

歌曲分析与创作

GeQu FenXi Yu ChuangZuo

高虹 著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

春风文艺出版社

歌曲分析与创作

GeQu FenXi Yu ChuangZuo

高虹 著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

春风文艺出版社

©高 虹 2010

图书在版编目(CIP)数据

歌曲分析与创作/高虹著。——沈阳:春风文艺出版社,2010.9

ISBN 978-7-5313-3821-5

I.①歌… II.①高… III.①歌曲作法 IV.①J614.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第178543号

歌曲分析与创作

责任编辑 李朝科
责任校对 潘晓春
封面提字 白 玮
封面设计 丁 子
幅面尺寸 185mm×260mm
字 数 224千字
印 张 10.75
版 次 2010年9月第1版
印 次 2010年9月第1次

出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
春风文艺出版社
地 址 沈阳市和平区十一纬路25号
邮 编 110003
网 址 www.chinachunfeng.net
购书热线 024-23284402
印 刷 新民市印刷厂

ISBN 978-7-5313-3821-5

定价: 33.00元

常年法律顾问: 陈光 版权专有 侵权必究 举报电话: 024-23284029
如有质量问题, 请与印刷厂联系调换。联系电话: 024-83812199

序

在这充满激情的夏日，翻看高虹《歌曲分析与创作》的书稿，让我联想起近年来沈阳音乐学院在教材建设方面不断取得的各项可喜成果，感到十分欣慰。随着社会的发展与进步，随着国家对高等院校的教育教学质量提出的更高要求，我们的课程改革、教材建设势在必行。在这种大趋势下，我院的老教师们积极参与学院的教学改革，迎难而上，不断探索，尤其重视课程建设和教材建设。高虹教授这本教材紧紧围绕本专业人才培养目标和专业发展方向，在创新教学模式等方面都做了积极有益的尝试。

高虹，1985年毕业于沈阳音乐学院作曲系作曲专业并留校任教。一路走来，历经了从稚嫩到成熟的过程。毕业留校后，高虹一直担任音乐教育系理论作曲学科课程的教学工作，讲授过“和声”、“曲式分析”和迄今一直担任的“歌曲创作与曲式分析”课程。在本课程的教学过程中，她一直注重学生创新意识和创新能力的培养，在教材、教学大纲、教学内容及教学方法等方面都进行了深入的探讨与尝试。鉴于音乐教育系学生学前基础和培养目标等方面的特点，高虹在教学实践中，摸索总结了“启发式教授，开放式思维，拐杖式引导”的教学原则，并在教学实践中逐渐丰富完善。从而加快了学生对这门课程由茫然到感知再到认知的内化过程。使这门课程逐步成为具有“讲授提问互动，阅谱聆听分析，创作实践感受”等特点的深受学生喜爱的学科课程。

该教材可分为两大部分：

第一部分是单声部歌曲写作，以独唱和齐唱歌曲为主，包括歌曲的基本结构，旋律构成的基本要素，歌曲音乐形象的塑造，歌曲音乐主题的发展手法，歌曲的高潮，前奏、间奏及尾奏，歌曲体裁的识别以及在歌曲创作中，对中国民族风格以及地域风格的把握等内容。

第二部分是二部歌曲写作，以二部合唱歌曲为主，包括复调音乐内容，同声组合，混声组合，和声式二部歌曲，对比式二部歌曲，支声式二部歌曲，模仿式二部歌曲内容等。

曲式结构（与声乐作品为主）包括乐段，一部曲式，单二部曲式，单三部曲式以及变奏曲式、多部曲式和回旋曲式等。

细读，该书还有很多让学习者受裨益的特点：

1. 这本教材是作者紧紧围绕音乐教育专业方向和音乐教育专业学生的特点，潜心研究音乐教育专业教学规律，总结教学方法与手段而编写的，体现了将歌曲写作与音乐分析溶为一体的授课方式。既有创作又有分析，二者紧密联系在一起，使学生在了解歌曲写作的同时了解和掌握了音乐分析的基本方法，在学习音乐分析的过程中又激发了学生们的创作想象和创作欲望，二者分和有序，相得益彰。

2. 在谱例的选择上，民歌的数量所占比重较大，使之既是范例又可成为音乐创作的源泉。同时，近 1/4 的谱例采用了高虹本人以及沈阳音乐学院作曲系的前辈和老毕业生包括劫夫、傅庚辰、秦咏诚、潘兆和、张力伟、李黎夫、吴晓云等人的作品。透过这个小小的窗口，彰显了沈阳音乐学院建院70余年以来在歌曲创作方面的强势。

3. 叙述方法简洁明了，易读易懂；内容安排循序渐进，由浅入深。可以说，《歌曲分析与创作》既是沈阳音乐学院音乐教育系理论作曲学科课程的必修教材，同时也是一本可以满足具有一定音乐理论基础的歌曲创作爱好者学习和创作需要的参考用书。

4. 课后习题中，“命题填词并发展”的练习内容，能够使学生运用换位思考来加强词曲之间的吻合；“实例分析”的内容，则能够通

过聆听旋律和对音乐作品各方面的分析，来使学生全方位地感受音乐，认真地揣摩音乐，深入地理解音乐，从而运用所获得和掌握的写作技术，更好的认识音乐和创作音乐。

5. 音乐创作的灵感来自于生活阅历和生活积淀，来自于对音乐作品的理解、对音乐作品个性的理解。这本教材紧紧抓住了这条主线，强调分析与创作并进，对200余个谱例包括中外名曲，国内优秀作品，各地各民族民歌，结合多媒体课件在曲式结构，音乐语言，创作手法等方面进行了全面的分析。

6. 本教材突显了作者一直以来坚持音乐创作的经验凝结。在繁重的教学、科研工作之余，高虹始终没有放弃她所钟爱的音乐创作。从毕业到现在始终痴心不改，作品颇丰。有些作品多次荣获国家级、省级（包括“五个一工程奖”，“金钟奖”）等多种奖项；有些作品曾作为国家级的声乐比赛曲目；还有些作品被收录于21世纪全国高师系列音乐教材《声乐教学作品选》、《中国民族声乐教学歌曲精选》以及其他歌曲集当中。

《歌曲分析与创作》既是高虹教授从教25年的心血之作，也是其潜心探索的沉淀之作；既凝结了她对本职工作和对所教授课程的热爱，也反映出她对音乐创作的执着和对美的追求。祝愿高虹教授在教学、科研工作和音乐创作上不断取得佳绩！

刘辉

二〇一〇年七月

目 录

序	1
第一章 歌曲的基本结构	1
第一节 动机与乐汇	1
第二节 乐节	2
第三节 乐句	3
第四节 乐段	5
第二章 音乐的主要表现因素	7
第一节 节奏	7
第二节 旋律	22
第三节 调式	25
第三章 歌曲的音乐主题	36
第四章 一部曲式	39
第一节 乐段	39
第二节 乐段的其他形态	43
第五章 歌曲主题的发展手法	51
第一节 重复发展法	51
第二节 对比发展法	57
第六章 歌曲的高潮、前奏、间奏及尾奏	63
第一节 歌曲的高潮	63
第二节 前奏、间奏和尾奏	67
第七章 带再现的单二部曲式	77
第一节 带再现的单二部曲式的两个段落	77
第二节 带再现的二部曲式的实例分析	78
第八章 不带再现的单二部曲式	82
第一节 不带再现的单二部曲式的两个段落	82
第二节 不带再现的单二部曲式的实例分析	82
第九章 带再现的单三部曲式	87
第一节 带再现的单三部曲式的第一个段落—A 段	87

第二节	带再现的单三部曲式的第二个段落—B 段	87
第三节	带再现的单三部曲式的第三个段落—A (A') 段	87
第四节	带再现的单三部曲式的实例分析	88
第十章	不带再现的单三部曲式	93
第一节	不带再现的单三部曲式的第一个段落—A 段	93
第二节	不带再现的单三部曲式的第二个段落—B 段	93
第三节	不带再现的单三部曲式的第三个段落—C 段	93
第四节	不带再现的单三部曲式的实例分析	93
第十一章	其他歌曲曲式	98
第一节	多部曲式	98
第二节	变奏曲式	100
第三节	回旋曲式	102
第十二章	二部歌曲写作	105
第一节	复调音乐	105
第二节	二部合唱	112
附录 I		126
习题		126
第一部分	课后习题	126
第二部分	综合习题	142
第三部分	实例分析	145
1.	《云月依依》	145
2.	声乐套曲《春夏秋冬》之 春·秋	146
3.	声乐套曲《春夏秋冬》之 夏	147
4.	声乐套曲《春夏秋冬》之 冬	149
5.	女声合唱《新东北风》	150
6.	领唱合唱《赶牲灵》	157
附录 II		165
歌曲常用音域		165
参考文献		165
写在后面的话		166

第一章 歌曲的基本结构

教学目的:

了解音乐的句逗、乐句划分以及曲式中的各部分功能,掌握乐段的各种类型和基本结构。掌握方整性乐句和非方整性乐句,方整性乐段和非方整性乐段,收拢性乐段和非收拢性乐段。

在文学作品中,或是一部小说,或是一篇散文,都是由字、词、词组、句子、段落所构成的。同样,音乐作品也应由若干结构单位所组成。按音乐结构的名称,分别称为动机、乐汇、乐节、乐句和乐段。音乐的各种表现因素是通过乐曲的结构形式(曲式)来体现的。

第一节 动机与乐汇

作为音乐语汇,动机与乐汇是音乐表达乐思的最小单位,大多由两个音节构成,一强(强拍或强位)一弱(弱拍或弱位)或一弱一强。相当于文章或文字中的字或词,在歌曲创作中,也常常将一个词作为一个动机或乐汇来完成。动机与乐汇的主要区别在于:动机个性鲜明,在音乐作品中起着贯穿、繁衍、发展的作用,乐汇则是音乐结构的组成材料之一。

例1 《义勇军进行曲》 田汉词 聂耳曲

雄壮地 进行曲速度

这是一个由弱到强的乐汇,包含了一个词“起来”。这个乐汇在作品中有所发展,体现了贯穿的作用。

例2 《打靶归来》 牛宝源、王永泉词 王永泉曲

进行曲速度

这是一个由强到弱的乐汇,包含了一个词“日落”。节奏鲜明。

例7 《五月的鲜花》 光未然词 阎述诗曲

中速

这首歌曲的乐节采用1小节结构。

例8 《尖尖山》 四川川北民歌

中速稍快

这首民歌均由乐节构成。

第三节 乐句

乐句由乐节构成。其形态极为多样，有明显的终止，并具有相对的完整性，相当于文章或文字中的句子。乐句是曲式中的基本结构，在曲式结构中，有的作品没有乐汇，有的没有乐节，但没有乐句的作品却很少见。有时，乐句甚至可以作为独立的曲式结构存在（由一个乐句构成的一部曲式），因此乐句是非常重要的结构单位。乐句还分为方整性乐句（由2、4、8等小节组成）和非方整性乐句（由1、3、5、7小节等组成）。

例9 《三十里铺》 陕北民歌

稍慢

这首民歌的主题乐句是4小节结构，方整性乐句。

例10a 《长城谣》 潘子农词 刘雪庵曲

苍凉 悲壮

这首歌曲的主题乐句是2小节结构，方整性乐句。

例 11 《太阳最红毛主席最亲》 付林词 王锡仁曲

中速

这首歌曲的主题乐句是4小节结构，方整性乐句。

例 12 《都达尔和玛利亚》 哈萨克民歌

中速

这首民歌的主题乐句是5小节结构，非方整性乐句。

例 13a 《黄水谣》 光未然词 冼星海曲

中速

这首歌曲的主题乐句是7小节结构，非方整性乐句。

例 14a 《黄河怨》 光未然词 冼星海曲

慢速

这首歌曲的主题乐句是5小节结构，非方整性乐句。

例 15 《天山青松根连根》 蒋德夫词 周吉曲

中速稍快

这首歌曲的主题乐句是 11 小节的结构，非方整性乐句。

例 16 《秋收》 贺敬之词 张鲁、瞿维曲

中速稍慢

这首歌曲的主题乐句有“一气呵成”的特点，4 小节结构，方整性乐句。

由韩伟作词、施光南作曲的《祝酒歌》的主题也是“一气呵成”的乐句。2/4 拍，8 小节结构，方整性乐句（谱例略）。

第四节 乐段

乐段由乐句构成，相当于文章或文字是中的段落。分为收拢性乐段（完满终止）和开放性乐段（不完满终止），乐段还分为方整性乐段（由 2、4、8 个方整性乐句构成）、和非方整性乐段（由 2、4、8 个或 1、3、5、6 个非方整性乐句构成）。

例 17 《牧歌》 内蒙民歌

中速

这首民歌是收拢的方整性乐段。2 个乐句为 4+4 结构。节奏舒缓、旋律优美。

例 18 《二十四节气歌》 孟繁林词 晓云曲

活泼地

这首歌曲是收拢的方整性乐段。4 个乐句为 4+4+4+4 结构。

例 19 《敖包相会》 马拉沁夫词 通福编曲

中速稍快

这首歌曲是收拢的非方整性乐段。4个乐句为3+3+3+3结构。

例 20 《映山红花满山坡》 达斡尔族民歌

稍快

这首民歌的结构是乐段的扩充形式。开始的段落是收拢的非方整性乐段：4个乐句为5+5+5+5结构。扩充部分是2个乐句，4+4结构。

关于乐段的更多内容，将在“一部曲式”一章中详述。

第二章 音乐的主要表现因素

一首（部）音乐作品的形成，包括诸如旋律、节奏、节拍、调式、调性、力度、速度、音区、音色、和声、织体等因素。本章将通过对节奏、旋律、调式这个三方面的讲授，来解释并借以涵盖更多的内容，说明音乐的表现因素在歌曲创作中的重要作用。

第一节 节奏

教学目的：

了解节奏作为音乐的主要表现因素之一，在音乐中所起的作用及表现手段。了解节奏的各种表现形态及歌曲中常用的节拍，掌握旋律节奏与语言节奏的相互关系，重点掌握各种常用节拍在歌曲创作中的正确使用。

一、节奏的表现形态

节奏，源于生活，源于自然。在音乐中，节奏是非常重要的表现手段。它的作用在于：赋予旋律以鲜明的性格，赋予作品以更加准确、生动的音乐形象。就节奏的形态而言，可做以下分类：

1. 劳动歌曲及劳动号子的节奏形态

节奏特点：这种节奏形态均与具体的劳动者劳作时的情绪和劳动动作的频率相吻合。速度应根据具体的劳动特点而定。

例 21 《打夯号子》 河南民歌

有力地

这首民歌采用“一领众合”的演唱形式。节奏铿锵有力，气势高涨。

例 22a 《黄河船夫曲》 光未然词 冼星海曲

急速地

这首《黄河船夫曲》以连续的前十六分音符、连续三连音、附点长音结合的节奏形态并以及极快的速度，拉开了《黄河大合唱》这部恢弘的合唱作品的序幕。

例 23 《码头工人歌》 孙石灵词 聂耳曲

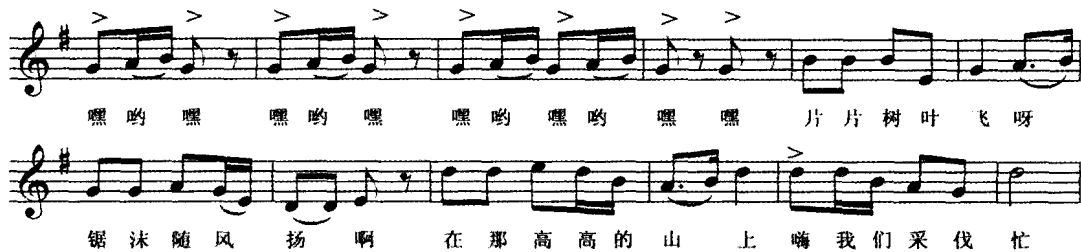
中板 坚毅地

这首歌曲是聂耳亲身体验码头工人在被压迫的劳动过程之后的有感而发。节奏缓慢、沉重，情绪逐渐高涨。

例 24 《采伐歌》 郑律成词曲

愉快地

这是作者深入林区生活，与伐木工人朝夕相处之后所创作的一首欢快的歌曲。表现了伐木工人的乐观情绪和愉快的劳动场面。

例 25 《羊毛剪子咔嚓响》 澳大利亚民歌

欢快地

两只眼睛盯着那老母羊 剪下母羊的毛他就将优胜着赶上

这首澳大利亚民歌节奏形态轻快、活泼，表达了愉快的劳动情绪。

2. 进行曲的节奏形态

节奏特点：进行曲的节奏形态，既是一种形态的归属，又是一种体裁和速度的象征（进行曲体裁、进行曲速度）。节奏简洁，鲜明，重音明确，适用于军乐、军歌、校歌以及更多的群众歌曲。

例 26 《中国人民志愿军战歌》 麻扶摇词 周巍峙曲

进行曲速度

雄 纠 纠 气 昂 昂 跨 过 鸭 绿 江 保 和 平 为 祖 国 就 是 保 家 乡 中 国

好 儿 女 齐 心 团 结 紧 抗 美 援 朝 打 败 美 帝 野 心 狼

例 27 《中国人民解放军进行曲》 公木词 郑律成曲

进行曲速度

向 前 向 前 向 前 我 们 的 队 伍 向 太 阳 脚 踏 着 祖 国 的 大

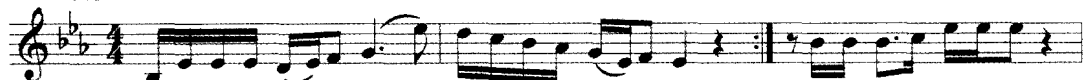
地 背 负 着 民 族 的 希 望 我 们 是 一 支 不 可 战 胜 的 力 量

3. 欢快歌曲的节奏形态

节奏特点：这种节奏形态，常用来表现喜悦、愉快、向上等情绪，大多具有舞蹈性。节奏较紧凑，通常采用稍快的速度。采用欢快节奏形态的乐曲很多，比较典型的例如杨正仁作词作曲的《阿瓦人民唱新歌》和李俊琛作词、罗念一作曲的《洗衣歌》（谱例略）。

例 28 《阿拉木汗》 新疆哈萨克族民歌

欢快地

阿 拉 木 汗 什 么 样 身 段 不 肥 也 不 瘦 她 的 眉 毛 像 弯 月