

经全国中小学教材审定委员会 2004 年初审通过
普通高中课程标准实验教科书·音乐

创作

一段音乐的产生
音乐主题的写作
音乐主题的发展手法
写好一段完整的音乐
情绪、情感的表达及高潮的处理
歌曲的结构
歌曲中器乐部分的创作
为旋律配置简易伴奏
运用电脑音乐软件作曲
利用身边的音源材料进行命题创作

湖南文艺出版社

经全国中小学教材审定委员会 2004 年初审通过
普/通/高/中/课/程/标/准/实/验/教/科/书/音/乐

创 作

湖南文艺出版社

第一单元 一段音乐的产生	4
(一)音乐是情感的表露	4
(二)生活是音乐创作的源泉	5
(三)在民间音乐中汲取营养	9
第二单元 音乐主题的写作	11
(一)主题节奏的安排	14
(二)主题音调的写作	18
(三)歌曲写作中的声调处理	22
第三单元 音乐主题的发展手法	27
(一)重复类型的发展手法	27
(二)变奏类型的发展手法	36
(三)对比类型的发展手法	47
第四单元 写好一段完整的音乐	54
(一)单句体乐段	55
(二)两句体乐段	56
(三)四句体方正式乐段	59
(四)三句体及多句体乐段	61
(五)乐段的扩充和补充	64
第五单元 情绪、情感的表达及高潮的处理	69
(一)歌曲情感表达的旋律形态	69
(二)营造歌曲高潮的常用手法	74
第六单元 歌曲的结构	83
(一)歌曲中乐段的基本构成	84
(二)一段体	85
(三)二段体	86
(四)三段体	88
第七单元 歌曲中器乐部分的创作	92

- (一)引子 92
- (二)间奏 95
- (三)尾声 97

第八单元 为旋律配置简易伴奏 101

- (一)和弦基本知识 101
- (二)选配和弦 103
- (三)简易伴奏的几种常用音型 105

第九单元 运用电脑音乐软件作曲 108

- (一)电脑音乐系统的配置 108
- (二)用 Cakewalk 9.0 软件作曲 108
- (三)用 TT 作曲家 1.2s 软件作曲 115

第十单元 利用身边的音源材料进行命题创作 121

- (一)《海滨》实验音乐演练 121
- (二)《赶庙会》实验音乐设计与表演 123

创作表达我心曲(综合评价) 126

经全国中小学教材审定委员会 2004 年初审通过
普/通/高/中/课/程/标/准/实/验/教/科/书/音/乐

创 作

湖南文艺出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

第一单元 一段音乐的产生	4
(一)音乐是情感的表露	4
(二)生活是音乐创作的源泉	5
(三)在民间音乐中汲取营养	9
第二单元 音乐主题的写作	11
(一)主题节奏的安排	14
(二)主题音调的写作	18
(三)歌曲写作中的声调处理	22
第三单元 音乐主题的发展手法	27
(一)重复类型的发展手法	27
(二)变奏类型的发展手法	36
(三)对比类型的发展手法	47
第四单元 写好一段完整的音乐	54
(一)单句体乐段	55
(二)两句体乐段	56
(三)四句体方正式乐段	59
(四)三句体及多句体乐段	61
(五)乐段的扩充和补充	64
第五单元 情绪、情感的表达及高潮的处理	69
(一)歌曲情感表达的旋律形态	69
(二)营造歌曲高潮的常用手法	74
第六单元 歌曲的结构	83
(一)歌曲中乐段的基本构成	84
(二)一段体	85
(三)二段体	86
(四)三段体	88
第七单元 歌曲中器乐部分的创作	92

- (一)引子 92
- (二)间奏 95
- (三)尾声 97

第八单元 为旋律配置简易伴奏 101

- (一)和弦基本知识 101
- (二)选配和弦 103
- (三)简易伴奏的几种常用音型 105

第九单元 运用电脑音乐软件作曲 108

- (一)电脑音乐系统的配置 108
- (二)用 Cakewalk 9.0 软件作曲 108
- (三)用 TT 作曲家 1.2s 软件作曲 115

第十单元 利用身边的音源材料进行命题创作 121

- (一)《海滨》实验音乐演练 121
- (二)《赶庙会》实验音乐设计与表演 123

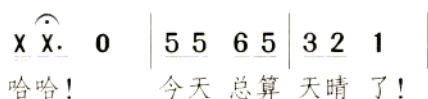
创作表达我心曲(综合评价) 126

第一单元 一段音乐的产生

(一) 音乐是情感的表露

一个星期天的清晨，下了四五天的春雨总算停住了，憋了几天的王晶走出家门，情不自禁地唱起来：

这是王晶无意中创作的一句曲调，听来还有点意思。这种不经意的创作，显然表现出他对晴天的企盼。这是一个人心情的自然流露。

在我们的日常生活中，这种即兴创作的情形经常出现，这说明了萌芽状态的音乐创作活动的普遍性。当然，人们的即兴创作只是生活中自然流出的一些音调，并不等于作曲者有意识的创作活动。它们之间的区别是：前者是自发的、初级形态的东西，而后者是自觉的、高级形态的形象思维活动。但这种初级形态的音调也包含了创作活动的某些基本因素，那就是用音调表现特定的心情。

如果我们要进一步探索曲调(或一段音乐)的产生过程，那么，在群众中长期传唱的民歌就是我们最有价值的对象。劳动人民在从事各种生产劳动中常用歌声来为生产劳动服务，表达自己的思想感情。这些劳动的音调是多种多样的，有简单朴素的劳动号子，也有结构完整、艺术形象鲜明的劳动歌曲，从中可以看到音乐作为声音艺术，是如何从生活的基础上发展起来的。下面是一首简单朴素的劳动歌曲。

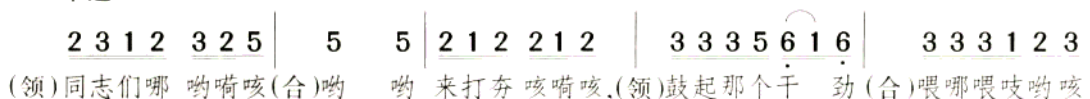

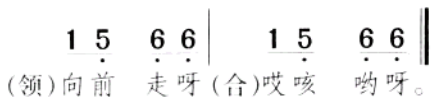
例 1—1:

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

湖南民歌《打夯歌》

中速

这是湖南北部滨湖地区农民的劳动号子。修水利打夯时，四个人要整齐地手举石夯一起一落打在堆起的堤埝基础上。号子起着统一协调劳动节奏的作用，表现出劳动者的气质和风貌。

下面我们再看看一首劳动歌曲，它的曲调具有另一种特色：

例 1—2:

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

自由、徐缓

安徽民歌《栽秧号子》

这是淮南地区的《栽秧号子》。农民在稻田里劳动，不需要有统一协调的劳动节奏，因此栽秧号子在节奏上比较自由，有的音可以随意拉长，音调悠长而明快，表现出长江中游地区的田野气息。

对这两首民歌，如果大家要问这些曲调最初是哪一个人创作出来的，是怎样创作出来的，我们只能回答是劳动人民在劳动的时候集体创作出来的，是某种劳动生活的反映，是劳动人民思想感情的表现。

(二) 生活是音乐创作的源泉

一首好的曲调(或一段音乐)究竟是如何产生的?不妨引述作曲家施光南关于《祝酒歌》的创作经过与体会，也许能从中悟出一些道理。

《祝酒歌》是表现“十月的胜利”这一伟大历史事件的，但没有找到理想的表达方式。就在这种不可抑制的创作欲望下，盼来了《祝酒歌》的歌词。

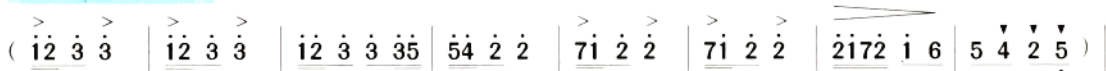
这首歌词立刻打动了我，它生动、感人、丰满而又概括，既有对过去的回顾，又有对胜利的庆贺，更有对未来的信心。我觉得这正是我想要表达的情感，也是广大人民群众共同的情感。我十分欣赏“杯中洒满幸福泪”这一句，虽然只有七个字，却能勾起人们的许多联想。没有这一句，只是一般的“欢呼、歌唱”，不能体现“十月的胜利”的特殊性质，这不是一般的生产捷报传来时的那类欢庆，而是饱含泪水的欢庆。我的

直感告诉我，这首歌曲不能只谱成一首欢乐的舞曲，而应在庆祝的基调中带有时代的深沉感以及向未来进军的昂扬情绪。这种“直感”指导我谱出了《祝酒歌》。

《祝酒歌》虽是一首欢快、明朗的歌曲，但我创作时却流泪了。我在哼唱前几句的旋律时，不由自主地回想起“十年浩劫”中我和祖国、人民一起遭受磨难的那些年月，更觉幸福得来之可贵。音乐开始了，在窗外锣鼓喧天的背景声(前奏)中：

例 1—3:

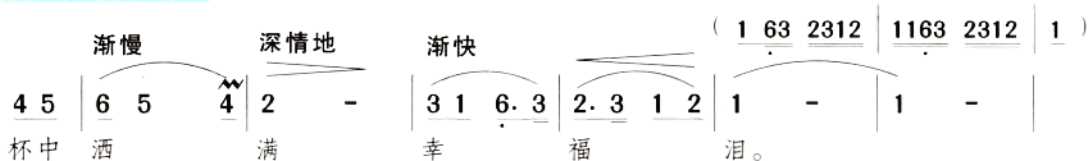
最后两小节渐弱并渐慢，“我”的手把酒杯举起来了，节奏是徐缓的，语调是深沉的：

例 1—4:

第一句那种在低音区迂回的音调，包括“美酒飘香”后的“啊”那种轻微的感叹，以及第二句“请你干一杯”中第一个“请”字和两个“干”字那种恳切的、意味深长的语气，凡经历过磨难的人都能感受到其中言语说不出的意境。就像一句民歌形容的——“经过严冬的人最知道春天的温暖”，我在这首欢庆之歌的前四句欲扬先抑，正是为了表现这样的气氛。特别是第四句：

例 1—5:

用到全曲最低的音，而且在“幸福泪”处再次有几个跌宕，更加深了歌曲第一部分的深沉、厚实的感情。这一部分的基调是凝重而不是感伤，用的不是哭泣的音调而是描述了对历史的短暂回顾，每句中的“ $\dot{1}$ $\dot{6}3$ 2312 ”这类过门小短句又把“回忆”拉回到

“现实”，“幸福泪”处“渐快”的速度指示和“渐强”的力度标记都把这一句引入第二部分的情绪中。

第二部分和第一部分形成了强烈的对比，一开始就在低音区出现了铿锵有力的军鼓式的节奏型：

例 1—6：

这个用衬词“咪”唱出的短句，以其鲜明的特点成为整首歌曲音乐形象的核心，也可以说是《祝酒歌》的音乐主题。这个主题的产生也是很有意思的，在这里插叙一下：“文革”中我因歌曲《打起手鼓唱起歌》蒙受罪名，原因之一就是“咪咪咪”的衬词被指责为“形式主义”，而“四人帮”倒台后，有的地方还不让演唱《打起手鼓唱起歌》……想起这一段遭遇，一股不肯屈服的“气”不知怎么就促使我唱出了《祝酒歌》的这一段“咪咪咪”。正因如此，这个音乐动机一反常规中“咪咪咪”衬词运用时那种轻松活泼的气氛，具有一种豪迈的战斗气息。这是久受压制的心灵得到解放后的扬眉吐气之感的自然流露。人们之所以喜爱这个音乐主题，我想主要是因为它反映了大家共同的真情实感。

歌曲的第三部分，如按照歌词本身的写法照搬前两段的曲调，显然是不符合感情的需要。在这里，我突破了原有的分节歌结构形式，采用了展开性的写法，综合前两部分的音乐材料，谱写出更加奋发、豪迈的进军号式乐句：

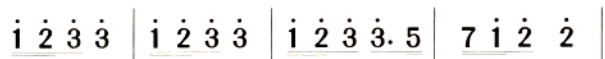
例 1—7：

0 i	i i	i 6 3	2 i 2
今	天啊畅		饮
i)	i 6 3	2 i 2	2 3 i 2 i - i -
明	日啊上	阵	劲百 倍，

歌声在第三段里充满了自信和勇气，更由于最后的

咪咪咪咪 咪咪咪咪 咪咪咪咪咪 咪咪咪咪

这个音乐主题在高八度的出现，以一种不可抑制的气势达到全曲的最高潮：“咱重摆美酒再相会！”

写到这里，我要特别强调一下，创作本身是“有感而发”，这首歌曲更是如此。真挚的感情是写出这首歌曲的第一位因素，一切手段的使用都是服从于感情的需要，甚至有些技巧还是受激情的驱使而产生的。（引文作了删节处理。——编者注）

上面是施光南写作《祝酒歌》的基本经过，通过这一创作过程，同学们一定能感悟到：生活是创作的源泉。

● 互动地带

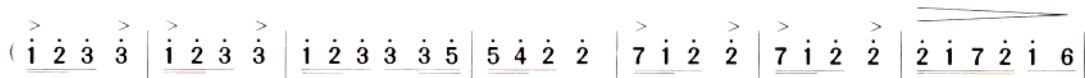
下面随着老师的琴声，大家来仔细领略这首歌曲第一、二部分的韵味。

祝 酒 歌

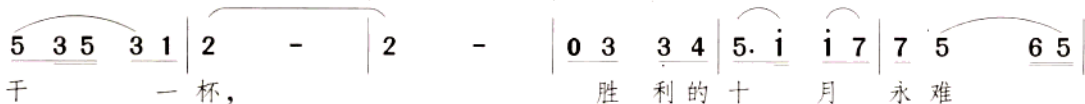
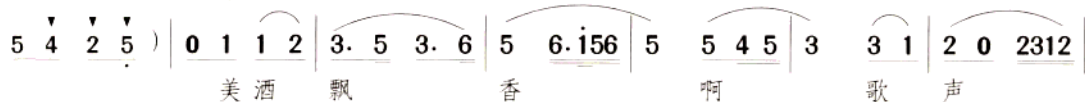
韩 伟 词
施光南 曲

$1 = \flat B$ 或 $\flat E \quad \frac{2}{4}$

欢快、热情地

中速 舒畅地

渐慢 深情地 渐快 (1 63 2312)

3 4 5 6 5 4 2 - | 3 1 6. 3 | 2. 3 1 2 | 1 - |

忘， 杯中酒 满 幸 福 泪。

稍快 活跃地

1163 2312 | 1)

1 - | *mp* 1 2 3 3 | 1 2 3 3 | 1 2 3 3 3 5 | 5 4 2 2 | *mf* 2 3 4 4. 3 |

咪咪咪 咪， 咪咪咪 咪， 咪咪咪 咪咪咪 咪咪咪 咪， 十 月 里，

2 3 4 4 | 2 3 4 4. 5 | 6 5 3 3 | 5 6 5 | 3. 5 1 3 | 3. 2 2. 1 |

响 春 雷， 八 亿 神 州 举 金 杯， 舒 心 的 酒 啊 浓 又

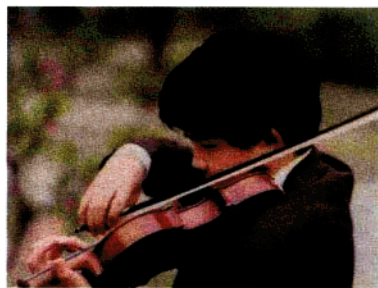
(0 7 1 2 1 | 5434 26 5)

6 - | 7 1 2 1 | 5. 3 2 6 | 5 - | 5 - :|| (下略)

美， 千 杯 万 盏 也 不 醉。

(三)在民间音乐中汲取营养

努力学习、吸收优秀的民间音乐语言，是学习音乐创作的重要途径之一。我国著名音乐家马思聪于1937年创作的小提琴独奏曲《思乡曲》（《内蒙古组曲》之二），就是运用民歌音调进行创作的精品与典范。在这首乐曲中，作曲家选择内蒙古民歌《城墙上跑马》的音调作为主题，通过对节奏、曲调、伴奏以及小提琴演奏技巧等方面的展开和处理，表现了漂泊在外的人们对故乡、对亲人无比思念的情感。这既是战乱年代人民背井离乡生活的真实写照，也是马思聪个人感受的自然流露，即一个曾经长期留学法国的年轻艺术家思乡之情的抒发。

例 1—8:

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

内蒙古民歌《城墙上跑马》

徐缓地

2̇ 3̇ 2̇ 1̇ 1̇ | 1̇ 6. | 7. 7. 5 3 5 | 6 - | 6 2̇ 2̇ 1̇ 6 | 5 3. | 5 3 5 6 3. 2 | 1 6 1 2 |

城墙上(的个)跑马 掉不 回(那个)头， 思想起咱们 包头 (哎哟)我就 眼儿 抖。

《思乡曲》可分为三个大段落，下面介绍第一段落中的两个音乐主题。

例 1—9:

音乐主题 I

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

马思聪《思乡曲》

主题 I 具有歌唱性和叙述性，主题旋律基本上和原民歌相同。如歌的行板速度，温和、朦胧的轻声演奏，伴以感叹般的倾诉，把我们带到那苦苦思念的情境之中，浸透着思乡者忧虑和无奈的心绪。

例 1—10:

音乐主题 II

主题 II 是主题 I 的引申和展开，抒发外出者怀念亲人和故土的一种迷惘和失落的心情。

上面扼要叙述了一首曲调产生的过程。它表明，一首好歌曲或一段音乐的产生，必须要有深厚的生活基础。在创作时，对表现的对象要充满感情，要爱憎分明，并把这种感情转化为巧妙的构思，用鲜明、生动的曲调把自己的感情集中而精练地表达出来。

活动与探究 一首歌曲或一段音乐的产生，通常经历或包括哪些过程？请分组讨论，然后每组推举一名代表，在全班交流，大家一起共同归纳总结。

第二单元 音乐主题的写作

音乐主题是歌(乐)曲中最能够集中概括整首歌(乐)曲思想感情的、具有鲜明个性特征的音调。它一般是指歌曲开始的第一、二个乐句。有时,它也可能就是一个完整的音乐段落。写好音乐主题对整首歌曲的创作有着重要意义。一首歌曲的个性特点和魅力,常常是通过音乐主题来体现的。在我们熟悉的歌曲中,《年轻的朋友来相会》的音乐主题就是比较成功的一例。

例 2—1:

1 = F $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

张枚同词 谷建芬曲 《年轻的朋友来相会》

中速 亲切而兴奋地

第一段主题

$\underline{5}$ $\underline{33}$ $\underline{333}$ | $\underline{33}$ $\underline{2123}$ $\underline{3}$ | $\underline{53}$ $\underline{3}$ $\underline{32}$ $\underline{1}$ | $\underline{22}$ $\underline{21}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ |
 年 轻 的 朋 友 们 , 今 天 来 相 会 , 荡 起 小 船 儿 , 暖 风 轻 轻 吹 。

第二段主题

$\underline{1}$ | $\underline{666}$ $\underline{666}$ | $\frac{2}{4}$ $\underline{\dot{1}}$ $\underline{66}$ $\underline{66}$ | $\underline{6553}$ $\underline{5}$ |
 啊 亲 爱 的 朋 友 们 , 美 妙 的 春 光 属 于 谁 ?

这首歌每句的字数并不完全相同,但曲作者以简练的手法,概括地运用了五字句的基本节奏“X X X X X”,然后再根据歌词的节奏,稍加变化予以发展,如“X X X X X X”、“X X X X X X”等,从而形成第一段主题。整个主题在音调进行上不落俗套又富有逻辑性,开始两小节为大跳后的同音进行,就像是运动前的准备,接着从高音“5”下行级进到低音“5”,音乐就“起跑”了,曲里调间充满朝气,洋溢着青春的活力。

第二段音乐继承了首段的写法,开始的节奏还是“X X X X X X”,只是音调有所提高,有些句子的节奏拉长了,使乐意有所发展,但旋律的基础仍来源于前面的主题。

在写作音乐主题时，可以根据需要加上衬词、重复歌词等等。

下面请同学们随着老师的琴声唱一唱下面的曲调，边唱边思考，然后在谱例上标出主题旋律，说出其情感表现的特征。

● 体验与发现

例 2—2:

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

贺绿汀词曲《游击队歌》

明快、乐观地

5̣. 5̣. | 1̣ 1̣ 2̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 4̣ | 3̣ 1̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ 7̣. 6̣ | 5̣. 5̣. 5̣. | 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ 4̣ 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ |
 我 们 都 是 神 枪 手， 每 一 颗 子 弹 消 灭 一 个 敌 人， 我 们 都 是 飞 行 军， 哪 怕 那
 5̣ 3̣ 2̣ 4̣ 3̣ 0 5̣ | 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 4̣ | 3̣ 1̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ 7̣. 6̣ 5̣. 5̣. |
 山 高 水 又 深。 在 密 密 的 树 林 里， 到 处 都 安 排 同 志 们 的 宿 营 地， 在
 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ 4̣ 5̣ 2̣ 3̣ 4̣ | 3̣ 1̣ 1̣ 2̣ 7̣ 1̣ - |
 高 高 的 山 冈 上， 有 我 们 无 数 的 好 兄 弟。

例 2—3:

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

向彤词 王祖皆、张卓娅曲《小草》

中速 纯朴地

6̣. 6̣. 1̣ 7̣ | 6̣. 0 | 6̣. 6̣. 3̣ 2̣ | 3̣. 0 | 3̣ 3̣ 5̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 1̣ 7̣ 7̣ | 6̣ 0 5̣ | 3̣. 0 |
 没 有 花 香， 没 有 树 高， 我 是 一 棵 无 人 知 道 的 小 草。
 6̣. 6̣. 1̣ 7̣ | 6̣. 0 | 6̣. 6̣. 3̣ 2̣ | 3̣. 0 | 3̣ 3̣ 5̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 2̣ 1̣ | 7̣ 6̣ 6̣ 5̣ | 6̣. 0 |
 从 不 寂 寞， 从 不 烦 恼， 你 看 我 的 伙 伴 遍 及 天 涯 海 角。

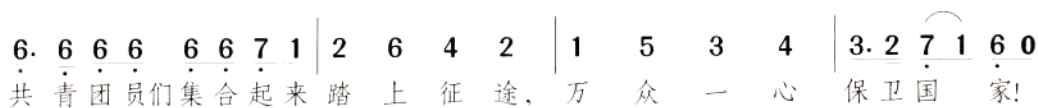
例 2—4:

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

加里奇词 索洛维约夫·谢多伊曲 赵沅译配《共青团员之歌》

进行曲速度

6̣. 7̣. 1̣ 6̣ 7̣ 1̣ | 2̣ 6̣ 4̣ 2̣ | 1̣ 5̣ 3̣ 1̣ | 2̣. 1̣ 7̣ 6̣ 3̣ - |
 听 吧， 战 斗 的 号 角 发 出 警 报， 穿 好 军 装， 拿 起 武 器，

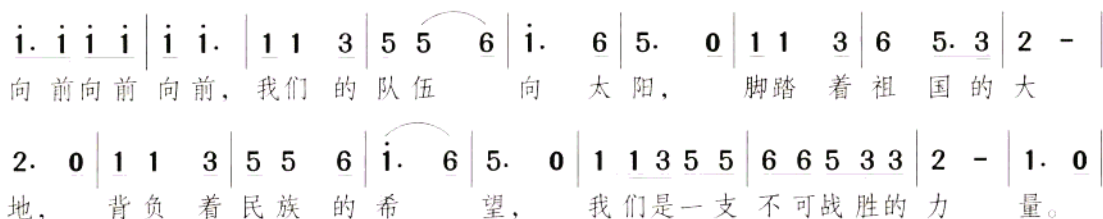

例 2—5:

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

公木词 郑律成曲《人民解放军进行曲》

雄壮地

例 2—6:

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

乔羽词 刘炽曲《让我们荡起双桨》

抒情地

