果只使用旋律乐器来学习旋律写作，就忽略了和弦的训练。当然了，很多喜爱古风歌曲的古风音乐爱好者使用的都是民族乐器，如古筝、琵琶等，使用这样的乐器能写歌吗？答案是可以的，但是会限制写作的灵活性，因为大多民族乐器都是旋律乐器，没有办法演奏和弦，只能在写作歌曲时先写作旋律，最后在乐谱中编配和声。

2. 大量听音乐。听音乐是学习音乐的必修课，必须要大量去听各种风格的音乐来提高自己的审美。

3. 学习使用与编配和声。和声在音乐中是非常重要的，不管是对流行音乐还是古风音乐，都必须要花时间去学习与研究，本书第三章讲解了基本的和弦与和声编配，当然也可以购买我编写的教材《乐理小白的写歌秘籍：流行歌曲写作与和声分析》去系统学习和声。

4. 学习旋律分析。要学旋律写作首先就要会分析别人的作品，这里包括和声与旋律的分析，只有明确理解了音乐家是怎么使用和声与旋律来作曲的，我们才能运用这些知识来写歌，如果不能分析别人的音乐，那是不太可能会

写歌的，写出来的音乐也肯定有问题。

5. 练习扒带。扒带的意思是把听到的音乐的和声、旋律与节奏记录下来，扒带也是学习音乐的必修课，也是自己综合能力的体现。扒带是为了快速理解歌曲和乐曲使用的知识点以及技巧，所以一定要去分析音乐、分析和声的运用、旋律的运用与线条、节奏的运用等。如果扒带只是单纯的听音练耳记录音符，那是没有任何意义的。

中国风、古风音乐与流行音乐的区别？

中国风

中国风是在现代音乐中融合进中国音乐的元素，比如使用五声音阶来进行旋律写作，或者是使用任何一种带有中国风韵的乐器如古筝、二胡、琵琶等。其实在20世纪90年代就有不少中国风的歌曲，如《笑红尘》《得意的笑》等，但是真正推动中国风歌曲发展和壮大的还是要归功于周杰伦、方文山这二人组，他们一同创作了很多经典作品，如《青花瓷》《菊花台》等。

古风

古风音乐是21世纪新出现的一种音乐风格，如果我记得没错的话，最早的古风应该就是从有了中国元素的音乐游戏开始的。古风音乐的特点是歌词古典雅致、措辞整齐，宛如诗词歌赋，古风音乐曲调唯美，注重旋律，多用民族乐器编配，没有摇滚音乐的金属感和古典音乐的厚重感，自有其独特的中国式美感。整首曲子悠扬、梦幻、飘逸，让人仿佛回到小说中的那些古风场景。

中国风相比于古风来讲，配器所使用的西洋乐器或电声乐器的比重会稍多一点，基本上是一半西洋乐器一半民族乐器；而古风则强调的是民族乐器与电子合成器的使用。其次，在曲子的节奏上，中国风更加时尚一点，会更加符合当代大多数人的口味。在歌词方面，中国风的歌曲相较于古风来说，