

《歌曲分析与写作》教学大纲

课程性质：专业基础课

先修课程：和声学

总学时：36

学分：2

理论学时：30

讨论学时：6

开课学院：音乐学院

适用专业：本院各专业

大纲执笔人：张春林

大纲编写时间：1995年8月

一、说明

1、课程的性质、地位和任务

本课程是音乐学院各专业的专业基础课程之一，是作曲技术的重要组成部分。通过单声部歌曲的构成知识和写作教法的讲授以及习作实践，培养学生具有编创歌曲和分析歌曲的能力，为学生学习有关专业理论课、技术课打下基础，以适应中等学校音乐教学工作的需要。

2、课程教学的基本要求

(1) 课堂教学以系统讲授理论知识为主，辅以必要的课堂讨论、练习和问答等形式。

(2) 在讲授过程中，要使理论与曲例密切结合，并尽可能利用现代化教学手段实行直观教学。

(3) 课外作业每周一次。内容应包括习作和歌曲分析。选题要注意词与曲在题材、体裁与结构形式等方面的多样性。由小到大、由简到繁。在一学期中不少于5首歌曲写作任务，应重视青少年歌曲的写作。

(4) 作业在课外批改，课内小结。对优秀的习作，可通过举行新作品试唱会，编印成集等多种形式进行交流，以调动学生学习的积极性，促进写作水平的提高。

3、本课程的重点与难点

重点：本课程的有关旋律的基本形态，歌曲曲调部分的基本理论和基本概念和写作方法，常用的结构原理（如单三部曲式）以及它们之间的逻辑原理与写作等。

难点：形象思维与理性思维之间的关系，在掌握了基本方法之后，

如何使两者紧密的结合起来，并能付诸于实践。

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	旋律的基本形态	2	讲授		
二	旋律与节奏和声关系	4	讲授		
三	旋律与调式	2	讲授（讨论）		
四	歌曲的组成单位	6	讲授		
五	主题与主题发展法	6	讲授		
六	民间音调的吸收与运用	4	讲授		
七	歌曲的曲式	6	讲授		
八	歌曲的高潮	2	讲授		
九	歌曲的附属部分	2	讲授		
十	歌曲的总结，主要单元总结	2	讲授与评析		
合 计		36			

三、本文

第一章 旋律的基本形态

【教学目的】

通过本章教学，使学生了解在千变万化的音乐作品中，旋律的基本形态是大体统一的，是可以循到一定规律的，从宏观上看分为曲、直两种，从微观上分析又可分为具体的五种。

【重点难点】

四个有关旋律方面的概念，以及五种不同的旋律形态。

【思考、练习题】

- 1、给一段具体作品的片断分析它的旋律形态。
- 2、给条件，自由写作。

第二章 旋律与节奏、和声关系

【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。在有了丰富的节奏思维之后，借助所学的和声知识可以帮助写作。

【重点难点】

节奏的各种表现特点，尤其是“节奏型”的作用，利用和声知识写作时要注意的几个问题。

第一节 旋律与节奏

第二节 旋律与和声

- 一、旋律来自和声
- 二、旋律写作借助和声功能的序进

【思考、练习题】

- 1、给一个作品（或片段）分析它旋律与和声的关系。
- 2、给一个具体的节奏形态和和声，写作一段旋律。

第三章 旋律与调式

【教学目的】

通过本章教学，使学生明白本课内容不是解释具体的调式，而是如何运用在调式范围内的写作，除要了解在大小调式范围内写作要注意的问题之外，特别要了解民族五声性调式内写作要掌握的要领和基本原则。

【重点难点】

在大小调式中是如何组织旋律的，特别是在五声性的调式中各调式主音与其它四个音之间的关系。

第一节 五声调式

- 一、商调式
- 二、徵调式
- 三、羽调式
- 四、宫调式
- 五、角调式

第二节 汉族七声调式、大小调式

- 一、汉调七声调式
- 二、中占七声调式
- 三、大小调式
- 四、调式的综合

【思考、练习题】

- 1、分析具体作品的调式和调式综合的现象。
- 2、旋律问答。

第四章 歌曲的组成单位

【教学目的】

从本章开始主要是讲解歌曲旋律的写作，通过本章的讲授，使学生了解词曲结合的五个基本原则和曲调部分从“动机到乐段”的构成原理以及写作方法等。

【重点难点】

词曲结合的同步与异步；从动机——乐句——乐段的形成与写作。

第一节 词曲结合

第二节 动机、乐节、乐句与乐段

- 一、动机
- 二、乐节
- 三、乐句
- 四、乐段

五、关于“起、承、转、合”式乐段

【思考、练习题】

- 1、动机、乐句、乐段的写作。
- 2、“起、承、转、合”式四句体乐段四句之间的关系与功能。

第五章 音乐主题与主题发展法

【教学目的】

通过本章的教学，使学生了解歌曲主题的概念与特点，并且能较熟练的掌握四种不同的主题发展的方法，在反复写作中了解它们的作用和发展的逻辑关系。

【重点难点】

主题的形成，各种发展法的具体方法以及它们所要达到的目的和多种变化的手段，“无定法”与“有规律”之间的关系。

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、创作一句主题，用多种重复法写第二个乐句。
- 2、创作一句主题，用多种移位法写第二个乐句。
- 3、分析一首作品，看看它是如何展开的？
- 4、对比法在音乐作品无处不在，最常用的有几种？

第六章 民间音调的吸收与运用

【教学目的】

通过本章的教学，使学生了解四种不同的运用民间音调的方法，“只有民族的，才是世界的”，坚持民族音乐的特色和源泉，用科学的方法写出自己民族的音乐。

【重点难点】

四种不同方法的理解，尤其是“改编法和重创法”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 特点能

【思考、练习题】

1、利用所学的方法，把一首原始民族进行改编。

第七章 歌曲的曲式

【教学目的】

通过本章教学，使学生了解各种不同歌曲的不同结构曲式框架，构成原理与逻辑关系，它们之间统一和对比的运用法则，如何为表达思想内容服务的，并且能较好的理解和运用。

【重点难点】

单三部曲式之前的理解和写作，对具体作品的具体分析。

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、不同作品的曲式分析。
- 2、单二部曲式、单三部曲式的歌曲写作。

第八章 歌曲的高潮

【教学目的】

通过本章教学，使学生了解高潮的概念和位置，掌握几种高潮的具本写法。

【重点难点】

高潮位置的处理和具体的写法的比较和作用。

第一节 高潮的概念和位置

第二节 推向高潮的手法

- 一、旋律的方法
- 二、节奏的方法
- 三、利用调性和声的方法

【思考、练习题】

- 1、在以往自己完成的作品中加上高潮。
- 2、在一个完整的创作作品中用学过的方法完成高潮的写作。

第九章 歌曲的附属部分

【教学目的】

通过本章教学，使学生了解歌曲前奏、间奏、尾声的作用与写法，以及与歌曲写作有关的其它问题。

【重点难点】

不同前奏、间奏、尾声的作用、写法之比较。

第一节 前奏

第二节 间奏

第三节 尾声

【思考、练习题】

- 1、在已经完成的歌曲作品中加上前奏、间奏与尾声。
- 2、在自己完成的作品中选一、二首比较满意的作品，处理好高潮，加上前奏、间奏与尾声，很圆满的完成自己作品的最后“成型”阶段。

【课程考试】

本课程考试采取“闭卷”方式进行。其中基本理论和基本知识，考查测评学生的理解、判断、分析、综合等能力（占50%）；歌曲创作采用给条件和给歌词，当场完成作品的写作方式（占50%）。

四、体用教材与教学参考书目

【使用教材】

自编：《歌曲分析与写作》

【教学参考书目】

- 1、苏夏：《歌曲写作》，人民音乐出版社，1979年9月版。
- 2、.玛采尔：《论旋律》，人民音乐出版社，1958年12月版。
- 3、杨士菊：《歌曲写作初阶》，东北师范大学出版社，1988年3月版。