

乐理小白 的写歌秘籍

流行歌曲旋律

写作教程

轻松掌握歌曲旋律写作

music

曲式结构分析

旋律与和弦的关系

运用节奏动机套路

经典流行歌曲创作模板

陈飞 编著

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

乐理小白 的写歌秘籍

流行歌曲旋律

写作教程

陈飞 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

乐理小白的写歌秘籍：流行歌曲旋律写作教程 / 陈飞编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.9
ISBN 978-7-115-49027-8

I. ①乐… II. ①陈… III. ①流行歌曲—旋律—歌曲创作—教材 IV. ①J614.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第172884号

内 容 提 要

本书是针对初学音乐创作的人量身定制的流行歌曲旋律写作教程。在本书中，你将学会旋律写作的技巧，从而加强你的歌曲创作能力，提升你对音乐的认识。

本书包括音乐创作必学的基础知识、节奏与节奏动机、旋律分析与创作、实践训练四个部分。作者用详细的讲解，配以谱例展示，让读者可以配合谱例去加深理解并弹奏，轻松掌握旋律写作。这种学习方式可让你在枯燥的学习中找到快乐并能轻松地坚持下去，而不会因为一些繁琐的文字性音乐理论放弃对创作的热爱。

本书适合音乐爱好者阅读，也适合音乐培训学校作为教材使用。

-
- ◆ 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 2018年9月第1版
 字数：447千字 2018年9月北京第1次印刷
-

定价：49.80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

前言

大家好，非常高兴能在这里和喜爱音乐的朋友一起分享旋律写作的知识。

写歌对于一般人而言似乎是件高不可攀的事情。很多人想写歌，但是完全找不到方向和方法去练习和编写，其实写歌并没有想象中的那么困难，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。笔者根据众多创作实例和经验，总结出写歌需要从以下几个方面储备知识并进行训练。

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，为什么写作旋律必须要使用和声乐器呢？因为使用和声乐器能在旋律写作的同时弹奏和弦。和弦与旋律是现代音乐创作中不可分割的，创作时必须要去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标准。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。

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情趣。

3. 学习和声。学习使用与编配和声，和声在现代音乐中是非常重要的，所以必须要花时间去学习与研究，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》这本书，至少可以带你入门。

4. 学习旋律分析。要学旋律写作首先就要学会分析别人的作品，这里包括和声与旋律的分析，只有理解了音乐家怎么使用和声与旋律来作曲，我们才能运用这些知识来写歌。如果不能分析别人的音乐，写出来的旋律也肯定有问题。

5. 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，是学习音乐的必修课，也是自己综合能力的体现。为了快速理解歌曲和乐曲使用的知识点以及技巧，所以扒带后一定要去分析音乐，分析和声、旋律、节奏的运用。如果扒带只是单纯地听音练耳去记录音符，那是没有任何意义的。

在现代音乐和流行歌曲写作当中，有很多不同的创作思路，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了一条旋律。只是写下旋律并没有节奏，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，最后完成和声和歌词的编写。

2. 和声先行。和声先行是音乐写作当中使用非常多的一种方式。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，当然也可以直接参考其他音乐中的和声，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一种方式。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，所以这时候就需要你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。在现代音乐中，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旋律写作的基本知识，明确训练方向。本书一共分为以下四个部分。

1. 必学的基础知识。这部分主要学习音乐相关的基本知识，比如学习五线谱、音名、唱名、音程、音阶等。这些知识点都是歌曲写作、创作之前必须要学会的。

2. 节奏与节奏动机。这部分主要学习节奏，包括了各种的基本节奏时值、节奏型的训练以及节奏动机的编写。掌握了节奏的基本知识，可以为创作节奏动机打下基础。

3. 旋律分析与创作。这部分主要学习旋律分析与创作，学习各种音符的功能，以及旋律的曲式。

4. 实践训练。学习分析音乐与创作音乐的思路，运用这些思路进行实践训练，写出属于自己的音乐。

在学习本书的过程中，大家首先要掌握第一篇和第二篇的基本乐理知识，再通过第三篇的实例分析深入理解理论知识，并在第四篇中进行实践练习。

非常感谢多年来支持我的读者们，同时也要感谢出版社的编辑给予我的帮助。希望本书能得到大家的喜爱，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 6 月于成都

目 录

第一篇 必学的基础知识..... 015

Part 1 音乐基础知识015

Lesson 1 什么是音016

Lesson 2 音的分类016

乐音016

噪音017

Lesson 3 音的性质017

Lesson 4 十二平均律018

Lesson 5 学习五线谱019

什么是乐谱019

五线谱的线与间019

Lesson 6 谱号020

高音谱号020

中音谱号020

低音谱号021

Lesson 7 音高位置021

高音谱号021

中音谱号022

低音谱号022

Lesson 8 变音记号023

Lesson 9 大谱表024

Lesson 10 五线谱中音符的书写规则024

Lesson 11 小节、小节线、终止线026

Lesson 12 调号026

Part 2 唱名与音名027

Lesson 1 基本音名与唱名028

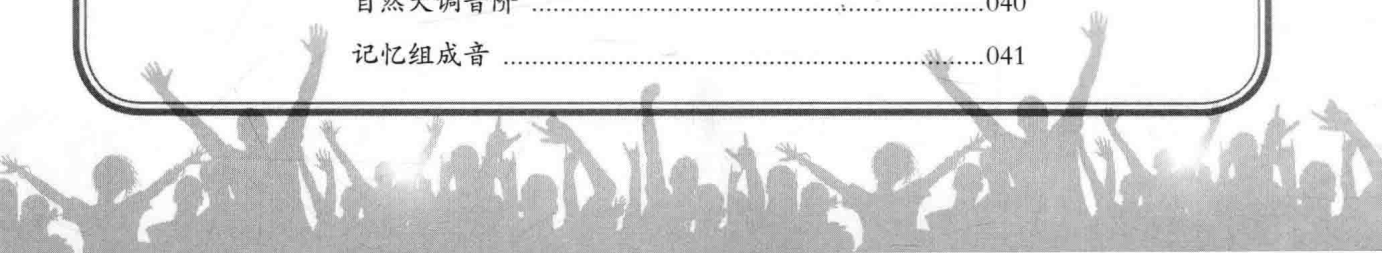
Lesson 2 升降号写法028

Lesson 3 升降号读法029

中文读法	029
英文读法	029
Lesson 4 升降号唱名	029
升号唱名	029
降号唱名	029
Lesson 5 首调唱名法	030
C 大调音阶	030
G 大调音阶	030
F 大调音阶	030
Lesson 6 固定调唱名法	031
C 大调音阶	031
G 大调音阶	031
F 大调音阶	031

Part 3 音程与音阶 032

Lesson 1 音程的基本概念	033
音程的概念与分类	033
根音与冠音	033
半音与全音	034
音程的度数	034
音程的音数	035
Lesson 2 音程的名称	036
纯音程	036
大小音程	036
音程的推算	036
音程推算步骤	037
常用音程表	038
Lesson 3 音程听感分类	039
Lesson 4 大调音阶	039
音阶的基本概念	039
自然大调音阶	040
记忆组成音	041

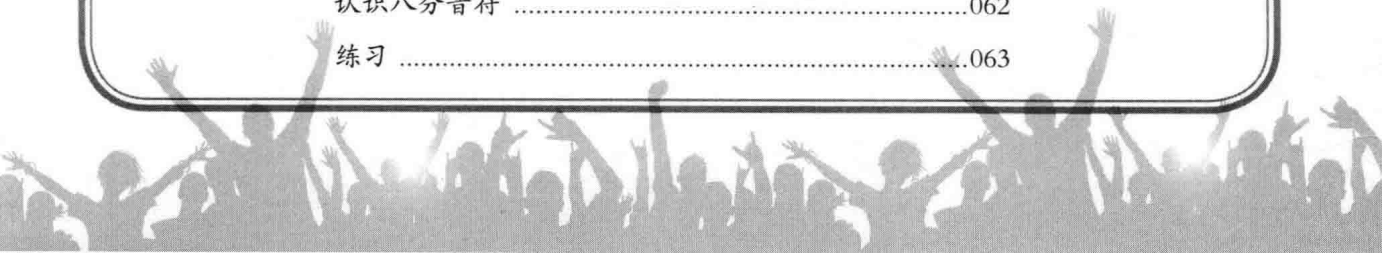

和声大调音阶	042
旋律大调音阶	042
Lesson 5 小调音阶	043
自然小调音阶	043
和声小调音阶	043
旋律小调音阶	044
Lesson 6 关系大小调	044
Lesson 7 五声音阶	045
大调五声音阶	045
小调五声音阶	046
Lesson 8 蓝调音阶	047
Lesson 9 全音阶	048
Lesson 10 减音阶	049
全半减音阶	049
半全减音阶	050
Lesson 11 增音阶	051
Lesson 12 半音阶	052

第二篇 节奏与节奏动机..... 053

Part 4 节奏入门 053

Lesson 1 初识节奏	054
拍号	054
音符时值以及标记	055
音乐的速度	057
练习	059
Lesson 2 学习使用节拍器	060
节拍器种类	060
节拍器设定与运用	060
练习	061
Lesson 3 学习八分音符	062
认识八分音符	062
练习	063

Lesson 4 学习连音线	064
认识连音线	064
练习	064
Lesson 5 学习休止符	065
认识休止符	065
练习	065
Lesson 6 学习附点音符	066
认识附点音符	066
练习	068
Part 5 节奏进阶训练	069
Lesson 1 节奏型组合强化训练 1	070
节奏型训练	070
练习	071
Lesson 2 节奏型组合强化训练 2	072
节奏型训练	072
练习	074
Lesson 3 学习切分音	074
认识切分音	074
切分音种类	075
练习	076
Lesson 4 学习十六分音符	079
认识十六分音符	079
练习	080
Lesson 5 学习三连音	081
认识三连音	081
练习	082
Lesson 6 节奏型组合强化训练 3	082
节奏型训练	083
练习	084
Lesson 7 节奏型组合强化训练 4	085
节奏型训练	085

练习086

Part 6 节奏动机 1 087

Lesson 1 一个动机 088

概念088

实例089

练习089

Lesson 2 两个动机 090

概念090

实例091

练习091

Lesson 3 三个动机 092

概念092

实例093

练习093

Lesson 4 四个动机 094

概念094

实例095

练习095

Part 7 节奏动机 2 096

Lesson 1 动机前段 097

概念097

实例098

练习098

Lesson 2 动机后段 099

概念099

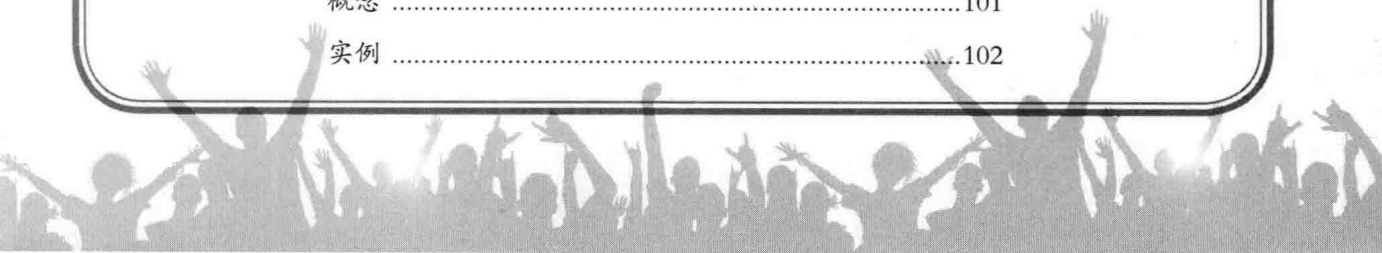
实例100

练习100

Lesson 3 动机交替 101

概念101

实例102

练习	102
Lesson 4 动机移位	103
概念	103
实例	104
练习	104

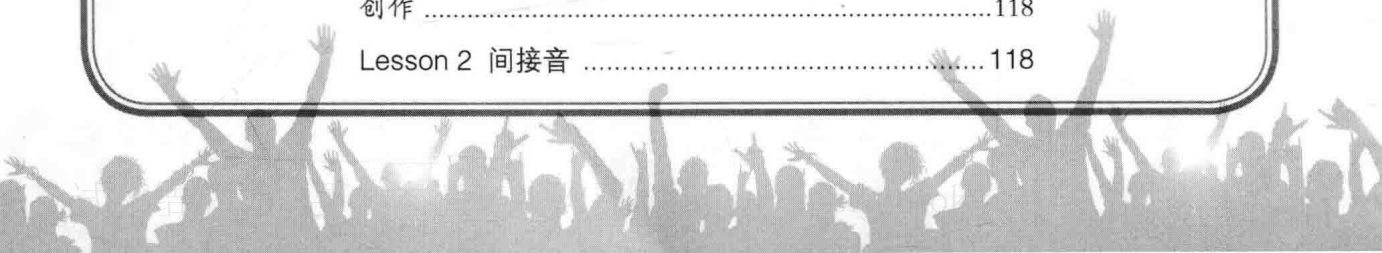
第三篇 旋律分析与创作..... 105

Part 8 旋律分析 1 105

Lesson 1 和弦音	106
概念	106
旋律分析	106
创作思路	107
创作	108
Lesson 2 经过音	109
概念	109
旋律分析	109
创作	110
Lesson 3 辅助音	111
概念	111
旋律分析	112
创作	112
Lesson 4 突接音	113
概念	113
旋律分析	113
创作	114

Part 9 旋律分析 2 115

Lesson 1 双半音	116
概念	116
旋律分析	117
创作	118
Lesson 2 间接音	118

概念	118
旋律分析	120
创作	121
Lesson 3 邻接音	121
练习	121
答案	123
Lesson 4 引申音	125
概念	125
大和弦	125
小和弦	126
增和弦、减和弦和 sus4 和弦	127
属和弦	128
引申音运用	129
旋律分析	130
创作	130

Part 10 旋律曲式 131

Lesson 1 什么是曲式	132
Lesson 2 4 小节旋律写作	133
概念	133
写作步骤	133
实例 1 (AAAA 曲式)	135
实例 2 (AAAB 曲式)	135
实例 3 (ABAC 曲式)	136
创作	136
Lesson 3 8 小节旋律写作	137
概念	137
实例 1 (AAAA 曲式)	137
实例 2 (AAAB 曲式)	138
实例 3 (ABAC 曲式)	138
创作	139
Lesson 4 16 小节旋律写作	140

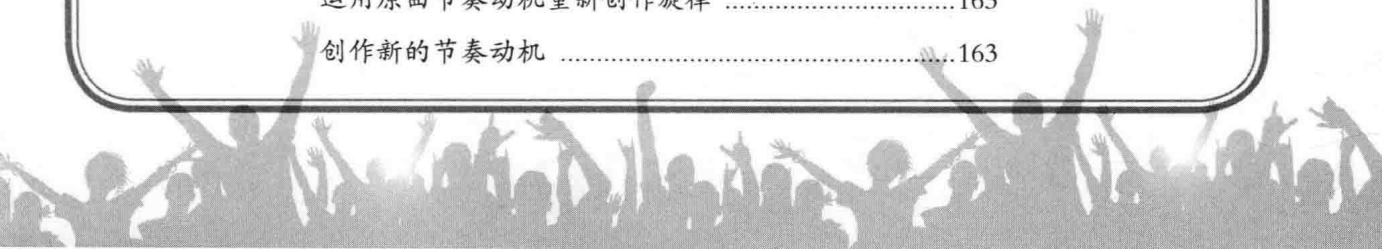
概念	140
实例 1 (ABAB 曲式)	140
实例 2 (AAAB 曲式)	141
实例 3 (ABAC 曲式)	142
创作	143

第四篇 实践训练 145

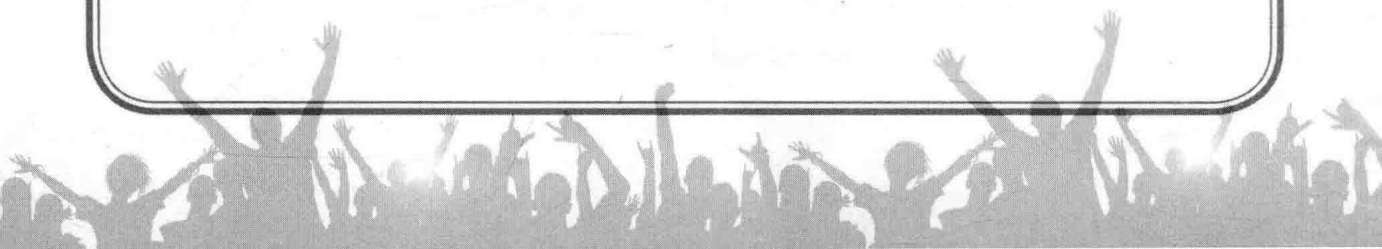
Part 11 歌曲分析与创作示范 145

Lesson 1 周杰伦《黑色幽默》A 段	146
原曲	146
分析曲式结构	146
分析旋律与和弦的关系	147
运用原曲节奏动机重新创作旋律	147
创作新的节奏动机	147
创作新的曲式	148
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律	148
Lesson 2 黄丽玲《离开的时候》B 段	149
原曲	149
分析曲式结构	149
分析旋律与和弦的关系	149
运用原曲节奏动机重新创作旋律	150
创作新的节奏动机	150
创作新的曲式	150
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律	151
Lesson 3 苏打绿《小情歌》A 段	151
原曲	151
分析曲式结构	151
分析旋律与和弦的关系	152
运用原曲节奏动机重新创作旋律	152
创作新的节奏动机	152
创作新的曲式	153
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律	153

Lesson 4 陶喆《寂寞的季节》A段	154
原曲	154
分析曲式结构	154
分析旋律与和弦的关系	154
运用原曲节奏动机重新创作旋律	155
创作新的节奏动机	155
创作新的曲式	155
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律	156
Lesson 5 蔡健雅《空白格》A段	156
原曲	156
分析曲式结构	156
分析旋律与和弦的关系	157
运用原曲节奏动机重新创作旋律	157
创作新的节奏动机	157
创作新的曲式	158
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律	158
Part 12 歌曲分析与创作练习	159
Lesson 1 王力宏《需要人陪》A段	160
原曲	160
分析曲式结构	160
分析旋律与和弦的关系	160
运用原曲节奏动机重新创作旋律	161
创作新的节奏动机	161
创作新的曲式	161
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律	162
Lesson 2 周杰伦《彩虹》A段	162
原曲	162
分析曲式结构	162
分析旋律与和弦的关系	163
运用原曲节奏动机重新创作旋律	163
创作新的节奏动机	163

创作新的曲式	164
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律	164
Lesson 3 张学友《我真的受伤了》A段	165
原曲	165
分析曲式结构	165
分析旋律与和弦的关系	165
运用原曲节奏动机重新创作旋律	166
创作新的节奏动机	166
创作新的曲式	166
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律	167
Lesson 4 莫文蔚《忽然之间》A段	167
原曲	167
分析曲式结构	167
分析旋律与和弦的关系	168
运用原曲节奏动机重新创作旋律	168
创作新的节奏动机	168
创作新的曲式	169
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律	169
Lesson 5 曲婉婷《我的歌声里》B段	170
原曲	170
分析曲式结构	170
分析旋律与和弦的关系	170
运用原曲节奏动机重新创作旋律	171
创作新的节奏动机	171
创作新的曲式	171
运用新的节奏动机以及曲式重新创作旋律	172

乐理小白 的写歌秘籍

流行歌曲旋律

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

乐理小白的写歌秘籍：流行歌曲旋律写作教程 / 陈飞编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.9
ISBN 978-7-115-49027-8

I. ①乐… II. ①陈… III. ①流行歌曲—旋律—歌曲创作—教材 IV. ①J614.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第172884号

内 容 提 要

本书是针对初学音乐创作的人量身定制的流行歌曲旋律写作教程。在本书中，你将学会旋律写作的技巧，从而加强你的歌曲创作能力，提升你对音乐的认识。

本书包括音乐创作必学的基础知识、节奏与节奏动机、旋律分析与创作、实践训练四个部分。作者用详细的讲解，配以谱例展示，让读者可以配合谱例去加深理解并弹奏，轻松掌握旋律写作。这种学习方式可让你在枯燥的学习中找到快乐并能轻松地坚持下去，而不会因为一些繁琐的文字性音乐理论放弃对创作的热爱。

本书适合音乐爱好者阅读，也适合音乐培训学校作为教材使用。

-
- ◆ 编 著 陈 飞
责任编辑 杜梦萦
责任印制 陈 彝
 - ◆ 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 2018年9月第1版
字数：447千字 2018年9月北京第1次印刷
-

定价：49.80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