

《作曲》教学大纲

课程性质：专业主干必修课

先修课程：和声、曲式学等

总学时：144

学分：8

理论学时：108

讨论学时：36

开课学院：音乐学院

适用专业：作曲理论与作曲技术
理论专业、本院其它专业可选修

大纲执笔人：张春林

大纲编写时间：2005年8月

一、说明

1、课程的性质、地位和任务

本课程是作曲与音乐制作方向的专业主干必修课。学生在掌握了旋律写作、和声、复调、配器、曲式等作曲基础技术理论之后，此课程主要教授和探索一些作曲的基本技法，基本原理和一般的规律。但也要明确，作曲没有什么规定的技法，本应是“自由作曲”，需要灵活应用，在掌握全面理论知识之后，是既要遵守一些技术理论的原则规章更要勇于突破不受束缚，加以取舍、发展和变化的一些大胆的创作实践活动。从而引导学生具备艺术的气质、感情，对社会生活的敏锐感觉，能够通过创作音乐来表达人类的各种情绪，以反映社会生活的精神面貌，努力提高学生们的创作和编配的能力，并具有一定的音乐创作的教学能力。

2、课程教学的基本要求

本课程采用小组课与个别课相结合的方式授课。小组课课堂教学以系统讲授理论知识为主，辅以必要的课堂讨论、练习与问答互动的形式；个别课以引导学生进行个性化创作为主。

在讲授过程中，要使理论与曲例作品分析密切结合，并尽可能利用现代教学手段进行视听的直观教学。在每周一次或两周一次的作业中，内容由小到大，由简到繁，注意题材、体裁与结构形式等方面的多样性。在个别进行作业、习作、作品的修改中，注意发现学生作业中的“闪光点”，同时要有说服力地指出不是，并能建议出具体修改意见，以调动学生学习、创作的积极性，鼓励新作品试唱（奏）音乐会，作品的投稿、交流等活动，从而促进创作水平的提高，提高教学效果

和教学质量。

3、本课程的重点与难点

重点：本课程的有关旋律的形态，旋律与节奏的关系、旋律与和声的关系及旋律发展的四个方面的一些基本规律和写作原则。旋律写作毕竟不是空中楼阁，它还需要和声给予它“血肉”；需要曲式给予它“骨架”；需要伴奏丰富它的情感。掌握这些方面的知识并具有较熟练地运用它们的能力，才能很好地跨入作曲的门槛。

难点：音乐写作的基本理论知识包括：旋律写作、和声、复调、配器、曲式等。但掌握了这些理论知识并不意味着就一定会作曲了，还必须善于灵活地运用这些知识与技术，真正驾驭这些技术，遵循法则，又敢于突破，锲而不舍，才能在音乐创作中从“必然王国”进入“自由王国”。

二、课堂教学时数及课后作业题型分配

章目	教学内容	教学时数	教学方式 或手段	课后作业	
				思考题	练习题
一	绪论	8	讲授		
二	旋律的节奏与节拍	8	讲授		
三	旋律的调式与调性	8	讲授		
四	旋律与和声关系	8	讲授与分析		
五	旋律的基本形态	10	讲授		
六	旋律运动的逻辑	8	讲授与分析		
七	旋律中的其它表现手段	2	讲授		
八	音乐主题与主题发展法	10	讲授		
九	民间音乐素材的吸收与运用	8	讲授		
十	曲式	8	讲授		
十一	二声部歌曲的写作	6	讲授		
十二	三声部歌曲的写作	8	讲授		
十三	四声部歌曲的写作	8	讲授		
十四	机动	8	可供民歌采集和其 它作品的介绍		
合 计		108			

三、本文

第一章 绪论

【教学目的】

通过本章教学，使学生了解音乐的形成、乐思陈述的层次、旋律的音调基础和表现力的一些基本概念、基本内容、基本原理、相互关系和区别。

【重点难点】

正确认识“动机——声部——旋律——主题”，它们之间的关系。

第一节 音乐的形成

第二节 乐思陈述的层次

第三节 旋律的音调基础和表现力

【思考、练习题】

- 1、旋律音调基础的来源？
- 2、具体作品中动机与主题的分析。
- 3、动机的模仿写作练习。

第二章 旋律的节奏与节拍

【教学目的】

通过本章教学，使学生明白没有明确音高的节奏是有的，而没有节奏的旋律是不存在的。从而使学生增强在音乐写作中具有丰富的节奏、节拍的思维。

【重点难点】

各种节奏的表现特点以及节奏写作的基本原则。

第一节 节奏的重要性

第二节 几个重要类型的节奏式样

【思考、练习题】

- 1、分析具体作品中的主导节奏——节奏型。
- 2、给条件，写作不同类型节奏的旋律。

第三章 旋律的调式与调性

【教学目的】

通过本章教学，使学生了解不是介绍什么是调式调性，而是明白在一定调式范围的写作，是如何运用调式调性，了解某一种调式，并要知道它的音列，调式中各音之间的最重要的机能，典型音调以及与旋律性的联系等。

【重点难点】

我国民族的五声性调式的理解与运用；调式的综合。

第一节 五声性调式

第二节 汉族七声调式与大小调式

第三节 调式的综合利用

【思考、练习题】

- 1、具体作品的调式调性分析。
- 2、旋律问答的写作。

第四章 旋律与和声关系

【教学目的】

通过本章教学，让学生了解和声意义上的旋律主要指两个方面的内容：一是旋律来自和声；二是旋律写作时借助于和声功能的进行，从而帮助学生提高写作能力。

【重点难点】

正确处理旋律与和声的关系，明白利弊要害，继承与借鉴横向和纵向的音乐财富。

第一节 旋律来自和声

第二节 旋律写作借助和声功能的序进

【思考题】

- 1、分析具体作品中横向与纵向的关系，进一步了解旋律与和声的关系。
- 2、用不同的和弦写旋律。

第五章 旋律的基本形态

【教学目的】

旋律是音乐的灵魂。通过本章的教学，使学生了解在千变万化的音乐作品中，旋律的基本形态和它们的表现方式，正是这一条条旋律线条，揭示了作品的思想内容，给作品打上了时代、民族、个人的烙印。

【重点难点】

五种旋律的基本形态，它们之间的动与静、上行与下行、突进与渐进、核心与一般的关系。

第一节 直线型

第二节 曲线型

【思考、练习题】

- 1、在中外作品中找出不同类型的旋律线（10条），分析它们的写作方式和目的。
- 2、给条件写作不同类型旋律线的习作。

第六章 旋律运动的逻辑

【教学目的】

通过本章的教学，使学生了解以上所有音乐表现手段和关系与旋律所要表达的内容密切相关，各种表现手段内在对比因素的辩证发展，

结合它们之间的相互作用，相互影响，构成旋律刻画内容的基本能力。

【重点难点】

旋律的运动逻辑不仅表现在局部发展之中，而且在旋律的发展全过程中也发展着整体组织的作用——四阶段运动。

第一节 逻辑的含义

第二节 四阶段运动

【思考、练习题】

- 1、“起、承、转、合”四阶段之间的关系与功能？
- 2、从“动机——乐句——乐段”的写作练习。

第七章 旋律中其它表现手段

【教学目的】

通过本章教学，使学生了解除了前面所讲的一些内容之外，速度、音区、力度、音色、表情法以及经体苏均是旋律的表现手法，在音乐作品中它们与旋律的表现也有着直接与间接的关系。

【重点难点】

在表现旋律时以上的内容的作用和用法是有所区别的，“法”不能乱用，要根据内容的需要、感情的需要，有效地有目的运用。

第一节 几种其它基本表现手段

第二节 和声与织体

【思考、练习题】

- 1、在自己写过的作品中再根据需要加上以上的手段。
- 2、具体分析作品中以上手段运用的目的。

第八章 音乐主题与主题发展法

【教学目的】

通过本章的教学，使学生了解掌握四种不同的主题发展法，从而能更好地塑造出完美，统一的音乐形象，构成一首完整的作品。

【重点难点】

四种不同主题发展法的写作原理和具体方法。

第一节 音乐主题

第二节 主题发展法

一、重复法

二、移位法

三、展开法

四、对比法

【思考、练习题】

- 1、四种不同的主题发展法以及它们各有的具体手法。
- 2、各种主题发展法的写作练习。

第九章 民间音乐素材的吸收与运用

【教学目的】

通过本章教学，使学生了解和学会运用民间音乐素材进行音乐创作，坚持音乐的民族性、时代性。掌握四种不同的吸收和运用方法。

【重点难点】

“填词法、改编法、重创法、特点法”四法的理解与运用。

第一节 填词法

第二节 改编法

第三节 重创法

第四节 特点法

【思考、练习题】

- 1、把一首原始民族进行改编。
- 2、把一首原始民族进行重创。

第九章 曲式（主要介绍歌曲曲式）

【教学目的】

鉴于本院的实际情况：作曲专业的学生有专门“曲式学”这一课程，但由于教学计划的安排，为了使学早一点进入作曲写作阶段，故此部分首先把“比较简单”的曲式框架作一介绍（此部分主要首先介绍歌曲的曲式）：一部曲式、单二部曲式、单三部曲式、复二部曲式、复三部曲式、变奏曲式……。通过本章教学，使学生们了解各曲式结构的原理和基本知识，在前面一些“零散”的习作中，引导学生在正确理解不同曲式结构的基础上，逐步走上比较明确的完整性的创作阶段。

【重点难点】

认识理解一部曲式、单二部曲式、单三部曲式、变奏曲式等，并要掌握曲式框架内容部分之间的统一和对比的法则与手法，综合能力的培养。

第一节	一部曲式
第二节	单二部曲式
第三节	单三部曲式
第四节	复三部曲式
第五节	复二部曲式
第六节	中间性曲式、多部曲式
第七节	变奏曲式
第八节	回旋曲式
第九节	奏鸣曲式

【思考、练习题】

- 1、对各曲式内部结构及外部结构的理解和分析。
- 2、具体作品的曲式分析。
- 3、重点曲式的作品的写作实践。

第十一章 二声部歌曲的写作

【教学目的】

通过本章教学，使同学认识。理解二声部合唱歌曲的几种写作方法，从而能运用所学原理进行写作。

【重点难点】

重点是和声式二声部原理与写作，难点是对比式和模仿式二声部的理解、原理与写作。

第一节 和声式二声部合唱歌曲的形式与写作

第二节 对比式二声部合唱歌曲的形式与写作

第三节 模仿式二声部合唱歌曲的形式与写作

【练习题】

- 1、三种不同形式的二声部合唱歌曲的写作练习。

第十二章 三声部合唱歌曲的写作

【教学目的】

通过本章教学，使学生了解三声部合唱歌曲的形式、基本原理、写作要求，从而能写作三声部合唱歌曲作品。

【重点难点】

混声三部合唱声部的分配以及和声的运用以及写作。

第一节 和声的运用

第二节 三声部歌曲的形式

第三节 声部进入与增减

【思考、练习题】

- 1、三声部歌曲写作应掌握哪些基本原则？
- 2、常用的声部结合法。
- 3、运用前面的某一种曲式（如：单二部曲式等），写作三部合唱或重唱歌曲一首。

第十三章 四声部合唱歌曲的写作

【教学目的】

通过本章教学，使学生了解四声部合唱歌曲的形式、基本原理、写作要求，从而能写作四声部合唱歌曲的作品。

【重点难点】

四声部合唱歌曲的写作。

第一节 合唱队编制及有关问题

第二节 同声四部歌曲

第三节 混声四部歌曲

- 一、混声四部和弦音排列与声部平衡
- 二、混声四部在声部结合的三点

第四节 合唱织体

- 一、主调体合唱
- 二、复调体合唱
- 三、主、复调相结合的合唱

第五节 有伴奏合唱与无伴奏合唱

【思考、练习题】

- 1、不同类型四声部合唱作品的写作。

【课程考试】

1、第三、四、五学期在讲授理论时，进行三次期终阶段性考试，均是卷面、笔试进行。理论知识部分占 50%，写作占 50%。

2、第六学期（因是个别课形式）以平时习作的作业和最后交付的作品为考试成绩，平时占 30%，最后作品占 70%。

四、体用教材与教学参考书目

【使用教材】

杨青：《作曲基础教程》高等教育出版社，2005 年 3 月。

张春林编著：《歌曲分析与写作》，内部教材，1995 年。

【教学参考书目】

1、杨儒怀：《音乐的分析与创作》，人民音乐出版社，1995 年 6 月版。

2、.玛采尔：《论旋律》，人民音乐出版社，1958 年 12 月版。

3、马辉：《歌曲写作教程》，华乐出版社，1998 年 8 月版。