

从零学音乐入门丛书
CONG LING XUE YIN YUE RU MEN CONG SHU

从零起步

学歌曲创作

CONG LING QI BU
XUE GE QU CHUANG ZUO

轻松入门

吴国熹 编著

上海音乐学院出版社

从零学音乐入门丛书

CONG LING XUE YIN YUE RU MEN CONG SHU

从零起步

CONG LING QI BU
XUE GE QU CHUANG ZUO

学歌曲创作

轻松入门

吴国翥 编著

 上海音乐学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从零起步学歌曲创作 / 吴国翥编著. -- 上海 : 上海音乐学院出版社, 2017. 3

ISBN 978-7-5566-0197-4

I. ①从… II. ①吴… III. ①歌曲创作—基本知识
IV. ①J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 051859 号

书 名: 从零起步学歌曲创作

作 者: 吴国翥

责任编辑: 陈 欣

封面设计: 王月裕

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: 北京柯蓝博泰印务有限公司

开 本: 850×1168 1/16

印 张: 6.75

字 数: 谱文 101 面

版 次: 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5566-0197-4/J. 1161

定 价: 28.00 元

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

前言

“从零起步”，零的概念就是一点基础都没有，从学歌曲创作角度用“从零起步”这样一个词，真的没什么道理。我理解“从零起步”学习音乐系列丛书的含义，目的主要是要给那些喜欢音乐的人以信心。

曾经有音乐爱好者问我，有些很好听的歌曲，尤其是民歌和一些当代的流行歌曲，都是没有音乐基础的人“创作”出来的，该怎么解释？对此问题借编写本书的机会说一下我的想法。

确实有过这种现象，当今也有好多歌手在自己“创作”歌曲，他们把自己的音乐感受哼唱出来，有时也会哼唱出很好听的旋律。这样的现象应该解释为是他们拥有的各种经历，尤其是对各种音乐声音、旋律等的积累以及记忆储存后的自然流露。然而，这种类型的歌曲成功还是离不开作曲家的帮助，比如作曲家帮助他们记谱、作曲家帮助编配伴奏等等。但是要想一直这样的“创作”下去，难度是相当大的，也没有几个人能够坚持下去。那么，说这些的目的是想告诉想学习歌曲写作的音乐爱好者朋友们，歌曲创作一定需要必备的音乐基础理论知识和一般的和声知识，以及较为丰厚的文化底蕴、文学功底等等。道理很简单，作曲理论是从前人成功的作品中经过几代人总结出来的，它包含了很多科学的创作技巧，提供给我们丰富的创作经验。因此，建议在学习歌曲创作之前，要补一下音乐基础知识，起码要掌握音乐学科中的用语，以及和创作歌曲必须要懂得的简单的音域、音阶、调式调性、简单的和声、音乐结构，还有标准的记谱等知识，否则，歌曲创作的路会很难走下去。

我们本着循序渐进的原则，将歌曲创作相关的理论知识、创作技法等介绍给大家，其中包括单声部歌曲创作的基本技巧与方法；歌词的选取与各类型歌词的艺术特点；如何创作歌曲的主题及其主题发展的各种手法；常用的歌曲结构，歌曲的体裁风格样式介绍……力求本书能够让爱好音乐并想创作歌曲的读者朋友们自学入门时使用。

吴国翥

2017年夏于北京

目 录

第一章 进入音乐创作之门	1
第一节 节奏型创作的魅力练习	1
第二节 音高排列创作的魅力练习	3
第三节 基础音乐理论知识回顾	5
一、记谱法	5
1. 长度的记法	
2. 高度的记法	
3. 力度的记法	
4. 速度的记法	
5. 音符的规范写法	
6. 音值组合法	
二、调式与调性	13
1. 调 式	
2. 调 性	
三、音程与和弦知识	16
1. 音 程	
2. 和 弦	
第二章 了解歌曲体裁分类	20
第一节 叙事歌曲与劳动歌曲	20
一、叙事歌曲	20
1. 《魔 王》	
2. 《老房东“查铺”》	
二、劳动歌曲	23
《上滩号子》	
第二节 进行曲与歌舞性歌曲	24
一、进行曲	24
1. 《中国人民解放军军歌》	
2. 《婚礼进行曲》	

二、歌舞性歌曲	28
1. 《我心中的歌献给解放军》	
2. 《采茶舞曲》	
第三节 抒情歌曲与颂歌	32
一、抒情歌曲	32
1. 《教我如何不想他》	
2. 《大海一样的深情》	
3. 《吐鲁番的葡萄熟了》	
二、颂 歌	36
1. 《长江之歌》	
2. 《黄河颂》	
第四节 讽刺歌曲与儿童歌曲	40
一、讽刺歌曲	40
1. 《你这个坏东西》	
2. 《跳蚤之歌》	
二、儿童歌曲	44
1. 《听妈妈讲那过去的事情》	
2. 《让我们荡起双桨》	
第三章 歌曲的风格类型介绍	49
第一节 艺术歌曲	49
第二节 流行歌曲	53
第三节 群众歌曲	55
第四节 影视歌曲	56
第四章 歌 词	59
第一节 《吐鲁番的葡萄熟了》	59
第二节 《涛声依旧》	61
第三节 《思 念》	62
第五章 歌曲主题的创作	64

第一节 主题的作用与意义	64
第二节 主题的构思与创作	66
一、主题的构思	66
二、主题的创作	66
1. 用和弦分解的方式构成主题	
2. 民间音乐素材改编而成的主题	
3. 自由创作的主题	
第六章 主题发展法	76
第一节 重复法	76
一、严格重复	76
二、变化重复	77
1. 节奏重复	
2. 装饰重复	
3. 局部重复	
4. 再 现	
5. 模 进	
第二节 展开法	80
一、主导动机的展开	80
二、节奏的扩张或紧缩	80
三、音程的扩大或缩小	81
第三节 对比法	81
一、节奏、节拍对比	82
二、调、调式、调性对比	84
1. 变调不变调式	
2. 只变调式不变调	
3. 调和调式均变	
第七章 歌曲的结构	86
第一节 乐段与一部曲式	86
一、单乐句构成的乐段	86
二、双乐句构成的乐段	86

1. 平行的双乐句乐段	
2. 对比的双乐句乐段	
三、三个乐句构成的乐段	87
四、四个乐句构成的乐段	88
五、五个乐句构成的乐段	89
第二节 单二部曲式	89
一、带再现的单二部曲式	90
二、不带再现的单二部曲式	90
第三节 单三部曲式	93
一、带再现的单三部曲式	93
二、不带再现的单三部曲式	94
第四节 歌曲的前奏、间奏、尾声	96
一、前奏的写作方法	96
二、间奏的写作方法	97
三、尾奏的写作方法	97

附录.....99

一、人声演唱形式	99
1. 独唱	
2. 齐唱	
3. 合唱	
4. 领唱	
5. 对唱	
6. 重唱	
7. 轮唱	
8. 小组唱	
9. 表演唱	
10. 大联唱	
二、声音种类与音域	100

第一章 进入音乐创作之门

音乐历史长河为我们留下大量的风格各异的音乐作品，仅就歌曲这一项，其数量就无法统计，我们会经常使用“浩如烟海”一词来形容。中外音乐史上留下大量经典的歌曲，使人们得到精神上的享受。经常有人说中国是旋律大国，从古到今，在大量流传的音乐中，歌曲的比重是非常大的，最重要的原因是中华民族的大众音乐欣赏习惯就是听旋律。

歌曲创作的另一种说法就是创作旋律。当然这不准确，因为作曲家们在创作歌曲时不是这样的，一定是在写旋律的同时，一起完成钢琴伴奏创作或者是乐队伴奏的创作，使旋律、伴奏成为一个整体。

我们在这本歌曲创作的书中讨论的只是以旋律为主，对歌曲的伴奏部分不会涉猎太多。原因很简单，这样一本入门的歌曲创作书籍是完不成那样重的任务的。

第一节 节奏型创作的魅力练习

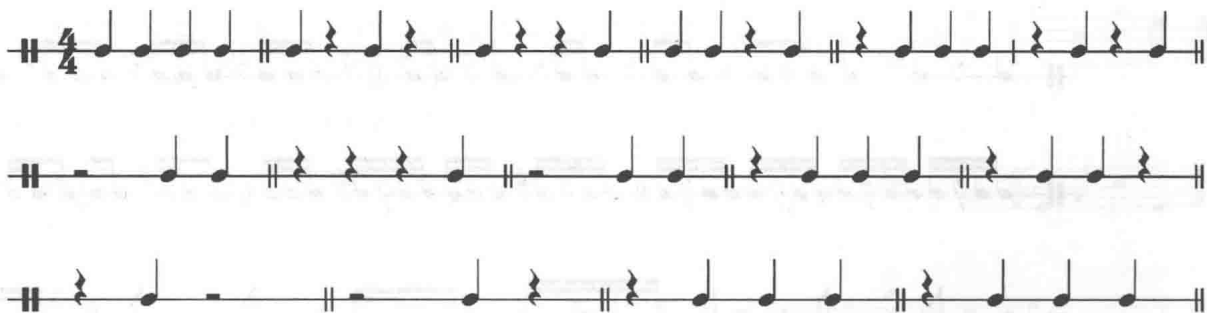
首先，我们先进行一些具有魅力的音乐创作基本技法练习。大家知道歌曲的旋律是由节奏和声音的高低构成的，这也是音乐四个要素中的重要组成部分。

那么，节奏是构成旋律的重要部分，曾经有音乐大师说，节奏是旋律的骨头。

这一节我们做一下有趣的练习，从而也了解一下，为什么音乐会有那么多的类型、风格，为什么那么迷人。

我们仅以 $\frac{4}{4}$ 拍子的一小节为例，在这一小节里创作不同的节奏。这里我先做一些，之后大家可以拿起笔来用自己知道的音符时值（四分音符、八分音符、十六分音符等）进行创作，看看这一小节中会创作出多少个不同的节奏组合。

例 1：用四分音符组合

例 2: 用八分音符组

Musical notation for Example 2, featuring eighth note groups in 4/4 time. The notation consists of three staves. The first staff begins with a 4/4 time signature and contains a sequence of eighth notes and eighth rests. The second and third staves continue the rhythmic pattern with various combinations of eighth notes and eighth rests.

例 3: 用十六分音符组合

Musical notation for Example 3, featuring sixteenth note groups in 4/4 time. The notation consists of five staves. The first staff begins with a 4/4 time signature and contains a sequence of sixteenth notes and sixteenth rests. The second and third staves continue the rhythmic pattern with various combinations of sixteenth notes and sixteenth rests. The fourth and fifth staves continue the pattern with more complex rhythmic combinations.

例 4: 各种时值音符的组合

Musical notation for Example 4, featuring a combination of eighth and sixteenth notes in 4/4 time. The notation consists of five staves. The first staff begins with a 4/4 time signature and contains a sequence of eighth notes, sixteenth notes, and eighth rests. The second and third staves continue the rhythmic pattern with various combinations of eighth notes, sixteenth notes, and eighth rests. The fourth and fifth staves continue the pattern with more complex rhythmic combinations.

上述的同时值音符和不同时值音符加休止符的各种组合，大家一定会受到启发，这四个例子还只是简单的随意的组合一下，仅在一个 $\frac{4}{4}$ 拍子的一小节里，其组合的可能就会非常丰富。有位数学家跟笔者说，这类在一小节中的节奏组合应该有二万二千多个可能。这其中还不包含速度的变化，不包含演奏技巧的变化，还没有使用连线、跳音、连音、顿音等等方法，还没有换音色……就这样一种较为枯燥的节奏型变化的练习，足以证明音乐创作中充满的魅力，如果加上各种音乐的表现方法，那将是无穷尽的。

想学习歌曲写作的读者朋友，可以在上面四个例子的启发下，动脑动笔先在 $\frac{4}{4}$ 拍子，一小节的状态下创作节奏型，从这里开始进入音乐创作状态。我相信当你自己动脑并动手创作出一千个节奏型时，你对自己学习歌曲写作会充满信心、会有成就感、会继续写下去，同时也会感觉到音乐为什么对人类会有那样大的魅力。在今后的创作中，你所创作的节奏型，会给你很多帮助，把各种节奏型再有机的组合在一起，就会成为美妙音乐作品的“骨头架”。关于节奏型问题我们会在后面的创作中详细的分析与讨论。

第二节 音高排列创作的魅力练习

创作完节奏型之后，我们再来排列音的高低。音的高低排列也是非常有趣的练习。我们这里讲的排列是横向的，纵向的排列属和声学范畴，我们暂不涉及。

我们现将 do mi sol 三个音拿出来练习，这三个音纵向摆在一起同时发声，是一个大三和弦，学过基础乐理的学生一定会了解这一点。在大调里，这个三和弦是主和弦，起着非常重要的决定调式的作用。那么，在创作大调音乐时，它们一定会在旋律中的重要位置经常出现。我们只以这三个音为例进行练习举例

例 5：四分音符从 do 开始的练习

例 6：四分音符从 mi 开始的练习

例 7: 四分音符从 sol 开始的练习

Musical notation for Example 7, showing a sequence of quarter notes starting from sol (G4) in a 4/4 time signature, spanning two lines of a staff.

例 8: 不同时值音符从 do 开始的练习 (二小节)

Musical notation for Example 8, showing a sequence of notes starting from do (C4) in a 4/4 time signature, spanning two lines of a staff. The notes are grouped into seven numbered measures (1) through (7), illustrating different rhythmic values.

例 9: 不同时值音符从 mi 开始的练习 (二小节)

Musical notation for Example 9, showing a sequence of notes starting from mi (E4) in a 4/4 time signature, spanning two lines of a staff. The notes are grouped into seven numbered measures (1) through (7), illustrating different rhythmic values.

例 10: 不同时值音符从 sol 开始的练习 (二小节)

Musical notation for Example 10, showing a sequence of notes starting from sol (G4) in a 4/4 time signature, spanning two lines of a staff. The notes are grouped into five numbered measures (1) through (5), illustrating different rhythmic values.

法在五线谱记谱法中还无法完成。我们用五线谱记谱法创作歌曲时，也一定会碰到你的想法无法记录出来的现象。比如用民间唱法演唱时的滑音，只能记录出大概意思，需要演唱者自己领会。

记谱法内容包括：

1. 长度的记法

音乐是时间艺术，是由各种不同长度的音有机的组合在一起构成作品，在一定时间里完成的。

a. 音符

各类不同形状的音符，有着不同的时值，音符身上的各个部位都有名字，大家回顾一下：符头、符干、符尾的概念。音符时值，指的就是音符的长度。在五线谱中记录时值的是各种形状不同的音符。这些音符的形象及其长度需牢记，否则在记谱时会经常因为计算不清音符而耽误创作。

例 11

名称	音符	长度
全音符		1
二分音符		1/2
四分音符		1/4
八分音符		1/8
十六分音符		1/16
三十二分音符		1/32
六十四分音符		1/64

另外，增加音符的长度，还会有好多符号来表示，比如：

延长记号： 这个符号的意思是要将音符延长约一半的长度，记在要延长音符的上方。

延音线：两个或几个相同的音需要加长，通常就会在两个或几个音的上方用线将它们连起来，

 表示这些相同的音是一个音。

附点音符：音符后面的圆点，作用是增加音符时值的一半（二分之一）。

b. 拍号

在乐谱前面，除了散拍子之外，都标记有 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{6}{8}$ 等记号，这些就是拍号。拍号在记谱法中非常重要，它决定了音符的时值。其意思是：写在下面的 4 或者 8，分别指四分音符和八分音符的意思，上面的数字是指每小节有几拍。2 就是每小节两拍，4 就是每小节四拍。

如上面表中的八分音符：。在 $\frac{2}{4}$ 拍子的音乐里，它的时值是半拍，在 $\frac{6}{8}$ 拍子的音乐里，它的时值就是一拍，以此类推。道理懂了之后，计算起来应该是非常简单的算术题。

拍号除上述功能之外，还有一个重要的功能，它决定小节中拍子之间的强弱位置。

例 12

名称	四二拍	四三拍	四四拍	八三拍	八六拍
拍号在五线谱中的写法					
弱规律	●○	●○○	●○●○	●○○	●○○●○○
注：●表示强拍 ○表示次强拍 ○表示弱拍					

上表中的拍号都是一些常用的拍子，拍号确定之后，每小节中的强弱位置就已经确定，在以后涉及的歌曲创作中，不同风格的歌曲会选择不同的拍号。不同的强弱划分会形成风格不同的音乐，比如大家经常接触的圆舞曲就一定是三拍子。

c. 休止符

用以记录不同长短音的间断的符号叫做休止符。休止符在音乐创作中有着重要的意义，后面会专门讨论。休止符和音符一样有着不同时值和记法，作曲者一定要牢记。看下表：

休止符中也包括附点休止符，和音符一样，附点写在休止符的右面，长度增加一半（二分之一）。

2. 高度的记法

a. 谱号

谱号记在五线谱上，便使各条线具有了固定的音级名称和高度。

常用的谱号有三种：高音谱号 G 、中音谱号 C 、低音谱号 F 。我们创作歌曲时经常用的是高音谱号，也称 G 谱号。当然有些低音的歌曲，也用低音谱号。

这里可能涉及到音名、唱名、五线谱基础知识、音的分组等等基础乐理概念。我们不想用大量的篇幅去讲这样的问题，如果有的朋友对这些基本乐理的知识毫不知情，建议先学一下这些相关的基本知识。因为展开讲的话，这本书就要改书名了。

高音谱号 G 表示小字一组的 g ，记在五线谱的第二线上 G 。它确立了不同音高的位置所在，看到这个高音谱号，在五线谱的下加一线上的音就是中央 c 在五线谱上的位置，而且这个位置是不变

化的。

例 13

和这些音名对应的唱名为 do re mi fa sol la si。作曲者一定将这些记准确，这个例子是基础的音高位置，在将来的创作中，这些位置和某些声乐种类有相当大的关系，因为不同的人声是有不同的音域限制的。

b. 变音记号

变音记号是用来表示升高或降低基本音级的记号。变音记号有五种：

升记号（ \sharp ）表示将基本音级升高半音；

降记号（ \flat ）表示将基本音级降低半音；

重升记号（ \times ）表示将基本音级升高两个半音（一个全音）；

重降记号（ $\flat\flat$ ）表示将基本音级降低两个半音（一个全音）；

还原记号（ \natural ）表示将已经升高或降低的音还原。

变音记号的标记方式有两种：

第一种是记在谱号的右面，这种变音记号称作调号，它们决定乐曲的调性。

在未改变新调之前，它对音列中所有同音名的音都生效。上图中在 F、C、G 三个音的位置标记了升记号，那么在整首乐曲中的 fa、do、sol 在演唱时都要升高半音。如果在乐曲中间要更换调号时，可能有三种情况。更换调号如果发生在一行乐谱的开始处，这时应该在前一行乐谱的末尾处将所要更换的调号预先记写清楚，并将最后一条小节线向前移，以便记写新调的调号。增加原有升号或降号的数目时只要在更换调号处的小节线右边写出新调的调号便可以了。减少原有升号或降号的数目时，需要在更换调号处的小节线左边将多余的变音记号还原，在小节线的右边写出新调的调号。升号变降号或降号变升号时，需要在更换调号处的小节线左边将原来的变音记号还原，在小节线的右边写出新调的调号。

第二种变音记号叫做临时记号，直接放在音符左面。

上方这个图里是升 do、降 mi、重降 mi、重升 sol、降 si、还原 si。

临时记号只限于同音高的音有效，而且只到最近的小节线为止，也就是说只在一小节里有效。

c. 五线谱的加线

为了标记过高或过低的音，在五线谱的上面或下面还要加上许多短线，这些短线叫做加线，在五线谱上面的叫上加线，下面的叫下加线。由加线而产生的间，叫做加间，在五线谱上面的加间叫上加间，下面的叫下加间。加线和加间的计算方法是：上加线和上加间，由下向上计算，下加线和下加间由上向下计算。其意义和五线谱本身一样，每条线和每个间都是一个音，只是为了增加音的高低而用。

3. 力度的记法

音乐是声音的艺术，因此离不开力度的变化。在记谱中力度记号也是经常使用的。我们来归纳一下变化力度的常用符号：

pp -- 很弱

p -- 弱

mp -- 中弱

mf -- 中强

f -- 强

ff -- 很强

sf -- 突强

fz -- 突强

fp -- 强后即弱

> 或 < 重音记号

dim -- 渐弱

cresc -- 渐强

sotto voce -- 很弱的声音

sempre p -- 始终保持弱

4. 速度的记法

速度在音乐作品中也是非常重要的，同样的乐曲使用不同的速度会有非常大的变化。在记谱中，速度记号也有多种。

音乐的速度标记，主要是用文字表示。当然这种表示方法，只能表示一个大概，并不非常准确。不过一般音乐也不要求非常准确。因为过分准确对音乐表演也是一种限制。何况作曲家的主观意图，也不一定就是理想的速度，所以还是有一点灵活性比较好。