

总主编 余丹红

MUSIC
EDUCATION

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业技能课程

孙维权 叶青青 编著

作曲技术理论 综合教程(上)

AN INTEGRATED
COURSE OF THEORIES
OF MUSIC COMPOSITION

上海音乐学院出版社

总主编 余丹红

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业技能课程

孙维权 叶青青 编著

作曲技术理论 综合教程 (上)

AN INTEGRATED

COURSE OF THEORIES

OF MUSIC COMPOSITION

图书在版编目(CIP)数据

作曲技术理论综合教程:全2册/孙维权,叶青青编著.

--上海:上海音乐学院出版社,2014.5

ISBN 978-7-80692-824-0

I. ①作… II. ①孙… ②叶… III. ①作曲理论—师范大学—教材

IV. ①J614

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第080058号

丛 书 名 全国高等院校音乐教育专业系列教材
总 主 编 余丹红
策 划 洛 秦

书 名 作曲技术理论综合教程(上、下册)
编 著 孙维权 叶青青
责任编辑 鲍 晟
封面设计 达壮士
出版发行 上海音乐学院出版社
地 址 上海市汾阳路20号
印 刷 上海天华印刷厂
开 本 640×1000 1/8
字 数 谱文360面
印 张 48.5
版 次 2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-80692-824-0/J.915
定 价 90.00元(上、下册)

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

全国高等院校音乐教育专业系列教材

编 委 会

总主编

余丹红

顾 问

江明惇 林 华 倪瑞霖

刘靖之 洛 秦 孙维权

本教材系上海市教委第四期本科教育高地项目

总序

20世纪80年代以来，我国音乐教育领域产生了一系列深刻的改变：以德国奥尔夫教学法传入为契机，我国音乐教育领域开始了放眼看世界的旅程，从最初对西方教学法直指人心的震撼，慢慢扩展到对音乐教育学整个学科领域的探究，音乐教育学领域宽广博大的研究范畴开始呈现：音乐教育史、音乐教育心理、脑科学与音乐教育、音乐教育管理、音乐教育比较研究、音乐课程论、音乐教育评估、音乐教育社会学与人类学、音乐教育哲学、音乐治疗等——学科意识由此觉醒，音乐教育学领域开始进入空前发展阶段。以往音乐教育学科的专业归属问题曾经长期地困扰着从业者，至此，已基本形成共识，实现了学科的自我认定。以上海音乐学院音乐教育系为代表的音乐教育专业构筑了课程体系的重建过程，提倡在学生拥有扎实过硬的音乐技能，全面、深入地掌握音乐理论的前提下，以音乐教育学理论与实践系列主干课程统筹全局，使学生明晰本学科的目标与任务、手段与方法，从而完成高质量的教师教育工作。

本系列教材的出版是若干年学科构建思考之后的集体探索与积累，表明了音乐教育领域开始进入实质性的内涵建设阶段。本套教材主要由三大部分构成：一是“专业主干课程”，内容涉及学科框架的基本理论与实践，是围绕本科教学大纲而进行编撰的教材，如《音乐教育学教程》、《音乐教学法教程》、《音乐教育史教程》、《音乐教学设计教程》、《音乐教育心理学教程》等。二是“专业技能课程”，下分音乐技能类及音乐基础技术理论与实践类。音乐技能如《钢琴》（包括法国卷、德奥卷、中国卷、美国卷、俄罗斯卷、西班牙卷、拉丁美洲卷、中欧四国卷、双钢琴卷、四手联弹卷等）、《声乐》（包括法国卷、德奥卷、中国卷、英美卷、俄罗斯卷、意大利卷、重唱卷等）；音乐基础技术理论与实践主要围绕上海音乐学院音乐教育系的特色课程，如《作曲技术理论综合教程》、《节奏与打击乐教程》、《上海音乐学院女声合唱团合唱曲集》（Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ）、《西方合唱发展史》等。三是“音乐教育理论研究论丛”，如《中国学校音乐课程发展》、《音乐教育研究论文集》、《德国音乐教育》等。我们始终认为，音乐技能是教师教育的重要基石，没有过硬的技术与对音乐作品的透彻理解，就很难成为真正意义

上的合格音乐教育者！这套教材在编撰过程中力求贴近课堂教学，尤其在音乐技能教材上能够体现教师教育专业特征，在编撰思路与方式上与表演专业教材有所区别。同时，加大各类知识信息量，开拓读者自主学习的途径。

本套教材的撰写者主要是上海音乐学院音乐教育系在职教师。上海音乐学院是我国最早设立高等音乐教育学科专业的高校之一，早在1927年即已成立师范科。1997年，上海音乐学院以音乐教育系的名称重建音乐教育专业。该专业依托上海市深厚的城市文化底蕴与上海音乐学院坚实的音乐基础，组建了一支具有强大凝聚力的教师队伍，他们不仅有着扎实的专业背景，也有着孜孜不倦的钻研精神，在音乐教育学学科发展的道路上铺筑进阶之石。同时，本套教材的编撰者还包括音乐教育系外聘教师，他们分别是来自德国的Wolfgang Mastnak教授，中国香港的刘靖之教授，美国的马淑慧教授，意大利的Aurelio Porfiri教授等，他们本着共同推动音乐教育学学科发展的意愿，长期在上海从事音乐教育工作，从未计较个人得失，在此表示由衷的感谢与敬意！

本套教材的顾问为我国音乐教育领域内的资深教授：江明惇先生任上海音乐学院院长期间，兼任音乐教育系第一任系主任，对上海音乐学院音乐教育专业的重建与发展起到关键作用；林华教授不仅执导音乐教育专业硕士研究生，还为音乐教育系女声合唱团走向世界给予具体指导；倪瑞霖先生、孙维权先生长期为音乐教育专业学生授课，担任研究生指导委员会委员，对学科的发展起到了十分积极的推动作用；音乐学家、出版家洛秦先生对音乐教育专业的学科发展给予无私支持，使得本套教材的出版得以顺利进行。同时，感谢上海市教委高教处、上海音乐学院教务处对学科建设的大力支持，才使得本套教材的编撰计划得以顺利启动。

音乐教育事业是一项需要全社会关注与支持、同时对和谐社会的构建有着重大作用的事业。它所承载的不仅是音乐学科知识的传授，还承载着人格培养的重大责任。成功的音乐教育可给予多元情感体验，从而使人拥有更为丰富的人生。虽然它不能一鸣惊人，也不能创造直接的物质财富，然而正是这种“润物细无声”的潜移默化功用，才真正体现出“百年树人”的意蕴。

这，也就是本套教材最终指向的理想与目标。

上海音乐学院音乐教育系主任

 教授

2010年12月28日

前 言

师范院校音乐教育专业的学生,是否需要将传统技术理论课程——和声、复调、曲式、配器(俗称“四大件”)分门别类地系统学习?是否有可能根据实际工作需要综合性教学?这个问题很早就有人提出来了,笔者亦早有此心久矣。但是由于由欧洲传入中国的这四门课程的教材、教学大纲、课程设置等方面,在国内历来是根据四门课程的教学需要分别设置的,多年来已经形成了相当稳定的教学秩序。尽管这样做,教学成本很高,教学内容有很多方面与音乐教育专业学生的实际需要并不完全符合,但是,如果改不好,搞乱了,必将导致教学质量严重下降,这一顾虑并非全无道理。特别是由于这样做还涉及到专业师资培养、基础教育设施等许多方面的问题,因此多年来,这项改革一直停留在良好的愿望上,在实际教学中止步不前。

上海音乐学院早在 20 世纪 90 年代,即在本科三年级开设了即兴演(伴)奏课程,并取得了十余年的成功经验。同时由于电脑的运用,解决了配器课的教学条件问题。在这一基础上,从 2005 年起,音乐教育系在学院的院、系领导支持下,与即兴伴奏课程配套,在音教系三年级试行开设名为《作曲技术理论综合》课程的教学,使得这一良好的改革愿望终于开始付诸实施,至今已经进行了五六年的教学实践,并取得了初步的教学成果。

我们的做法是:除了有关和声基础知识的讲授仍然单独设课(为期半年),进行基础性和声知识传授以外,并将目前和声分析与和声编配、曲式分析、复调、配器四门课的学习内容加以合并,注重将技术理论的学习密切联系实际需要,根据今后中小学音乐课教学的实际要求进行教学。

根据该课程教学大纲的规定,总的要求“学生通过该课程的学习,能独立分析多声部音乐作品的和声与曲式,掌握 MIDI 管弦乐配器方法,具有利用电脑为中小学音乐课教学中所需要的歌曲、舞蹈音乐制作伴奏带的能力”。也就是需要每一位音乐教育系本科生能够扎扎实实地掌握包括和声配置、副旋律写作、曲式结构安排、管弦乐音色的选择与编配等多方面的能力,以充分适应未来音乐教师实际工作的需要。

我们的具体做法是:将和声课的部分教学内容,与即兴伴奏课教学结合,重点放在带伴奏的中外艺术歌曲的和声分析与为歌曲伴奏的和声应用方面。

传统曲式、和声课上分析的主要是器乐作品。音教系在今后工作中接触声乐作品较多。为此,本书中在进行曲式与和声分析教学时,尽量多举声乐作品的实例,分析习题也以中小型声乐曲式与和声为主,从而更加突出音乐教育系的教学特点。

为了与和声课、即兴伴奏教学密切结合,减少内容的重复,本书在和声基础知识传授方面适当加以精简,只提出一些原则性的要领作为教学提示,而加大和声配置实用技术训练的力度。

复调教学除了有关复调一般原理的讲解与少量复调、赋格曲范例分析之外,重点放在为歌曲伴奏中副旋律与补充方法写作的训练;

配器知识的传授,由原来基本不联系音响的书面配器写作,转变为主要进行以校园歌曲为主的各类体裁、风格乐曲配置 MIDI 管弦乐伴奏技能的训练。

我们进行教学改革的主要难点之一是在电脑音乐学习方面。如果完全按照 MIDI 音乐制作专业的规范要求, MIDI 音乐制作所涉及的硬件要求,就应该是包括电脑、合成器、调音台、音源、采样器、录音设备、音箱等全套电子设备。由于考虑到我院以及今后国内大多数院校在目前和今后相当长一段时间内,不可能为全体学生提供这样齐全的成套设备,否则教学成本将过于高昂而难以承受。况且本课程的主要教学目的,也不是为了培养 MIDI 音乐制作的专业人才,因而我们在教学条件上尽可能因陋就简,最低限度只需要每位学生有一台个人电脑(台式或笔记本式皆可),以及少量的常用电脑软件,即可进行教学。

由于 MIDI 配器知识的学习还涉及到许多电脑运用的基本常识,详细说明这方面的有关理论,亦将会偏离本课程的主要教学目的。由于我院根据教育部有关规定,已经专门为学生们开设了电脑课,已经进行了电脑基础知识及上机操作基本要求的教学。为了节省本书的篇幅,亦将此类内容尽量予以省略。所讲授的仅限于在电脑上打谱、与写作电脑音乐直接有关的基础知识与软件操作。

在教学中,我们始终认真贯彻精讲多练、启发创造、实践第一、循序渐进的原则。书中所提供的理论提示,教师完全没有必要照本宣科,而是应该让学生自己事先阅读。书中所有的分析作业都要求学生通过事先的准备后,通过课堂讨论来进行。本书仅提供简要的分析提示,而不是“标准答案”,即允许同学间可以有部分不同意见的存在。教师的作用主要是组织学生们展开充分自由的讨论,在此基础上由教师进行总结,并当堂回答学生的提问。这样既可以节省授课时间,同时可以将重点放在让同学们进行独立思考,以及在电脑上实际操作方面。为了减轻学生的作业负担,在本书曲目选用上还尽量注意一曲多用,使得学生通过一首曲目的教学练习,尽可能学到多方面的知识,从而使得学生的练习作业总量上相应有所减少。

从已有的教学情况来看,该课程的教学效果还是比较好的。至少已经反映出以下两个优点:

将原来这四门课程合并为一门课,大大节约了教学成本,使得学生用较少的学会并掌握多方面的知识与技能。

与即兴伴奏课结合起来,显示了技术理论课程内容的相互联系,使学生学得更活跃、更生动,也更具有主动性与创造性,从而使得学生在未来工作中的实际知识与技能的实用能力普遍大大加强。

通过上海音乐学院多年来的教学实践,在这一教材编写过程中,我们深深感觉到,这门新课程的建立,绝不是将原来四门课程内容加以简单叠加,新教材绝对不可能仅仅由原来的四份教材合并而成,否则全书在篇幅上不仅会极其臃肿,其内容也势必会大量重叠而变得庞杂不堪。我们希望努力做到的是:从原来属于作曲系技术理论的四门课程中,选取其内容的精华部分,特别是比较适用于音乐教育系毕业生未来实际工作的需要,作为音乐教育系学生所必须知道的,也就是在今后课堂教学中必须掌握的那些内容提炼出来,重新加以组合,形成由浅入深、循序渐进的教学体系,构成新的教学秩序的过程。

这件事做起来事实上存在着相当大的困难,我们现在所做的也还只是一种初步的尝试。这方面的教学规律还需要继续探索。因此,目前出版的这份教材并不是非常完善和成熟的。希望各大师范院校的同行人,如果使用这份教材,能不断给我们提出宝贵意见,帮助我们今后逐步加以改进。

这份教材在我院计划是用一年时间学完的,也有可能延长至一年半。其他院校如果感到教学内容较多,教学节奏过紧,也可以延长至两年学完。

目 录

CONTENTS

总 序 / 余丹红	1
前 言	3
第一单元 基础知识	
第一课 学习用 ENCORE 软件将乐谱输入电脑	3
第二课 移调及其他操作	7
第三课 正三和弦的基本概念	8
第四课 和声分析的基本方法	10
第五课 单一性曲式分析	13
第六课 大小调正三和弦和声配置	17
第七课 MIDI 配器 GM 音色库简介与音色选择	18
第二单元 副三和弦与变和弦分析与应用	
第八课 副三(七)和弦分析与应用	27
第九课 副属七和弦的分析与应用	29
第十课 副属导七和弦分析与应用	31
第十一课 同主音大小调交替与调式交替变和弦分析与应用	32
第十二课 同主音大小调式混合的分析与应用	34
第十三课 降 II 级和弦与副下属和弦的分析与应用	35
第十四课 经过性减七、增六与属变和弦的分析与应用	36

第十五课	线条化和声手法	38
第十六课	MIDI 配器原则与舞曲的管弦乐织体配置	40
第十七课	抒情曲的管弦乐织体配置	43
第十八课	进行曲的管弦乐织体配置	44

谱 例

谱例 01.1	Encore 软件的主界面	47
谱例 01.2	五线谱写谱练习	48
谱例 01.3	苏珊娜	49
谱例 02.1	移调练习	49
谱例 03.1	大小调正三和弦连接谱例	50
谱例 04.1	故乡的亲人	51
谱例 04.2	尼 娜	53
谱例 05.1	思故乡	53
谱例 06.1	在河岸那边	54
谱例 07.1	爵士乐常用打击乐音色谱例	55
谱例 07.2	常用打击乐节奏型谱例	55
谱例 07.3	旋律声部	57
谱例 07.4	和声声部	57
谱例 07.5	节奏型声部	57
谱例 07.6	低音声部	58
谱例 07.7	副旋律声部	58
谱例 07.8	华彩声部	58
谱例 07.9	特殊音色	58
谱例 07.10	打击乐声部	59
谱例 08.1	副三(副七)和弦连接谱例	59
谱例 08.2	C 大调奏鸣曲第一乐章片断	60
谱例 08.3	军港之夜	61

谱例 08.4	孤独的手风琴	62
谱例 09.1	副属七和弦连接谱例	63
谱例 09.2	沉睡的美人	64
谱例 09.3	母亲教我的歌	66
谱例 10.1	副属导七和弦连接谱例	68
谱例 10.2	蔷薇花带	69
谱例 11.1	同主音大小调交替变和弦连接谱例	71
谱例 11.2	西班牙女郎	71
谱例 11.3	梦	76
谱例 11.4	我愿	78
谱例 12.1	同主音大小调混合谱例	78
谱例 12.2	重归苏莲托	79
谱例 12.3	重逢有日	82
谱例 13.1	降 II 级和弦连接谱例	83
谱例 13.2	副下属和弦连接谱例	83
谱例 13.3	在我的心里	84
谱例 13.4	热切的思恋者	86
谱例 14.1	减七和弦连接谱例	88
谱例 14.2	增六、属变和弦连接谱例	88
谱例 14.3	乘着歌声的翅膀	90
谱例 14.4	嘉陵江上	93
谱例 14.5	黎明	96
谱例 15.1	外声部和声框架与低音线条	99
谱例 15.2	半音化低音下行线条	99
谱例 15.3	半音化上行线条	100
谱例 15.4	他深切爱过我	101
谱例 15.5	我爱你	105
谱例 15.6	雨的旋律	108

谱例 16.1 波尔卡舞曲·····	109
谱例 17.1 浪漫曲·····	116
谱例 18.1 进行曲·····	120
谱例 18.2 “联合” 写在我们的旗帜上·····	131
后 记·····	132

第一单元

基础知识

第一课 学习用 ENCORE 软件将乐谱输入电脑

和其他音乐基础课程不同,我们今后的教学将主要在电脑上进行。

本书的教学程序是将整个教学过程分为三个步骤。

首先,我们将要学习在 Encore 软件上输入乐谱的基本方法,这有点像是让我们在电脑上复习基础乐理,当一名音乐记谱员。

第二步是我们的主要学习内容,即学习在电脑上如何为旋律配伴奏(包括学习有关和声、曲式、配器、复调知识、技能与实用),这部分内容近似于让我们学习当一名电子音乐作曲(编曲)家,掌握电脑编曲工作的各项基本技术。

最后我们在 CAKEWALK-SONAR 及软音源上对声音的质量加以提高和修改,这部分工作类似于让我们学习当指挥家及演奏家(乐队演奏员),完成音乐形象创造的全过程。

由此,我们的课程内容的安排,将首先从用 Encore 软件进行电脑打谱的教学开始。

[ENCORE 软件简介]

Encore 是一款比较老的打印乐谱软件,目前最高版本是 5.0,建议大家使用 4.5 版本,这个版本兼容性比较好。我们采用这一软件进行用电脑写谱学习的主要原因在于:不仅由于它的版面设计美观,完全达到了乐谱出版的要求,其更为显著的优点是软件编写非常“音乐化”,界面和使用方法非常接近于音乐专业乐谱的效果,适合于有音乐基础的人快速掌握在电脑上书写各种五线谱符号。因此,对于初学者来说,学习和使用起来很方便,能比较直观地在电脑上输入五线谱,并以此作为为歌曲配 MIDI 管弦乐伴奏入门的第一步。但是,由于这一软件的主要功能是作为乐谱打印、出版的软件,所以其中有许多设置仅仅为了出版时让版面更加美观而作用于谱面调整的功能,与实际的乐队配器的音响效果无关。凡属于这类与音乐效果无关,仅仅属于版面设计的操作,本书将不作详细介绍,仅要求学生们作一般了解,并不要求大家熟练地掌握。

市面上流行的打谱软件除了 Encore 之外,还有 Overture、Finale、Sibelius 等,作为电脑写谱的工具,除了具体操作方法各有不同之外,书写五线谱的基本原则还是相通的。因此,它们也都可以采用。教师和学生完全可以根据自己原有的习惯、基础和教学的条件和需要,自行选用其他打谱软件。

需要指出的是,Encore 所制作出来的乐谱文件,可以在 Overture 和 Finale (2008 以下版本)直接导入,导入后也可以方便地另存为新的格式。

[使用 ENCORE 软件学习打谱入门]

我们在打开该软件的主界面后,就会看到一个标准的五线谱谱面,其中最重要的是页面上方有关“乐谱编辑”的主菜单栏。其中包括“文件”、“编辑”、“音符”、“小节”、“乐谱”、“查看”、“窗口”、“设置”、“帮助”等九个栏目。在这九项当中,“文件”、“编辑”、“查看”、“帮助”等栏目,和一般电脑文字输入(如 Word)的用法差别不大,本书将不作专门介绍,而“音符”、“小节”、“乐谱”、“设置”等,则更具有音乐写谱的特点,是我们要重点学习的内容。

“音符”、“小节”、“乐谱”涉及到从微观到宏观诸多要素的编辑。

“音符”菜单里包含有:音符符头属性、声部、临时变音记号、符干、标记、连音线、延音线、符尾连接、音高、音长、力度等的修饰;

“小节”菜单里则包含有:添加小节、删除小节、速度、拍号、调号、小节线类型、小节结尾、结束句、小节序号、自动调整谱面等的设置;

“乐谱”菜单是更为宏观的方面,包含有:文字内容、添加页、删除页、增加谱表、删除谱表、分割谱表、连接谱表、每行小节数、每页谱表数等实用的功能。

窗口右面另有一竖直形的“工具条”(可以用鼠标将它的部位随意移动),其中包含在五线谱写谱中常用的各种符号可供使用。

同学们可以打开 Encore 软件的主界面(参见谱例 01.1),并根据以下提示的常用乐谱输入方法,在电脑上进行操作。

1. 用鼠标点击工具条,学习输入五线谱。首先用左键点击左上角的“文件”,出现下拉菜单后,点击“新建”。对话框中上方有“页面格式”,下方有“乐谱格式”两个项目。先选“乐谱格式”。其中有三个选项——单一谱表、钢琴谱、人声与钢琴谱。我们先选用单一谱表。然后再选“页面格式”。“总谱包含的谱表数”中写 1,“每页包含的行数”中写 10,每行包含的小节数写 4。最后点击“确定”。这样我们就获得了一张由电脑写好的五线谱纸。其中共有 10 行五线谱,每行有 4 个小节,供我们今后写谱之用。

以上各个选项都可以随意变动,电脑上出现的五线谱格式也就会各有不同。

当有一个经常使用的乐谱格式时,可以把它保存为模板:C:\Program Files\Gvox\Encore\template.enc。以后每次打开 Encore 时,就自动打开这个空白模板了。

2. 输入音符、休止符、升降号、符点等符号。一般情况下,只要打开界面,在五线谱的左面就会显示有“工具条”可以使用。如果没有,即可用鼠标打开窗口→工具条→音符,即可输入。

“工具条”有若干页。其中有:音符、谱号、图形、工具、力度、标记、符号、吉他、表情、颜色等。在“工具条”的标题栏,单击右边向后翻页,单击左边向前翻页,由此可以迅速找到所需的功能。

“工具条”首页标题是音符,包含各种音符、休止符的符号,用鼠标单击之后,再移到五线谱相应部位,再单击一下,一个音符或休止符就“写”到五线谱上了。如果需要加上升降号,则可单击升号或降