

普通高中教科书

音乐

MUSIC

必修4

Music Transcription and Composing

上海音乐出版社

中华人民共和国国歌

(义勇军进行曲)

1=G $\frac{2}{4}$

词
曲
田
聂

进行曲速度

(1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 1 | 5 5 5 | 5 5 5 | 1) 0 5 |

起

1. 1 | 1. 1 5 6 7 | 1 1 | 0 3 1 2 3 | 5 5 |
来! 不 愿 做 奴 隶 的 人 们! 把 我 们 的 血 肉,

3. 3 | 1. 3 | 5. 3 2 | 2 - | 6 5 | 2 3 |
筑 成 我 们 新 的 长 城! 中 华 民 族

5 3 | 0 5 | 3 2 3 1 | 3 0 | 5. 6 | 1 1 | 3. 3 | 5 5 |
到 了 最 危 险 的 时 候, 每 个 人 被 迫 着 发 出

2 2 2 6 | 2. | 5. | 1. | 3. | 3 | 5 - |
最 后 的 吼 声。 起 来! 起 来! 起 来!

1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 0 | 1 0 | 5 | 1 |
我 们 万 众 一 心, 冒 着 敌 人 的 炮 火 前 进!

3. 1 5 5 5 | 3 0 | 1 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 ||
冒 着 敌 人 的 炮 火 前 进! 前 进! 前 进! 前 进!

普通高中教科书

音 乐

MUSIC

必修4

Music Transcription and Composing

致同学们

同学们：

开辟鸿蒙之初，伴随着人类的繁衍生息，神秘而悠远的乐声已在山林与原野之间回荡——音乐的历史源远流长。

音乐与人类生活息息相关，每一个民族都拥有自己的音乐。它是文化传承的符号之一，带有民族的远古基因，具有文化母语特质。

音乐是一门边界清晰、领域众多的学科。同时，它也与周边的艺术人文学科有着千丝万缕的联系。音乐是抽象的艺术，并具有高度技术性，它有严密的组织结构与多样的表达方式，体现出内在秩序感与逻辑美学。音乐的世界深邃而辽阔，无数伟大的作品如星汉灿烂。世间真善美凝练成音诗，其精神力量直指人心。

我们聆听世界各地的音乐，试着理解并包容其文化的多元性。于是，我们从音乐学习中找到了一条认识世界的途径。

音乐也是一种集体性社会行为，它可以拉近人与人之间的距离，使我们从中体会协同合作的成就感和愉悦感，进而增强集体凝聚力。音乐还是爱国主义的旗帜，在民族危难的关头，它高高飘扬在团结抗争、自强不息的战斗前沿。

高中音乐课力图体现音乐及相关艺术理论与实践的全景式画面，并指向教育的最终本质：立德，树人！音乐能给予你的，不仅仅是一门学科的知识与技能，还是一种人生态度与生活方式。

欢迎你，进入音乐的世界……

编 者

目 录

上 篇

第一单元 逐音寻声

1

第一节 音程——音乐建构的“细胞”

2

基本概念

2

1. 音程的定义、形态与命名
2. 音程的表现意义

实例分析

3

1. 舞剧《鱼美人》选曲《珊瑚舞》
2. 影片《大白鲨》配乐：“大白鲨”主题
3. 影片《太平轮》配乐：“秋日芒草”主题
4. 舞剧《红色娘子军》序曲

软件学习

7

1. 软件初识
2. 打谱的初步设置（以 Finale 为例）

基础练习

10

编创实践

10

- 编创《我的铃声》

拓展思考

10

第二节 节奏——音乐韵律的骨架

11

基本概念

11

1. 节奏与节奏型
2. 节拍的定义及类型

实例分析

12

1. 《红旗颂》主题
2. 影片《卧虎藏龙》配乐：“夜斗”主题
3. 电视剧《水浒传》配乐：“军威浩壮”主题

软件学习

15

- 制作打击乐谱

基础练习

15

编创实践

16

1. 节奏创作
- *2. 变奏练习与打谱

拓展思考

16

第三节 音色——渲染音乐的色调

17

基本概念

17

- 音色的定义及内涵

实例分析

17

1. 影片《三个和尚》配乐：“和尚”主题
2. 影片《一个都不能少》：片尾主题

软件学习

20

1. 音符输入（以 Finale 为例）
2. 音乐创作软件介绍

基础练习

20

编创实践

22

- 编创《田野采风》

拓展思考

22

第二单元 音随心动

23

第一节 旋律发展——音乐语汇的延衍

24

基本概念

24

1. 动机
2. 旋律
3. 旋律的发展手法

实例分析	25	第三节 和声进行——音乐的立体化呈现	42
1.《碟中谍》		基本概念	42
2.《小鸟，小鸟》		1. 和声	
3.《酒干倘卖无》		2. 和弦结构与名称	
4.《模仿游戏》		3. 调内和弦标记	
5.《在那遥远的地方》		4. 调内和弦功能组	
6.《金蛇狂舞》		5. 为歌曲编配和弦的简易方法	
7.《春节序曲》		实例分析	44
8.《春江花月夜》		1.《乃哟乃》	
软件学习	32	2.《摇篮曲》	
设定调号		3.《长江之歌》	
基础练习	33	4.《歌唱祖国》	
编创实践	34	软件学习	49
手机铃声创作		导入与导出 MIDI 文件	
拓展思考	34	基础练习	50
第二节 调式选择——乐音系统的组织	35	编创实践	52
基本概念	35	和弦演奏游戏	
1. 调式		拓展思考	52
2. 常用调式			
实例分析	36		
1.《秧歌舞》		下 篇	
2.《马灯调》		第三单元 鎏金绣	53
3.《军民大生产》		第一节 乐段编创——短小精悍的乐思表达	54
4.《茉莉花》		基本概念	54
5.《鸿雁》		1. 乐段	
6.《田野静悄悄》		2. 单段体	
7.《共和国之恋》		3. “起—承—转—合”	
软件学习	39	实例分析	55
设置速度与表情		1.《牧歌》	
基础练习	40	2.《采花》	
编创实践	41	3.《孟姜女》	
民歌改编		4.《梁祝》：“化蝶”主题	
拓展思考	41		

软件学习	57	软件学习	71
小节线设置		数字音乐文件的修改与共享	
基础练习	57	基础练习	71
编创实践	58	编创实践	72
“起—承—转—合”创作手法运用		编创音乐故事《蓝花花》（1）	
拓展思考	58	拓展思考	72
第二节 单二部编创——并置或对比的曲式	59	第四节 歌（乐）曲从属部分的编创	73
基本概念	59	基本概念	73
1. 单二部		1. 前奏	
2. 再现		2. 间奏	
实例分析	60	3. 尾声	
1. 《送别》		4. 歌（乐）曲前奏的编创方法	
2. 《我的祖国》		实例分析	74
3. 《滚滚长江东逝水》		1. 《北风吹》	
软件学习	63	2. 《鳟鱼》	
反复记号设置		3. 《沁园春·雪》	
基础练习	63	4. 《洪湖水，浪打浪》	
编创实践	65	5. 《我爱你，中国》	
编创二段体歌曲		软件学习	79
拓展思考	65	音乐创作软件中的伴奏编配	
第三节 单三部编创——对称或延展的结构	66	基础练习	80
基本概念	66	编创实践	80
1. 单三部		★ 编创音乐故事《蓝花花》（2）	
2. 有再现的单三部（ABA）		拓展思考	80
3. 无再现的单三部（ABC）			
实例分析	67	第四单元 不同凡响	81
1. 《长江之歌》		第一节 歌曲写作——音乐与诗歌的联袂	82
2. 《牧童短笛》		基本概念	82
3. 《一道道水来一道道山》		1. 歌曲与歌曲风格	
		2. 歌词	
		3. 歌曲创作的一般步骤	

实例分析	83	3. 音乐音响化	
1.《沁园春·雪》		4. 音响音乐化	
2.《人说山西好风光》		实例分析	96
3.《啊！中国的土地》		1.《侏罗纪世界》	
4.《吐鲁番的葡萄熟了》		★2.《绝密飞行》	
软件学习	87	★3.《十面埋伏》	
1. 单旋律歌曲制谱		4.《智取威虎山》	
2. 单旋律歌曲制作		软件学习	106
基础练习	88	1. 音乐工作站：Logic Pro X	
编创实践	89	2. 视频制作软件介绍	
歌词创作		基础练习	107
拓展思考	89	编创实践	107
第二节 音乐视频——视觉与听觉的结合	90	★ 影视音响与画面设计	
基本概念	90	拓展思考	108
1. 音乐视频（MV）			
2. 音乐视频的音画组合方式			
3. 音乐视频的制作步骤			
实例分析	91	附录 练习题集	109
1.《我和我的祖国》主题 MV			
2.《星空》MV			
软件学习	92		
音乐创作软件相关知识介绍			
基础练习	93		
编创实践	94		
MV 作品制作			
拓展思考	94		
第三节 影视音乐——科技与艺术的创造	95		
基本概念	95		
1. 影视声音			
2. 影视声音设计			

编者注：1. 本册所有标注★的部分为选学内容。
2. 本册所涉及相关音乐基础理论知识可参见
本套教材《音乐基础理论》模块。

| 上 篇 |

第一单元

逐音寻声

凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也，感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。比音而乐之，及干戚、羽旄，谓之乐。

——摘自《礼记·乐记》

我们关于音乐编创的学习从音程开始，到节奏、节拍、音色——基本音乐素材逐渐积累。于是，音乐动机出现，作品的萌芽呼之欲出……

第一节

音程

——音乐建构的“细胞”

基本概念

1. 音程的定义、形态与命名

音程是指两个乐音之间的音高距离。

先后发声的两个乐音形成的是旋律音程，它是构成旋律线条的基础。

同时发声的两个乐音形成的是和声音程，它是构成和声音响的基础。

音程以“度”与“音数”来计量并命名。

2. 音程的表现意义

在音乐创作中，通过使用一个或若干音程的组合，并与其他音乐要素结合，能刻画出生动鲜明的音乐形象。

 实例分析

舞剧《鱼美人》选曲《珊瑚舞》

杜鸣心曲

(原调为 D 大调)
(片段)

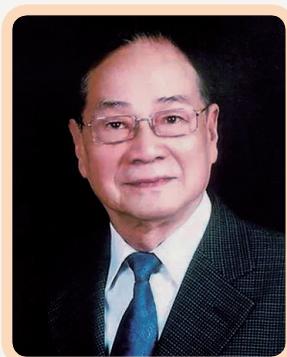
大二度旋律音程具有平稳柔和的感觉。《珊瑚舞》运用我国民族五声调式中连续级进音程（大二度与小三度），并由木管乐器在高音区演奏，音色玲珑剔透，速度极快，展示了珊瑚在水中熠熠生辉的形象，充满了幻境色彩。

珊瑚图

人物介绍

杜鸣心（1928—），作曲家，早年曾就读于重庆育才学校，中华人民共和国成立后赴莫斯科柴科夫斯基音乐学院学习，之后担任中央音乐学院作曲系教授。他在器乐体裁的创作上别具一格，善于运用和声及配器技法，音乐色彩丰富。主要作品有舞剧《鱼美人》《红色娘子军》（均与吴祖强合作）、交响音画《祖国的南海》《青年交响乐》等。

影片《大白鲨》配乐：“大白鲨”主题

[美] 约翰·威廉姆斯曲

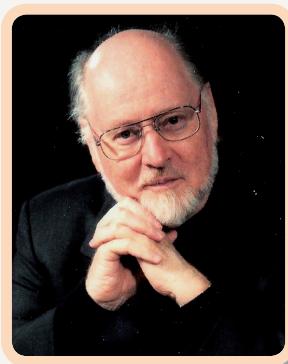
Harp

pp **p**

(片段)

小二度音程，其音响具有一定的倾斜感和紧张度。电影《大白鲨》中的“大白鲨”主题，运用mi、fa两个音先后奏出小二度旋律音程。该音程由大管、低音大管、竖琴、大提琴、低音提琴等乐器在低音区奏出。小二度音程在低沉的音区与沉闷的音色中进行，增强了紧张度与阴冷感，与凶猛的鲨鱼形象十分吻合。影片中每一次“大白鲨”主题的戏剧性使用，都暗示着某种潜在危险的来临，使观众一听到这样的音响就会对即将到来的危险产生警觉反应。

人物介绍

约翰·威廉姆斯（John Williams, 1932—），美国作曲家，尤擅长电影配乐，很多作品均为世界电影史上的经典之作。代表作有《大白鲨》《星球大战》《E.T.外星人》《辛德勒的名单》《超人》《侏罗纪公园》《哈利·波特》等。

影片《太平轮》配乐：“秋日芒草”主题

Andante affettuoso

[日] 岩代太郎曲

(片段)

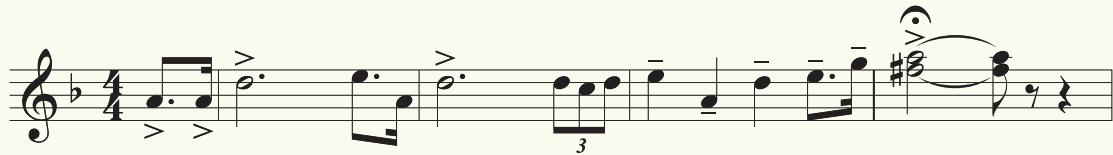

秋日芒草

小三度的音响比较柔和，具有淡淡的忧伤感。电影《太平轮》中“秋日芒草”的主题，以小三度旋律音程下行、上行的反复进行，建立音乐形象并贯穿全曲。加之中等偏慢的速度、宽广舒展的节奏，象征战乱时代中漂泊不定的人物命运，如同随风摆动的凄凄芒草。

舞剧《红色娘子军》序曲

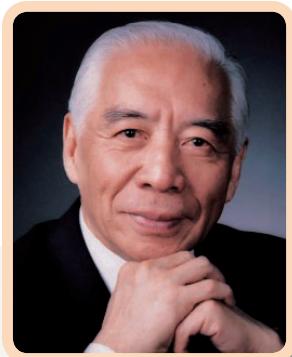
吴祖强等曲

(片段)

跳进音程往往可用以抒发宽广的情怀，表达激动的心情。舞剧《红色娘子军》序曲一开始即用四度、五度跳进作为主题，给人奋进昂扬之感。该剧中这个素材贯穿始终，塑造了娘子军英勇坚毅的品质。

人物介绍

吴祖强（1927—），作曲家。曾任中央音乐学院院长、作曲系教授。其作品体裁广泛，创作风格严谨，为民族音乐交响化的探索作出巨大贡献。他与刘德海合作了琵琶与管弦乐队协奏曲《草原小姐妹》，将《二泉映月》等民间音乐改编为弦乐合奏曲。他的代表作还有交响音画《在祖国的大地上》以及与杜鸣心合作的舞剧《鱼美人》《红色娘子军》等。

通过各种音乐软件的学习，掌握独立运用软件进行音乐记录、编创，并实时聆听作品音响效果的能力。

提示：在软件学习的过程中必须使用正版软件。

1. 软件初识

一般来说，运用软件编创音乐的第一步即输入音乐（打谱或使用麦克风、键盘等输入音频）。

比较常用的相关软件有：Finale、Sibelius、Overture 等，它们一般有 Windows 和 Mac 两种操作系统版本。输入音乐的方式有以下三种：（1）通过电脑鼠标与键盘、MIDI 键盘进行简易音符输入；（2）把待输入的五线谱通过扫描仪扫描至电脑中；（3）通过麦克风演奏、演唱，将音高、节拍等信息转换成乐谱。软件可以将上述任何一种方式输入的乐谱内容进行编辑、重排、编创、播放，并保存为相应音频、制版印刷等文件。

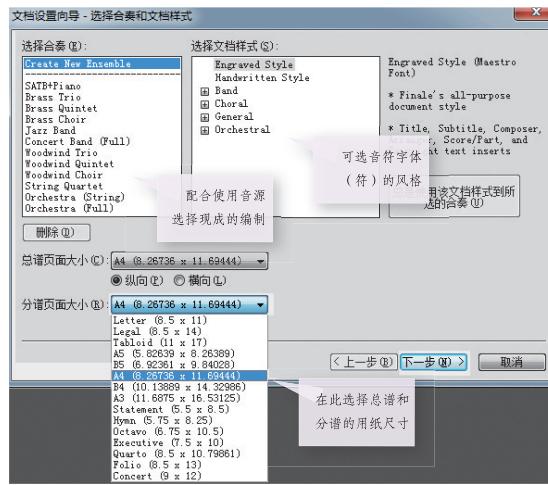
2. 打谱的初步设置（以 Finale 为例）

（1）打开软件，弹出“乐谱制作设置向导”，单击图中“SETUP WIZARD（乐谱制作设置向导）”按钮（见图示 1）。

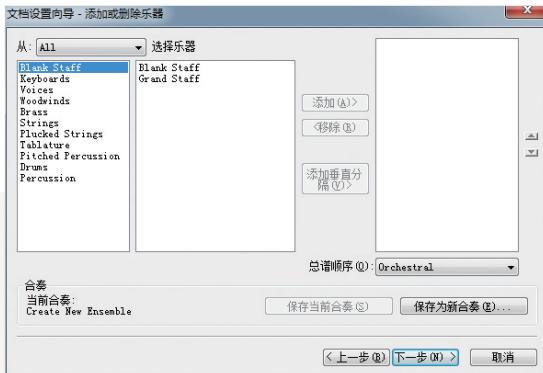
图示 1

(2) 设置纸张尺寸、音源及音符与字体风格，初次使用默认状态点击“下一步”（见图示 2）。

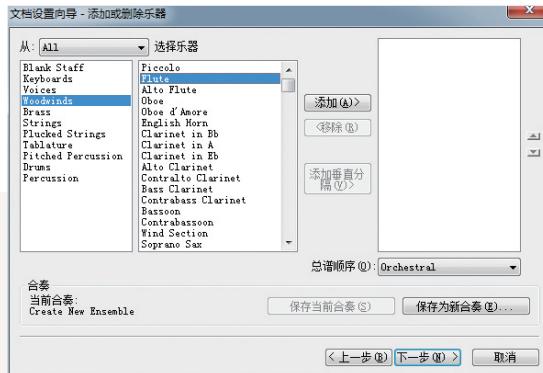

图示 2

(3) 左栏默认选择“Blank Staff 空白线谱”（见图示 3-1）；中间栏选择各类乐器，通过按住 Ctrl 键可以同时单击选中多个乐器声部，单击“Add”，添加到右侧栏框中；右侧栏框可对声部排列顺序进行调整（见图示 3-2）；初次使用默认状态点击“下一步”。

图示 3-1

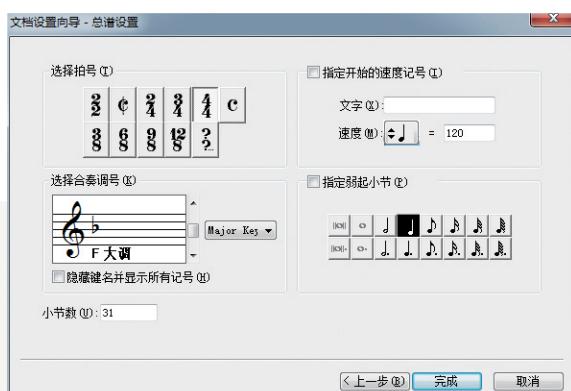
图示 3-2

(4) 设置页中分别填入作品标题、副标题、作曲者、编曲者、词作者及版权所有者等信息（见图示 4）。

图示 4

(5) 设置页中选择拍号、调号、小节数、文字表情记号、速度、弱起小节等信息（见图示 5-1），单击“完成”按钮可完成乐谱初始设置，获得初始空白乐谱（见图示 5-2）。

图示 5-1

图示 5-2

基础练习

1. 感受音程色彩

试着在钢琴或电子键盘上弹奏不同的旋律音程及和声音程，感受它们不同的音响。

2. 软件运用实践

启动软件，运用外接键盘或麦克风输入不同的音程，聆听效果。

编创实践

编创《我的铃声》

请关注生活中听到的各种铃声，例如门铃声、自行车铃声、上课铃声、下课铃声等，这些都是简单的音程组合。请设计属于你个人的铃声，用两至三个乐音组成音程关系模拟铃声，然后用乐器演奏并聆听，最后用乐谱记录下来。也可使用 Finale 软件，尝试将你的铃声通过打谱输入，并可切换不同乐器音效聆听并输出生成。

我的铃声

拓展思考

◆ 试了解音程的距离感与音乐情绪、情感表达的关联性。

第二节

节奏 ——音乐韵律的骨架

1. 节奏与节奏型

在一定的节拍制约下，各种长短乐音的组合称为节奏。典型的节奏称为节奏型。

2. 节拍的定义及类型

拍子：拍子是相对等长的一个个拍点。

节拍：在拍子基础上间隔而有规律地出现重音，就形成了节拍。在乐谱上用小节线划分节拍周期。

按目前国内通行的节拍分类法，节拍分为三种类型：

(1) **单拍子**，即每小节只含有一个节拍重音的拍子。符合该条件的仅二拍子、三拍子。

(2) **复拍子**，即单拍子的倍数拍子，每小节含有两个或两个以上的强拍（包含次强拍）。如四拍子、六拍子等。

(3) **混合拍子**，即两种以上单拍子的组合。如五拍子、七拍子等。

用以表明节拍类型及拍子单位的记号称为拍号，出现在乐曲开头的拍号，其书写位置位于谱号与调号之后。

乐曲中途变换节拍，称为变拍子。此现象在电影音乐中较为常见，因为电影音乐的创作须根据画面镜头的长度作出相应的节拍和节奏设计。

(如需对节奏节拍概念作深入了解，可参阅本套教材中《音乐基础理论》模块。)

实例分析

《红旗颂》主题 (管弦乐)

(一)
宽广地

吕其明曲

Musical score for the first section of 'The Red Flag Ode'. The score consists of two staves of musical notation in G clef. The first staff is in common time (4/4) and the second is in common time (4/4). The music features eighth and sixteenth note patterns.

(二)

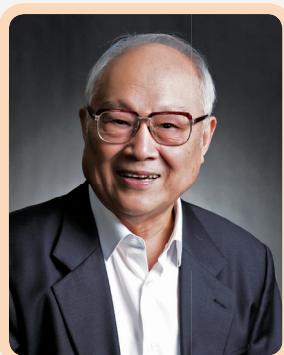
Musical score for the second section of 'The Red Flag Ode'. The score consists of two staves of musical notation in G clef. The first staff is in common time (4/4) and the second is in common time (4/4). The music features eighth and sixteenth note patterns, with a measure number '3' indicated below the staff.

(原调为降B大调)
(片段)

相同的音高走向，如果节奏、节拍不同，则能表现不同的音乐情绪，塑造不同的音乐性格。作曲家吕其明在管弦乐《红旗颂》中运用了单一主题的发展手法。同一个主题，第一次呈现用四四拍，节奏宽广，音乐形象壮丽辉煌，气势磅礴，具有颂歌风格；第二次用二四拍，节奏紧凑，加以附点与三连音，使音乐具有进行曲风格，仿佛战斗的号角、奋进的步伐。

人物介绍

吕其明（1930—），作曲家。他在电影音乐和交响乐创作领域有十分重要的贡献，其作品兼具细腻的情感色彩与恢宏大气的艺术风格。代表作有《霓虹灯下的哨兵》《城南旧事》《庐山恋》《红旗颂》《秋白之死》《白求恩》等。2011年获中国音乐“金钟奖”终身成就奖。

影片《卧虎藏龙》配乐：“夜斗”主题

谭 盾曲

♩ = 60

(片段)

节奏具有独立的表现作用与意义，是组织旋律的基本要素之一。有时仅通过节奏的设计，就可以勾画出生动鲜明的音乐图景。电影《卧虎藏龙》的音乐由作曲家谭盾创作。其中“夜斗”的场景，主要音乐形象是基于打击乐声部构建的特点鲜明的节奏音型。第一小节的节奏贯穿整个场景音乐，被不断重复、变形，与电影画面中激烈的武打场景极为相配。

电视剧《水浒传》配乐：“军威浩壮”主题

赵季平曲

I $\left[\begin{matrix} : & \frac{4}{4} & \text{♪} & \text{=}\text{♪}\text{♪}\text{♪}\text{♪} & \text{♪} & | & \text{♪} & \text{♪} & \text{=}\text{♪}\text{♪}\text{♪}\text{♪} & \text{♪} & : \\ : & \frac{4}{4} & \text{♪} & \text{♪} & \text{♪} & \text{♪} & | & \text{♪} & \text{♪} & \text{♪} & \text{♪} & : \end{matrix} \right]$

II $\left[\begin{matrix} : & \frac{4}{4} & \text{♪} & \text{♪} & \text{♪} & \text{♪} & | & \text{♪} & \text{♪} & \text{♪} & \text{♪} & : \end{matrix} \right]$

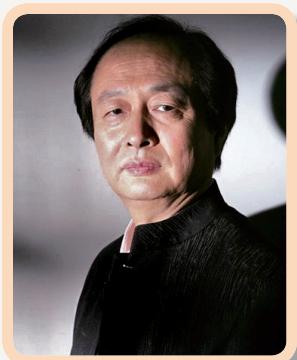

电视剧剧照

一个富有张力的节奏型，可以成为音乐表现的坚实基础。作曲家赵季平在《水浒传》配乐“军威浩壮”中，以一个固定的节奏型为基础，利用鼓沿与鼓面的不同音色，烘托出严峻而紧张的乐队长音，使之充满野性之美并具有战争场面的压迫感。

人物介绍

赵季平（1945—），作曲家。毕业于中央音乐学院作曲系，曾任中国音乐家协会主席、西安音乐学院院长。自1984年以来先后为四十多部影片作曲，代表作有《大阅兵》《红高粱》《大红灯笼高高挂》《霸王别姬》《孔繁森》等。其作品风格具有浓郁的民族气息，所作电影音乐多次在国内和国际电影节上获奖。

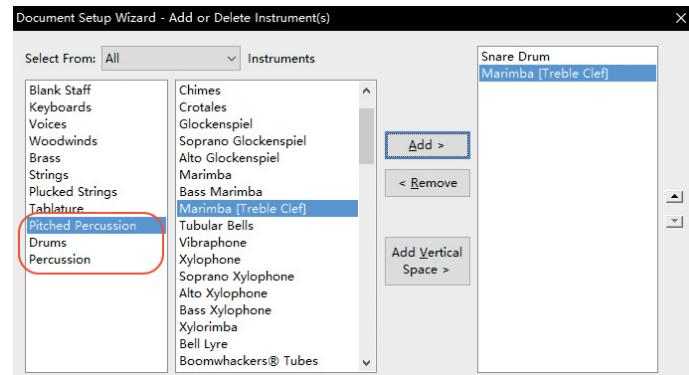

制作打击乐谱

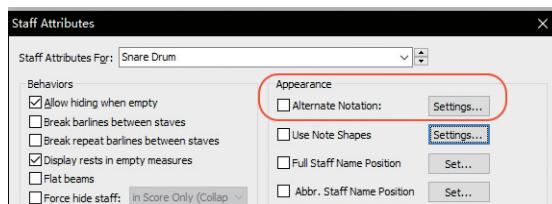
(1) 在 Finale 软件中的“乐谱制作设置向导”页面选择一件有 / 无音高打击乐器 (见图示 6)。

(2) 点击谱表工具 ，从乐谱紧靠谱号左上角的按钮进入谱表属性对话框，编辑器名，选打击乐谱号，再选“Staff”为“1-line with Full Barline”(带长小节线的一线谱)。

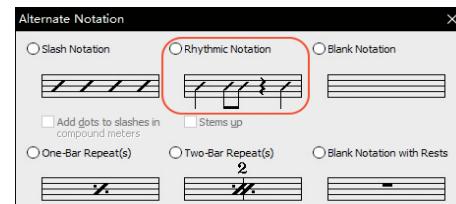
也可以选其他五线谱，这时有必要在“Alternate Notation”(替换记谱)栏“Settings”(设置)(见图示 7)“Rhythmic Notation”(节奏谱)(见图示 8)试样，点击“完成”退出设置。此时，所有的音高都以节奏方式记在同一高度。

图示 6

图示 7

图示 8

1. 节奏听辨及简析

(1) 聆听《卖报歌》音乐片段的前八小节(提示：二四拍)，试着记下它的节奏模式并简析其特点，或在 Finale 软件中输入本条节奏。

节奏：

(2) 选择一首你熟悉的作品，从旋律中剥离出节奏模式，简析其中节奏要素的作用。

节奏：

2. 声势练习

关注生活中所听到的各种节奏，例如语言节奏、运动中的节奏以及各种舞蹈的基本节奏等。选择一种节拍，把这些节奏在节拍的规范下进行节奏组合，并用声势动作(拍击身

体的各个部位)表达出来。

- (1) 节奏接龙：承接前一位同学最后一小节的节奏，继续编创。
- (2) 节奏卡农：模仿前一位同学的节奏，以两拍的时间差形成二声部卡农。
- (3) 节奏合奏：用不同的打击乐器同时奏出自己编创的节奏。可以用不同节拍，但是需有统一速度。

提示：

在做声势练习的同时，唱出第一节中创作的“铃声”音高，节奏要宽舒，形成用打击乐伴奏的歌唱曲。只需两至三个音，节奏要与声势练习形成对比，成为用“人体打击乐”伴奏的小曲。此创作可分工合作完成。

编创实践

1. 节奏创作

利用学习过的软件操作程序，运用不同节拍，完成下列节奏创作。

*2. 变奏练习与打谱

将以下旋律进行节拍与节奏的变化，并尝试在软件上输入音符后进行改编。

主题

拓展思考

◆音乐创作有很多途径，本教材是将音程关系的把握作为音乐编创的入门。请思考，还可以通过哪些方式同样能进入音乐编创之门。

第三节 音色——渲染音乐的色调

基本概念

音色的定义及内涵

音色，意为“声音的特色”，在音乐中主要体现为乐器或人声嗓音的音质。它虽有一定衡量维度和标准，但却是声音四种性质中主观性最强的一种。“声音标签”如同指纹，有共性亦有鲜明的个性。这也恰恰是作曲家手中的“调色板”，在音乐创作时需要用心设计和把握。

实例分析

影片《三个和尚》配乐：“和尚”主题 (坎胡演奏)

1=G 2/4 (52弦)

J=136 快速

金复载曲

tr

诙谐地 *mf*

(片段)

《三个和尚》是中国经典动画片。全片没有对白，由音乐承担故事叙述和戏剧刻画功能。作曲家金复载运用三件不同音色的中国民族乐器，生动刻画了三个各具特色的人物形象。

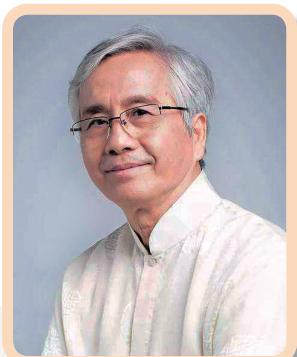
作曲家首先设计了一个“和尚主题”，这个主题在不同的和尚出现的时候，用不同的乐器来演奏。小和尚形象较小，选用具有高音音色的板胡来表现；高和尚用坠胡音色表现；管子的音色带有一种憨厚的感觉，因而用来刻画胖和尚的性格特点。纵观全片，乐器的音高和音色与所刻画的小和尚、高和尚、胖和尚的形象极为吻合。此外，当老鼠进来时，作曲家用板胡高音区模仿老鼠的尖叫声。总之，音色的运用在这部动画片里成为刻画角色的有效手段。

动画剧照

人物介绍

金复载（1942—），作曲家，曾任上海美术电影制片厂作曲，上海音乐学院音乐剧系主任、教授。长期从事电影与电视音乐创作，同时他还为舞台剧、音乐剧等创作音乐。主要作品有《小号手》《哪吒闹海》《三个和尚》《雪孩子》《舒克和贝塔》《宝莲灯》《风雨故园》《清凉寺的钟声》《红河谷》等。

影片《一个都不能少》：片尾主题
(管子，管弦乐队)

三 宝曲

(片段)

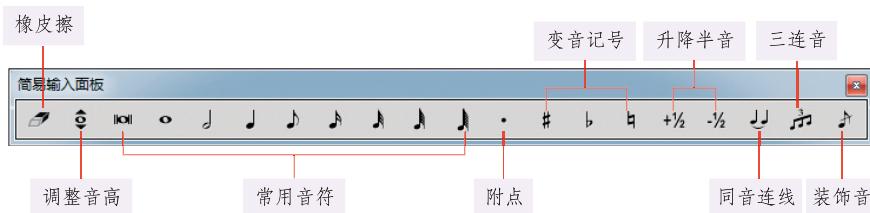
电影剧照

相同的旋律用不同的音色进行演绎，能制造不同的氛围，产生不一样的感受。影片《一个都不能少》片尾曲旋律朴素简单。首先由管子演奏，音色呜咽，略带悲凉；随后由管弦乐队演奏，音响丰满，充满希望与力量，最后又回到管子音色，仿佛告诉人们：这是一个遥远的故事……

软件学习

1. 音符输入（以 Finale 为例）

- (1) 选择简易输入工具 (Simple Entry Tool) (见图示 9)。
- (2) 用鼠标选取音符栏或休止符栏所需时值后，在线谱对应音高位置直接点击输入所选音符（见图示 10）。
- (3) 如需要输入附点或升降记号，先选择对应时值的音符，在需要添加记号的符头上单击使之变红，后点击相应的“·”或变音记号（见图示 11）。

图示 9：简易输入工具

图示 10：鼠标点击输入音符

图示 11：单击符头使之变红

2. 音乐创作软件介绍

音乐创作软件有很多，且难易不等。一些简易软件可通过移动设备，以简单易操作的形式，让爱好音乐的非专业人士能够享受音乐创作的乐趣。如随身乐队 (WalkBand)、库乐队 (GarageBand) 等。它们的音乐创作、录制和分享操作较为简单，包含世界各地众多乐器声音的资源库，可利用录音功能，一人录制出整个乐队的效果。遇到操作问题，如库乐队软件，可点击该软件界面右上角的“？”记号，快速了解其使用功能。这种便捷的软件，可以通过详尽的自学手册获得所有信息，适合同学们使用。

基础练习

1. 作品赏析

- (1) 聆听《青少年管弦乐队指南》，谈谈乐器音色在作品中的独特使用。
- (2) 聆听电影《水形物语》音乐，谈谈音色的设计在作品中所起的作用。

2. 音色模拟

运用音乐制作软件或电子琴等乐器，尝试弹奏或模拟最接近的音色。

提示：动物叫声、风雨声、汽车声等。

3. 音响模仿

聆听作曲家谭盾创作的《纸乐》与《水乐》片段，辨别其音色变化，记住节奏的运用方式，然后模仿其音响效果尝试演奏。

4. 自创铃声配器

根据第一节创作的《我的铃声》，运用创作软件为之配器。

说明：

- (1) 打开创作软件（如：库乐队）新建文件，选择主菜单“键盘”。
- (2) 选择合适的音色与音高区间。
- (3) 尝试弹奏所选择的乐音并记录其音名。
- (4) 录制音乐片段并保存。

库乐队界面

5. 运用软件创作音乐

借助移动设备上的录音或音乐编创软件尝试旋律编创并试听，播放聆听并分享。

编创实践

编创《田野采风》

自然界的声音丰富多彩。请你走出教室，到森林或山谷中，聆听大自然的各种声音。例如风吹树叶的声音、海水的浪涛声、小溪潺潺的流水声、小雨沙沙与大雨倾盆的声音、鸟儿鸣叫声与猛兽吼叫声，这些声音构成了“田园交响曲”。请以小组为单位，每位同学选定一种音色，用软件、乐器、日常物品表现这种声音，然后根据这种声音的特点编创节奏，加上第一节中的音程进行反复变化，组成一幅“田园”彩色音画。

提示：

音色与节奏必须符合某种声音的特质。例如，小溪的声音明亮、轻巧，以十六分音符表达比较合适，大海的节奏则较为宽广。无论哪种节奏，都必须符合节拍与节奏组合规则。

- ◆ 从中外经典音乐作品中找一至两部在乐器使用、音色运用方面具有独特创意的作品，并简析之。

延伸文献

1. 姚国强：《银幕写意——与中国当代电影作曲家对话》，中国电影出版社，2009年。
2. [美]理查德·戴维斯著，刘捷译：《电影配乐完全指南：影视配乐的艺术与商业》，人民邮电出版社，2014年。
3. 李逊芳：《让艺术展开信息的翅膀》，文汇出版社，2017年。

第二单元

音随心动

言比成诗，声比成音。杂而咏之，聚而听之。心动于和声，情感于苦言。

——摘自〔三国〕嵇康《声无哀乐论》

经过最初的基础工作，我们从动机萌芽开始生长、攀援——动机的诞生、旋律的发展、和声的支持，使得音乐之树开枝散叶，初现芳华。

第一节

旋律发展

——音乐语汇的延衍

1. 动机

动机是音乐结构中最小的、可辨别的简短乐思，它是由音程、节奏两个元素搭配而成的音组。单个旋律音程即可建立起一个精彩而令人印象深刻的动机。动机是构建整个音乐作品的“核心细胞”。

动机可扩展成为旋律。动机在作品中贯穿，通过反复和变形等手段，确保了音乐作品整体的一致性。该动机也成为作品的“声音标识”，被称作“主导动机”，其主要旋律成为“主题”。

2. 旋律

旋律是指一连串不同音高乐音的单线条的连续进行。旋律中包含了音程、节奏、力度、速度、装饰手法等各种音乐元素。在音乐作品中，旋律是表情达意的主要手段，也是反映人们内心感受的艺术语言。旋律辨识度是作品独特性的标志，旋律是音乐的灵魂与基础。

3. 旋律的发展手法

(1) 重复与变化重复

重复即紧接原有音乐素材加以重现。在旋律发展中，重复是最简单、最基本的发展原则，可以是一个乐思、一个乐句或是一个乐段的完全重复。变化重复则是在保持原乐句或段落的长度时，基本保持主题原型的音调和节奏，在恰当的地方作变化。可以是“同头变尾”“同尾换头”或者“中间弯”等。

(2) 模进

即将一个乐思或一个乐句，移到不同的音高上进行重复。从模进的方向来说，通常分为上行模进和下行模进；从音程关系来说，可以是二度、三度、四度、五度模进等。

(3) 倒影

即后一个音乐素材在音高走向上与前一个旋律音高作相反方向的进行，犹如倒影一般。

(4) 对答呼应

旋律中两个乐句一问一答，前呼后应，构成一对联句，形成结构上的平衡，故称为“对答呼应”。对答呼应可以是两个长短一致、平行的乐句；两个长度不等的乐句构成的乐段，一般都是后乐句进行扩充的结果。在我国的民间创作和专业创作中，呼应关系的旋律创作手法非常普遍。

(5) 扩展与紧缩

主题旋律反复出现的时候，在节奏长度或音程跨度上作扩张或缩减，从而使音乐产生紧张、热烈的气氛。

(6) 展衍

从一个主题演化出另一个主题或非主题结构，两者不明显相似，也没有强烈的对比。

(7) 螺蛳结顶

我国民间锣鼓音乐创作中旋律紧缩的一种特殊技法。上下对句一领一合，句幅递减似螺蛳结顶状，直至形成最后简洁的顶端。在民间演奏时，艺人经常变化领奏乐器来演奏，丰富有趣。

(8) 鱼咬尾

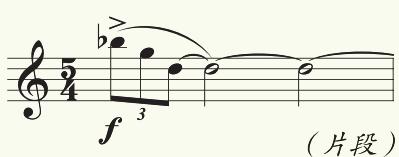
后一句的第一个音承接了前一句的结束音，被称为“鱼咬尾”，这是中国民族民间音乐的一种创作技法。

实例分析

动机

碟 中 谍

[阿根廷]拉罗·斯齐福林曲
[美]迈克·吉亚奇诺改编

动机在音程和节奏的设计上宜简明、突出、富有动力，在瞬间给人留下深刻印象。拉罗·斯齐福林创作的音乐已成为《碟中谍》系列影片的标志，其动机的设计功不可没。由三个连续下行的音构成简短动机，作为该音乐的“核心细胞”。通过音程距离的稍稍改变，对动机作两次变形，从而强化这一动机。

(片段)

此后，在节奏元素不变的情况下，对动机的音程形态作出变化。先为下行三度，再向上大跳七度，增强音乐行进的动力，强化了音乐形象。

影片《碟中谍》剧照

旋律重复

小鸟，小鸟

1=G 6/8

稍快 欢悦、亲切地

金波词
刘庄曲

春天里，有阳光，树林里，有花香，小鸟小鸟你自由地飞翔；在田野，
在草地，在湖边，在山岗，小鸟小鸟迎着春天歌唱。

(片段)

《小鸟，小鸟》是20世纪80年代一首流行的儿童歌曲，也是电影《苗苗》的插曲。歌曲六八拍，曲风轻松活泼，具有较强的律动感。第一乐段运用了典型变化重复的旋律发展手法，欢快的气氛给人留下深刻印象。

下行模进

酒干倘卖无

罗大佑、侯德健词
侯德健曲

The musical score consists of two staves of music in G major, common time. The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a quarter note followed by eighth-note pairs. The second staff continues with eighth-note pairs. The lyrics are: 酒干哪倘卖无, 酒干哪倘卖无, 酒干哪倘卖无, 酒干哪倘卖无。 (原调为降B大调) (片段)

《酒干倘卖无》是电影《搭错车》的主题曲。反复出现的歌词“酒干倘卖无”是一句闽南语，是吆喝声“有酒瓶子要卖吗”的意思。主题旋律运用了民族调式中五声音阶模进下行的方式，这一方式连续运用四次，音区越来越低，仿佛吆喝声渐行渐远。旋律的模进简单朴素，但直指人心，仿佛能感受到影片中主人公哑叔的辛苦与艰辛。

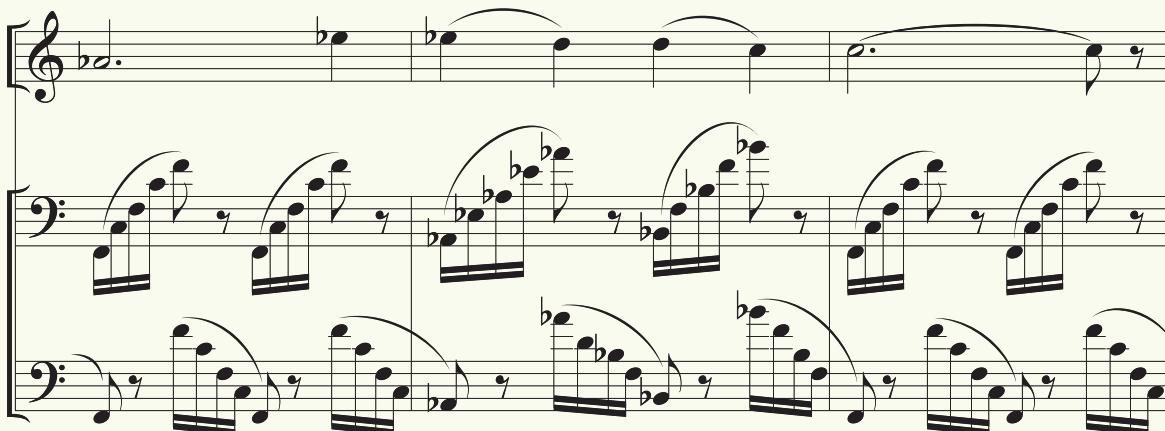
倒影手法

模仿游戏

[法]亚历山大·德斯普拉特曲

Marimba

The musical score includes two staves. The top staff is for Marimba, showing a continuous eighth-note pattern. A red box labeled "核心动机" (Core Motif) highlights the first four measures of this pattern. The bottom staff is for Piano, showing a harmonic progression with dynamics *mp*, *dolce*, *p*, and *p*. Measures 1-4 are in treble clef, measures 5-8 are in bass clef.

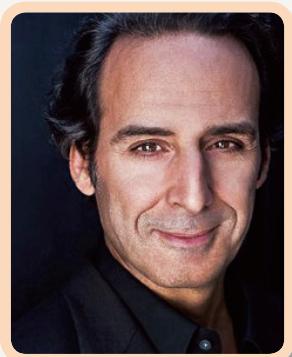
(片段)

电影《模仿游戏》主题音乐中，作曲家德斯普拉特设计了一个由四个十六分音符构成的“固定音型”动机，在不同音高上以上行、下行的形态呈现，贯穿整首作品。这一动机以反向琶音的形式展开，表现解码专家艾伦·图灵日以继夜经受永不停歇的头脑风暴。这一动机以各种变形形态，在马林巴、竖琴、钢琴、钢片琴（上行）、电钢琴（下行）、低音单簧管（上、下行）等不同乐器声部上呈现，形象地表现周而复始的机械感，同时驱动音乐不断向前。木管组、弦乐组的旋律则在这一“固定音型”上构建。

影片《模仿游戏》剧照

人物介绍

亚历山大·德斯普拉特（Alexandre Desplat, 1961—），法国电影音乐作曲家。自1985年至今已为逾百部电视及电影创作音乐。他认为电影音乐是需要灵性的，电影音乐应表现出比影片主题更深层次的内涵。除了常规的管弦乐器之外，他还擅长使用一些独特的民族乐器。主要电影音乐作品有《面纱》《戴珍珠耳环的少女》《国王的演讲》《布达佩斯大饭店》《模仿游戏》《水形物语》等。

旋律对答

在那遥远的地方

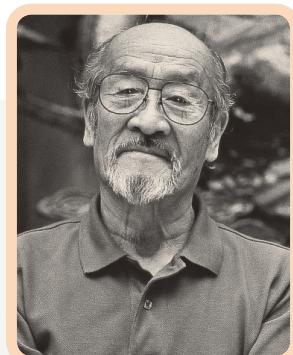
1=F $\frac{2}{4}$ 青海民歌
王洛宾编曲

(片段)

《在那遥远的地方》由王洛宾根据青海民歌改编，是电影《小城之春》的插曲。歌曲汲取了哈萨克族民歌、藏族民歌、维吾尔族民歌的音乐元素，上下两个乐句对答，优美抒情，前呼后应，互相对称，旋律生动流畅，歌词朴素自然。

人物介绍

王洛宾（1913—1996），作曲家、民族音乐学家，一生致力于西部民歌的收集和传播，在采风的过程中整理、改编并创作了歌曲一千余首，被称为“西部歌王”。他改编的民歌，不仅还原了民歌原有的风貌，也增强了其艺术性，并广为流传。代表作有《达坂城的姑娘》《半个月亮爬上来》《在那遥远的地方》《阿拉木汗》《康定情歌》等。

乐句紧缩

金蛇狂舞

(民族管弦乐)

1=D $\frac{2}{4}$

聂耳曲

5 6 5 6 | 5 4 5 | 1 2 1 2 | 5 6 1 |

5 6 5 6 | i 6 5 | 1 2 1 2 | 5 6 1 |

5 6 5 4 | 5 1 2 | 5 6 1 |

5 6 5 | 1 2 1 |

5 6 5 | 1 2 1 |

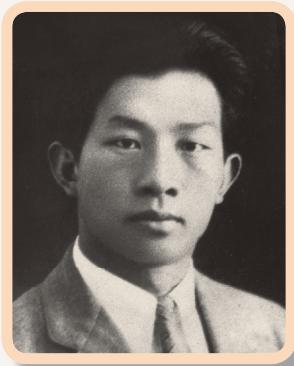
5 5 1 1 |

5 5 1 1 |

(片段)

《金蛇狂舞》是1934年由聂耳根据民间乐曲《老八板》整理并改编的一首民族管弦乐曲。作品旋律热情洋溢，铿锵有力，渲染了节日欢乐的气氛。旋律中巧妙地运用了民间锣鼓音乐中“螺蛳结顶”的手法，旋律上下句对答呼应，句幅逐步减缩。随着乐曲速度的加快和打击乐器的烘托，作品的气氛和情绪达到高潮，表现出积极昂扬的民族性格和欢腾的生活气息。

人物介绍

聂耳（1912—1935），原名聂守信，作曲家。他为电影《风云儿女》创作的歌曲《义勇军进行曲》被定为中华人民共和国国歌。聂耳是中国无产阶级革命音乐家的杰出代表，他一生创作了许多具有时代特征的优秀作品，充分表现了中华民族高昂的民族精神和时代精神，也展现了他出众的音乐才能和艺术创造力。其代表作有歌曲《码头工人歌》《毕业歌》《卖报歌》《大路歌》《铁蹄下的歌女》及器乐曲《金蛇狂舞》等。

“加花”手法

春节序曲
(管弦乐)

原乐句

旋律“加花”

李焕之曲

(片段)

“加花”是我国民族音乐中运用的旋律发展手法，即以原有音乐材料为骨干音，加入其他音进行装饰，使旋律更为丰富。该手法用在笛子演奏中较多，往往由演奏者即兴发挥。在《春节序曲》的这一乐段中，原旋律是比较淡雅的秧歌调，经过“加花”变奏，情绪热烈，形象活泼。

人物介绍

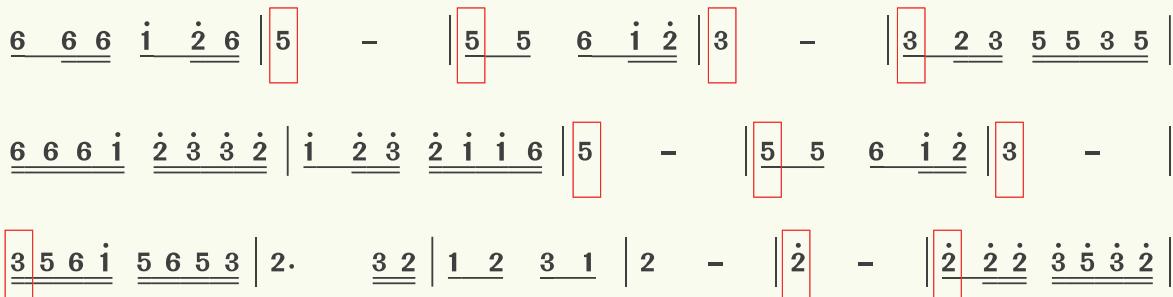
李焕之（1919—2000），作曲家、指挥家、音乐理论家。1938年8月到延安，在鲁迅艺术学院师从冼星海学习作曲、指挥。曾任中央音乐学院音乐团团长、中央歌舞团艺术指导、中央民族乐团团长、中国音协主席等职。他的作品有着深远的社会影响力，其代表作有电影配乐《暴风骤雨》《在长征的道路上》《鲁迅生平》、合唱《苏武》《胡笳吟》、器乐作品《春节序曲》《汨罗江幻想曲》等。

“鱼咬尾”手法

春江花月夜

1=G $\frac{2}{4}$

古曲

(片段)

《春江花月夜》原为琵琶曲《夕阳箫鼓》，又名《浔阳琵琶》。因其意境深远，旋律优美，故该作品标题取意唐诗名句“春江潮水连海平，海上明月共潮生”，得名《春江花月夜》。其乐句中后一句第一个乐音承接前一句最后一个乐音，使音乐连绵不绝，动静结合，称为“鱼咬尾”。此手法在我国民间音乐中十分常见，如《二泉映月》《孟姜女》等。

软件学习

设定调号

软件 Finale 中的调号工具 (Key Signature Tool) 有两个主要功能：一是更改调号，二是为乐谱进行移调。双击某指定小节，进入调号设定对话框，选择调式和调性，也可选择向上 (Up) 或向下 (Down) 移调。

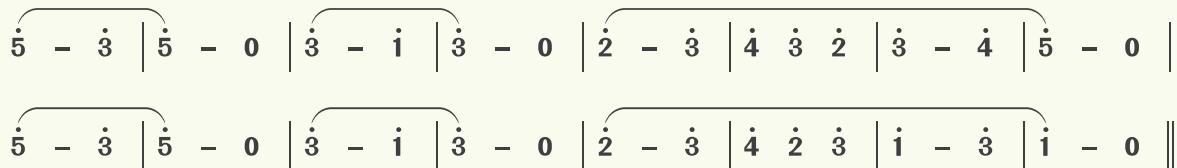
调号设置工具

基础练习

1. 乐句分析

请你找一找，下列乐句中哪些地方运用了模进、重复等手法。

1=A 3/4

2. 乐句创作

(1) 运用旋律变化重复的手法，进行乐句填空和发展。

①

②

* (2) 使用 Finale 软件创作四小节旋律，并用变化重复的手法将其扩展为八小节。

3. 儿歌编创

运用紧缩的旋律发展手法，为儿歌《闹新春》谱曲。

闹 新 春

一二三四五六七，正月里来闹新春。

七六五四三二一，龙灯耍得快又急。

一二三四五，你跳秧歌舞。

五四三二一，我来猜灯谜。

一二三，来敲锣。

三二一，来打鼓。

咚锵，咚锵。

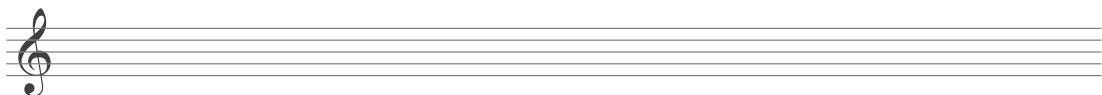
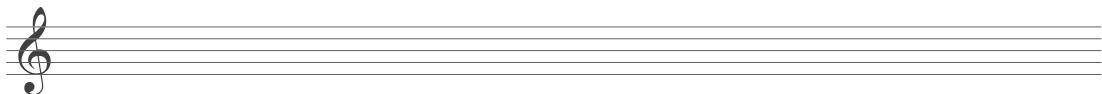
咚，咚。

锵。

手机铃声创作

手机有各种各样的铃声，有的铃声已经成为该手机的品牌标记。请尝试运用本节讲述的旋律发展手法（重复、模进等），创作旋律动机，并在音乐软件中为该动机选择不同的音色，使之成为个人独创的手机铃声。

- ◆ 旋律发展除了实例分析中的几种方式之外，还有哪些不同处理方式？你对哪几种方式印象最为深刻？

第二节

调式选择 ——乐音系统的组织

基本概念

1. 调式

音高不同的乐音围绕一个中心音，按照一定的关系组织在一起，即为调式。

调式的中心音称为“主音”，主音与主音之间的乐音由低到高排列，即为调式音阶。

调式是人们在长期的音乐实践活动中形成的一种乐音结构形式。不同的历史时期、不同地区与民族的音乐具有不同的调式。

2. 常用调式

(1) 中国民族五声调式

由宫、商、角、徵、羽五个音构成的调式，每个音都能作为主音，调式名即以该音级名命名。中国民族调式虽以五声音阶为常用，但也用 fa、si 构成民族六声或七声调式。

(2) 西洋大小调体系

自 17 世纪起，西洋大小调体系在欧洲音乐中占有重要地位，后也应用于其他地区。

各种调式因其音阶结构、音与音之间的相互关系等差异，故而各具特色。调式与其他表现手法配合在一起，可赋予音乐一定的个性特征。因此，在音乐创作中，必须根据音乐表现的内容与主题需要，选择不同的调式。

实例分析

秧歌舞

1=♭E $\frac{2}{4}$

东北民歌
小冉填词

5. 6 5 6 | i 6 i | 5. i 6 5 | 3 2 3 | 3. 6 5 3 | 2 1 2 |
脸 上 抹 些 红 油 彩， 身 上 系 着 大 飘 带， 扭 扭 腰 杆 弯 弯 腿，

2. 5 3 2 | 5 6 1 | 2 1 6 1 | 2 1 6 1 | 2. 5 3 2 | 5 6 1 ||
咱 把 秧 歌 跳 起 来。 你 也 来， 我 也 来， 热 热 闹 闹 真 愉 快。

东北民歌《秧歌舞》节奏明快，旋律简洁，七度音程下行大跳后在宫音结束，使歌曲色彩明亮，具有豪放、轻快的音乐风格。

马灯调

1=D $\frac{2}{4}$

浙江民歌

6 2 6 | i 6 5 | 6 i 2 6 | i. 6 | 5 6 i 2 | 6 i 6 5 | 6. 3 |
正 月 里 来 真 闹 忙， 鞭 炮 齐 鸣 锣 鼓

5 - | 5 6 i | 2 3 i 6 | 6 6 5 | 6 - | i. 6 5 i | 6 5 3 |
响， 男 女 老 少 都 呀 来 到， 走 起 马 灯 拜 四

3 - | 3. 2 i 2 | 6 6. | i. 6 5 i | 6 5 3 | 3 - ||
方。 哎 格 仑 登 哟 勒， 走 起 马 灯 拜 四 方。

《马灯调》是流传在宁波一带的民间歌曲，已有数百年的历史。该曲源于正月十五元宵佳节“跑马灯”习俗，其衬词“哎格仑登哟勒”颇具特色。角调式的运用在民歌中较独特，加之以用宁波方言演唱，因此其地域风格极为浓郁。

军民大生产

1=C 2/4

陇东民歌
张寒晖词

$\dot{\underline{2}} \dot{\underline{2}} \quad \dot{\underline{2}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{6}}$ | $\dot{\overline{2}} \dot{\overline{2}}$ | $\dot{\underline{5}} \dot{\underline{2}} \quad \dot{\underline{2}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{6}}$ | $\dot{\overline{5}} \dot{\overline{5}}$ | $\underline{6} \dot{\underline{2}} \dot{\underline{2}} \quad \dot{\overline{2}} \dot{\overline{3}} \dot{\overline{2}} \dot{\overline{i}}$ |

(领)解放区那么(齐)嗬 咳,(领)大生产呀么(齐)嗬 咳,(领)军队和人民

$\underline{6} \underline{6} \underline{6} \dot{\underline{i}}$ $\underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2}$ | $\underline{5} \underline{5} \#4 \underline{5} \underline{6}$ | $i \dot{\overline{i}} \dot{\underline{6}}$ $\underline{5} \underline{6} \underline{5} \underline{3}$ | $\dot{\overline{2}}$ | $\dot{\overline{2}}$ ||

(齐)西里里里察拉拉拉嗦罗罗罗太, 齐动员那么嗬 咳!

此曲原为甘肃陇东地区小调, 在延安大生产运动中被重新填词, 成为一首铿锵有力的新民歌, 广泛流传于陕甘宁边区。因在旋律中加入变徵音 $\#4$, 故为六声商调式。

茉 莉 花

1=♭E 2/4

江苏民歌

$\dot{\overline{3}} \dot{\overline{2}} \dot{\overline{3}} \dot{\overline{5}}$ $\dot{\overline{6}} \dot{\overline{5}} \dot{\overline{i}} \dot{\overline{6}}$ | $\dot{\overline{5}} \dot{\overline{3}} \dot{\overline{5}} \dot{\overline{6}}$ | $i \dot{\overline{2}} \dot{\overline{3}} \quad \dot{\overline{2}} \dot{\overline{i}} \dot{\overline{6}} \dot{\overline{i}}$ | 5 - | $\dot{\overline{5}} \dot{\overline{3}} \dot{\overline{5}} \dot{\overline{6}}$ |

好一朵茉莉花, 好一朵茉莉花, 满园

$\dot{\overline{i}} \dot{\overline{2}} \dot{\overline{3}}$ $\dot{\overline{i}} \dot{\overline{6}} \dot{\overline{5}}$ | $\dot{\overline{5}} \dot{\overline{2}} \quad \dot{\overline{3}} \dot{\overline{5}} \dot{\overline{3}} \dot{\overline{2}}$ | $\dot{\overline{1}} \dot{\overline{6}} \cdot \dot{\overline{1}} \cdot$ | $\dot{\overline{3}} \dot{\overline{2}} \dot{\overline{1}} \quad \dot{\overline{2}} \cdot \dot{\overline{3}}$ | $\dot{\overline{5}} \dot{\overline{6}} \dot{\overline{i}} \quad \dot{\overline{6}} \dot{\overline{5}}$ |

花 草 香也 香 不过 它; 我 有 心 采 一 朵

$\dot{\overline{5}} \dot{\overline{3}} \dot{\overline{2}}$ | $\dot{\overline{3}} \dot{\overline{5}} \dot{\overline{3}} \dot{\overline{2}}$ | $\dot{\overline{1}} \dot{\overline{2}} \dot{\overline{6}}$ | 1 | $\dot{\overline{2}} \cdot \dot{\overline{3}}$ | $\dot{\overline{1}} \dot{\overline{2}} \dot{\overline{1}} \dot{\overline{6}} \cdot$ | $\dot{\overline{1}} \dot{\overline{6}} \cdot \dot{\overline{5}} \cdot$ ||

戴, 看 花 的 人 儿 要 将 我 骂。

民歌《茉莉花》有着两百多年的历史, 其旋律源自《鲜花调》。该曲为徵调式, 曲调清丽流畅, 充满江南水乡的风韵。

鸿 雁

1=G $\frac{4}{4}$

内蒙古民歌

3 1 6. 5 - | 5 6 i 6 - | 6 5 3 1 2 5 3 | 2 2 2 - - |
鸿 雁 天 空 上， 对 对 排 成 行。

5 6 i 6 - | 2 3 1 6. 5 - | 3 1 6. 5 6. 3 | $\frac{121}{6}$ - - - |
江 水 长， 秋 草 黄， 草 原 上 琴 声 忧 伤。

(片段)

歌曲运用了我国民歌中的羽调式，因此色彩较为黯淡。缓慢的速度和上下流动的旋律，既优美又充满惆怅。

田野静悄悄

1=F $\frac{4}{4}$

俄 罗 斯 民 歌
希 姆 相 夫 改 编
荆 兰 译 配

中板

3. 6. ||: 1 7 6. 5 6. 7 1 | 6 - 3 6 | 5. 3 6 7 6 | 3. 2 3 1 6 |
田 野 静 悄 悄， 四 周 没 有 声 响， 只 有
3 5 3 2 1 7. | 6 - 1 7 6. | 3. 2 4 3 2 | 6 - |
忧 郁 的 歌 声 在 远 处 荡 漾。

(片段)

俄罗斯民歌中，较为常用的是自然小调，《田野静悄悄》即为典型。歌曲在自然小调式构成的起伏有致的音乐线条中，蕴含着质朴真挚的感情，描绘了广袤、空旷的田野风光。

共和国之恋

1=F 2/4

刘毅然词
刘为光曲

(片段)

这首歌曲运用了大调式, 大气宽阔而又深情款款, 兼具颂歌与抒情歌曲的风格。

设置速度与表情

软件 Finale 表情工具 **[mf]** (Expression Tool) 的范围包含力度、速度、表情文本、演奏技法文本、自定义文本和图形等记号。在实际使用中, 表情术语常用以设置乐曲速度并替代文本工具添加自定义文字的作用。

表情与速度设置工具

双击第一小节进入表情选择对话框, 打开文件菜单中的“Open Library/Petrucci/Text Expressions”, 还可自创术语, 并设计 MIDI 演奏效果控制。

基础练习

* 1. 听辨调式

聆听下列歌曲，辨别其调式。

提示：注意听辨歌曲结束音的唱名。

《我的家在日喀则》 _____

《绣荷包》 _____

《乌苏里船歌》 _____

《丢丢铜仔》 _____

《多瑙河之波》 _____

《鸽子》 _____

2. 乐句创作

按照下列乐谱中的旋律进行，运用旋律发展的手法，完成旋律创作，并说明使用了何种调式。

(1) 1=C $\frac{2}{4}$ 12 34 | 5 - | | () 调式

(2) 1=C $\frac{2}{4}$ 65 35 | 6 - | | () 调式

(3) 1=C $\frac{2}{4}$ 6123 1216 | | () 调式

编创实践
民歌改编

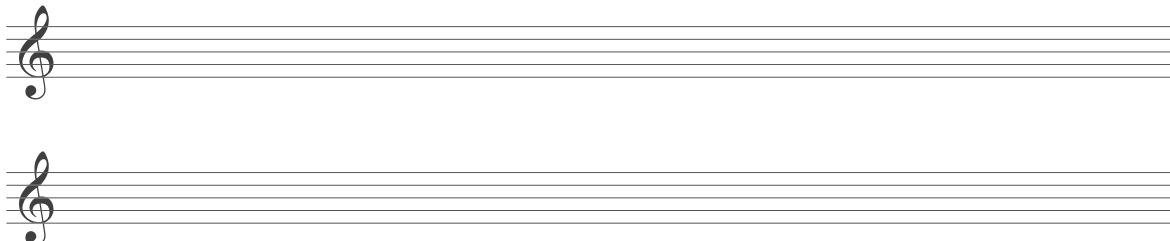
以民歌《乃哟乃》为素材，用旋律发展的手法，扩展成为二至四乐句的旋律。

乃 哟 乃， 乃 哟 喂， 乃 乃 哟， 乃 哟 喂，

提示：

- (1) 运用 Finale 软件输入后，采用不同改编方式。
- (2) 可以保持原有的调式与风格，也可以改变调式、节拍、节奏、情绪。
- (3) 也可自选一首民歌进行填词、改编、再创作。
- (4) 完成旋律后请阐述你的构思过程。

拓展思考

- ◆ 试思考民歌学习对于音乐创作的重要性。

第三节

和声进行 ——音乐的立体化呈现

基本概念

1. 和声

和声指和弦的结构、功能和关系。它包括纵向和横向的关系，纵向为和弦结构与功能，横向为和弦连接。和声的基本素材是和弦。

2. 和弦结构与名称

传统意义上，三个或三个以上的音按照三度关系叠置，称为和弦。常用和弦有三和弦与七和弦。

3. 调内和弦标记

- (1) 调内和弦：以一个调的自然音为“根音”，向上构成和弦。
- (2) 调内和弦的标记：以大写罗马数字做标记。

4. 调内和弦功能组

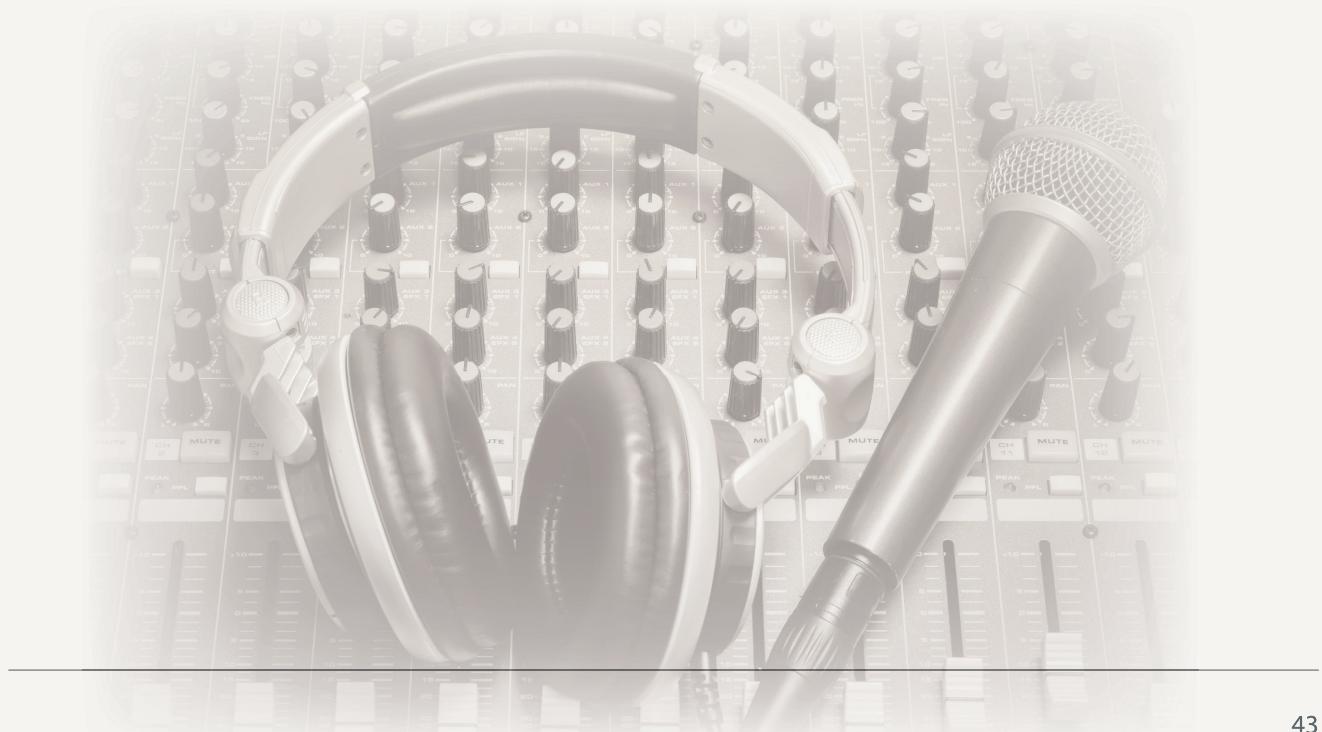
调内七个自然和弦中，又以 I 级（主和弦）、IV 级（下属和弦）、V 级（属和弦）三个正三和弦为中心，组成三个功能组。功能组内的和弦可以互相替代。

（具体记号标记法可参阅本套教材中《音乐基础理论》模块。）

5. 为歌曲编配和弦的简易方法

- (1) 确定调式调性。
- (2) 分析结构，确定段落划分。
 - ① 第一小节用 I 级。
 - ② 半终止用 V 级。
 - ③ 结束用 V - I 级。
- (3) 分析乐曲旋律中所含有的和弦音。
 - ① 选用旋律中所含该和弦音最多的和弦。
 - ② 一般一小节选用一至两个和弦，不属于该和弦的旋律音称为“和弦外音”。
- (4) 和声节奏与功能的进行。
 - ① 以正三和弦 I - V - I 、 I - IV - V - I 为基本进行方式，避免 V - IV 。
 - ② 采用功能替代的方式适当运用副三和弦。即 II 可以替代 IV ， III 可以替代 I 、 V ， VI 可以替代 I 、 IV 。
 - ③ 根音为上四度进行的和弦连接较为常用，产生“属一主”的进行模式。即 V - I 、 II - V 、 III - VI 、 VI - II 。
 - ④ 也可运用根音为下三度进行的和弦连接，例如： I - VI 、 VI - IV 、 IV - II ，然后进入终止式。

实例分析

I 级和弦运用

乃 哟 乃

土家族民歌

Musical score for the first section of the土家族民歌 "乃 哟 乃" in G clef, 2/4 time. The melody consists of eighth and sixteenth notes. The lyrics "乃 哟 乃," appear at the end of the section. The bass line consists of quarter notes.

I

Musical score for the second section of the土家族民歌 "乃 哟 嘴" in G clef, 2/4 time. The melody continues with eighth and sixteenth notes. The lyrics "乃 哟 嘴, 乃 乃 哟, 乃 哟 嘴, 唱 起 歌 儿" are sung. The bass line provides harmonic support.

Musical score for the third section of the土家族民歌 "乃 哟 乃" in G clef, 2/4 time. The melody remains consistent. The lyrics "乃 哟 乃, 乃 哟 嘴, 跳 起 舞 来, 真 快 乐。" are performed. The bass line continues to provide harmonic foundation.

Musical score for the fourth section of the土家族民歌 "嘻 嘻 哈 哈" in G clef, 2/4 time. The melody concludes with eighth and sixteenth notes. The lyrics "乃 哟 嘴 嘻 嘻 哈 哈, 乃 哟 乃, 乃 哟 嘴" are sung. The bass line ends on a note.

这首民歌只有 do、mi、sol 三个音，在和弦选择上只用了一个主和弦，但用分解和弦弹奏，显得活泼灵动。

I—V—I 基本连接法运用

摇 篮 曲

[奥]克劳蒂乌斯词
[奥]舒伯特曲
尚家骥译配

Langsam

睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝，
Schla - fe, Schla - fe, hol - der, sü - ßer Kna - be,

I V I V

妈的双手，轻轻摇着你。
lei - se wiegt dich, dei - ner Mut - ter Hand.

V I V I

(原调为降A大调)
(片段)

这首短小精炼的艺术歌曲，舒伯特仅用两个和弦——I 级和 V 级，就完美地表达了充满祥和与慈爱的情感。

I—IV—V—I 基本连接法运用

长江之歌

胡宏伟填词
王世光曲
张智瑜伴奏

中速

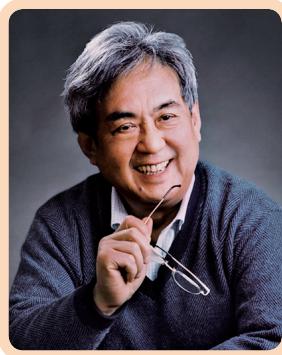
你从雪山走来，春潮是你的风采；你向
东海奔去，惊涛是你的气概。

I IV V₇ I

(片段)

《长江之歌》第一部分的和声配置是较为典型的 I—IV—V—I 级进行，和弦与旋律高度契合。

人物介绍

王世光（1941—），作曲家。1963年毕业于中央音乐学院，历任中央歌剧院院长、中央歌剧芭蕾舞剧院院长、中国音乐家协会副主席等职。创作领域涉及歌剧、音乐剧、影视音乐等。代表作有《山林之梦》等五部音乐剧、《松花江上》（钢琴协奏曲），以及电视音乐《话说长江》《话说运河》等。

副三和弦Ⅱ级运用

歌唱祖国

王莘词曲
佚名编配

I V I I

IV II I 3 IV V

I V I IV

II I V I

(片段)

《歌唱祖国》的旋律风格属于大调式。第一乐段三个乐句的音乐情绪逐步升华，加入Ⅱ级和弦后使和声音响既有变化又有统一。

人物介绍

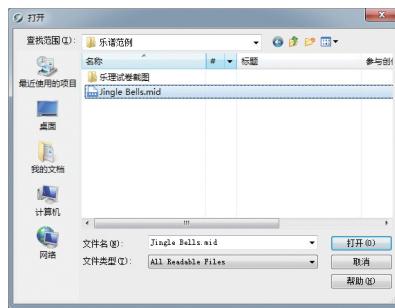

王莘（1918—2007），作曲家。曾先后就学于延安鲁迅艺术学院、中央音乐学院。历任中国音协天津分会主席、天津歌舞剧院院长、天津音乐学院副院长等职，并荣获中国音协“金钟奖”终身成就奖。他的创作以歌曲为主，代表作有《歌唱祖国》《晋察冀》《战斗生产》《愉快的劳动》《祖国颂歌》等。

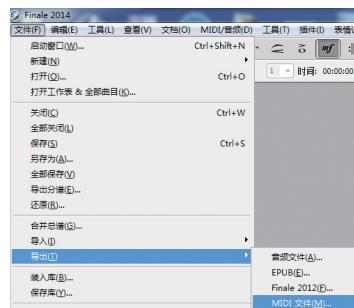

导入与导出 MIDI 文件

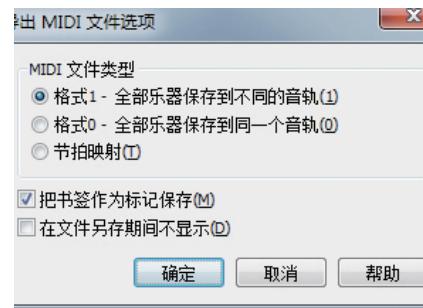
(1) 打开与保存MIDI文件：选择菜单“File/Open”，看到“.mid”文件。选择菜单“File/Export/★★★.mid”，即可将当前乐谱导出为MIDI格式文件。此时，会弹出保存格式询问框“格式1”(Format 1)，可以将乐器和音符分别保存为不同的音轨。

打开 MIDI 文件

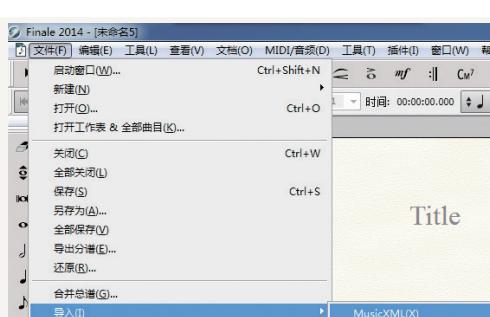

导出 MIDI 文件

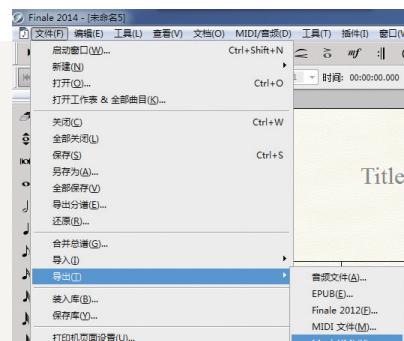

导出 MIDI 文件格式选项

(2) 导入、导出 XML 文件：XML 是一种文本文档，可以大量精确存储各类乐谱信息。选择菜单“File/Import/MusicXML”（文件 / 导入），找到所需的 XML 文件，点击打开，即可自动进行乐谱识别；选择菜单“File/Export/MusicXML”（文件 / 导出），即可将当前乐谱导出为 MusicXML 文件。

导入 MusicXML 文件格式选项

导出 MusicXML 文件格式选项

(3) 导出乐谱音频：选择菜单“File/Export/Audio File”（文件 / 导出 / 音频文件）导出音频，音频的导出过程即为音乐回放的过程。

 基础练习

1. 听辨分析和弦

(1) 听辨练习

听老师在钢琴上弹奏和弦，凭色彩及音响协和程度，区别大三和弦、小三和弦以及七和弦。

(2) 弹奏《月亮河》，聆听和弦色彩变化。

Slowly

[美]亨利·曼西尼曲

(片段)

* 2. 标注和弦及终止式

《On the first Thanksgiving Day》

Moderato

美国民歌

On the first Thanks - giv - ing Day, pil - grims went to church to pray.

Thanked the Lord for sun and rain. Thanked him for the fields of grain.

3. 根据旋律下方所标注的和弦进行弹奏，或输入软件聆听

(1) 《中国少年先锋队队歌》

周郁辉词
寄明曲

I VI I II V

(2) 《可爱的家》

苏格兰民歌

I V I V I

I V I V I

和弦演奏游戏

- (1) 使用和弦连接：大调 I - IV - V - I。
- (2) 第一位同学在乐曲的第一拍弹奏根音，第二位弹奏和弦音，第三位弹奏旋律，也可在和弦音上即兴编创。
- (3) 和弦音可以一起弹奏，也可以分开弹奏。尝试用和弦音分解弹奏的方法，使其成为一首动听的小曲。
- (4) 歌曲推荐：《生日快乐》

美国歌曲

The musical notation consists of two staves. The top staff shows a melody in G major (G-C-D-E-G-A-B) over a harmonic progression of I (G), V (D), and V₇ (G-B-D-F). The bottom staff shows the harmonic progression I (G), IV (C), I₄⁶ (G), V (D), and I (G).

◆ 比较单声部音乐与多声部主调音乐的区别，思考和声在其中的意义与作用。

延伸文献

1. 沈一鸣：《和声学新编》，上海音乐出版社，2015年。
2. [美] 勋伯格著，罗忠镕译：《勋伯格和声学》，上海音乐出版社，2007年。
3. [苏] 伊·杜波夫斯基等合著，陈敏译，刘学严校：《和声学教程（增订重译版）》，人民音乐出版社，2000年。
4. 钱仁康、钱亦平：《音乐作品分析教程》，上海音乐出版社，2001年。
5. 袁淑敏：《新手速成：Cubase 与 Nuendo 电脑音乐制作从入门到精通（图解视频版第二版）》，清华大学出版社，2015年。
6. 吴式锴：《和声分析 351 例》，世界图书出版公司，2000年。

下 | 篇

第三单元

蹙金结绣

赵牧不知何人。大中、咸通中，數李长吉为短歌，可谓蹙金结绣，而无痕迹。

——摘自[唐]王定保《唐摭言·海叙不遇》

音乐有“流动的建筑”之称。建筑以其统一和谐、错落有致的布局显示出凝固的韵律之美；音乐则在旋律、节奏、和声的流淌中呈现出动态的形式、结构与色彩之美。让我们探究音乐的结构逻辑，认知其形式特点，从而学会构建属于我们自己的“音乐建筑”。

第一节

乐段编创 ——短小精悍的乐思表达

基本概念

1. 乐段

乐段是音乐作品中表现完整乐思或相对完整乐思、构成独立段落的最小结构。

乐段由乐句构成，乐句之间具有问答呼应的关系，两个或者四个乐句组成的乐段相对常见，但也有独立的一个、三个、五个或更多乐句组成的乐段。无论有几个乐句，衡量乐段的标准是有结束感。一般而言，结束音停留在调式主音，能配以一级（主）和弦，而前一小节能配以五级（属）和弦，由此构成终止式。

2. 单段体

由一个乐段组成的音乐作品称为“单段体”，或称“一部曲式”。由于乐段结构短小，在器乐曲中往往作为其中的一个组成部分。独立的单段体结构在歌曲中较为多见。

3. “起—承—转—合”

“起—承—转—合”是一种四乐句创作手法。“起”指的是音乐主题的呈示；“承”指的是对主题旋律的巩固，承上启下；“转”指的是音乐主题内容的深化，节奏、调式、调性等形成对比；“合”则是最后回归并形成终止。四个乐句在主题材料上既没有明显的对比，也没有单纯的重复，而是按照“展衍”的原则逐渐加入新的元素，构成一气呵成的段落。

 实例分析

牧 歌

两乐句乐段

1=G 2/4

抒情地

蒙古族民歌

3 5 | 5 . 5 | 5 6 7 6 | 6 . 7 v | 3 5 |
蓝 蓝 的 天 空 上 飘 着

5 . 6 | 5 6 5 5 | 5 - v | 5 | 1 | 1 . 2 |
那 白 云， 白 云 的

3 2 . | 2 v 3 2 | 6 1 | 1 1 | 2 1 2 3 | 1 - | 1 0 ||
下 面 盖 着 雪 白 的 羊 群。

这是一首蒙古族民歌，由上下两个乐句构成，下句在上句的下方五度上进行，形成乐句对答。节奏自由，旋律委婉，展现了草原辽阔的景象。

采 花

三乐句乐段

1=F 2/4

四川民歌

2 1 | 1 2 | 3. 5 3 6 | 2 1 | 1 2 | 3 1 2 3 | 3 5 6 i | 6 5 3 |
正 月 里 采 花 无 (哟) 花 采， 二 月 间 采 花

6 3 | 2 3 | 1 | 1 2 3 5 | 3 | 2 1 | 6 1 | 6 1 | 6 - ||
花 (哟) 正 开， 二 月 间 采 花 花 (哟) 正 开。

此歌是流传于四川南坪的传统小调，歌词讲述一年四季的花卉名，生活气息浓郁。两句歌词用三个乐句演唱，切分音的运用以及不规整的结构使歌曲新颖别致。

孟 姜 女

四乐句乐段

1=G $\frac{4}{4}$

江苏民歌

正月里来是新春，家家户户点红灯；
人 家 夫 妻 团 圆 聚，孟姜女的丈 夫 造 长 城。

《孟姜女》是汉族民歌中小调体裁的代表曲目。全曲共四个乐句，是中国民歌中典型的“起—承—转—合”四句式结构，采用“鱼咬尾”的旋律发展手法。整体结构方整，曲调优美流畅。

《梁祝》：“化蝶”主题 (小提琴协奏曲)

四乐句乐段

Adagio cantabile

何占豪、陈 钢曲

The musical score consists of three staves of music. The top staff is for the violin, indicated by a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The middle staff is for the piano, indicated by a common time signature and a key signature of one sharp (F#). The bottom staff is also for the violin. The music is labeled 'Adagio cantabile'. Dynamics include 'mf' (mezzo-forte) and 'p' (pianissimo). The score shows a series of melodic lines with various note heads and stems, some with grace notes and slurs.

(片段)

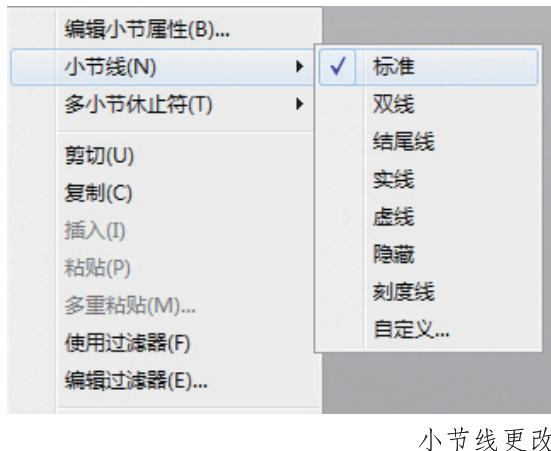
小提琴协奏曲《梁祝》取材于越剧唱腔，主题旋律共四乐句，运用旋律创作中的展衍手法，逐步更新主题材料，符合“起—承—转—合”这一中国民族民间音乐创作的典型结构。

小节线设置

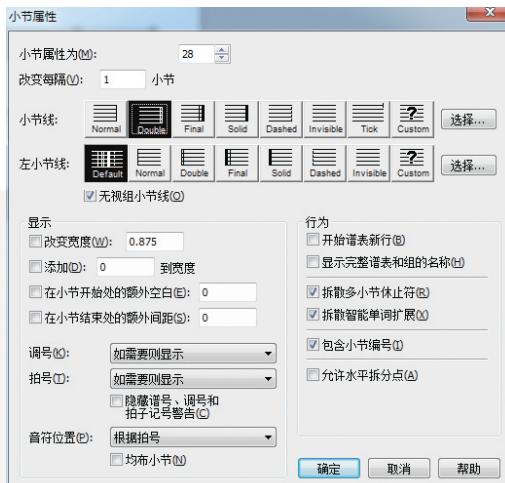
Finale 软件中内置各类小节线样式，并支持自定义更改。可以通过以下两种方式更改小节线：

- (1) 选取小节并单击鼠标右键，在菜单“小节线”下选取对应的小节线样式。

小节线更改

- (2) 使用小节工具 (Measure Tool)，双击小节后，在小节属性对话框中可以选择小节线样式。

小节属性设置

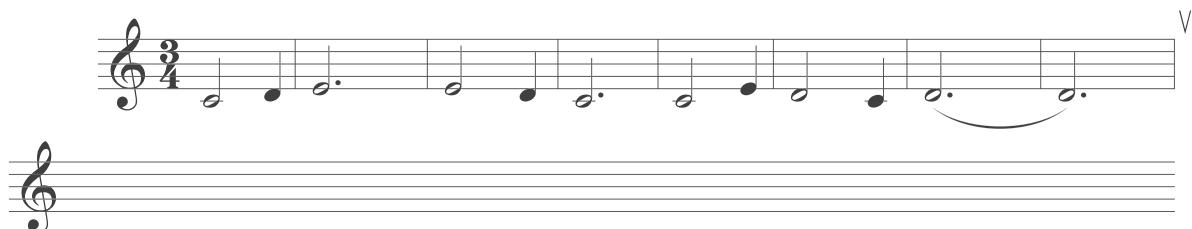

1. 听辨乐段

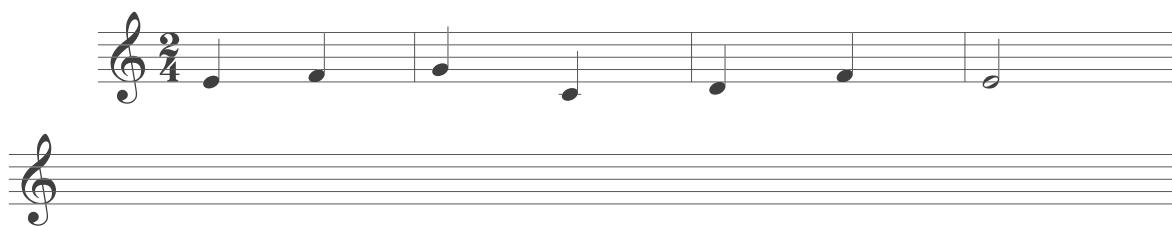
听辨第二单元第二节“调式”这一节的民歌，分析它们是由几个乐句组成的乐段。

2. 发展旋律

(1) 尝试在 Finale 软件中输入以下乐句，并将下列乐句进行发展，使其成为一个由 a-a' 结构组成的乐段（即变化重复）。

(2) 尝试在 Finale 软件中输入以下乐句，运用对答的手法，将下列乐句进行发展，使其成为一个由 a-b 结构组成的乐段。

“起—承—转—合”创作手法运用

“起—承—转—合”是艺术创作中普遍运用的手法。“起要平直，承要春容，转要变化，合要渊水”，体现了作品的完整性。试以下列诗歌为词，创作一首四个乐句为一个乐段的歌曲。

赋得古原草送别（节选）

〔唐〕白居易

离离原上草，一岁一枯荣。

野火烧不尽，春风吹又生。

提示：

- (1) 多次朗读诗歌，感受其韵律、语调、节奏。
- (2) 选择一种拍号，按拍号与诗歌韵律编创节奏。
- (3) 采用民族五声调式中任何一种，按节奏哼唱旋律。
- (4) 词曲配合，可以一字一音，也可一字多音。
- (5) 配上和弦。
- (6) 若运用软件进行创作，可在软件上完成 MIDI 后输出保存。

- ◆ 试比较音乐、文学、诗歌中对“起—承—转—合”的阐释。

第二节

单二部编创 ——并置或对比的曲式

基本概念

1. 单二部

由两个相对独立的乐段组成的结构形式称为“单二部”，也称“二段体”。单二部作为独立的曲式，在歌曲中运用较广泛。单二部曲式可分为有再现与无再现两种形式。

2. 再现

相同音乐素材在相隔新的音乐素材后再一次出现，称为“再现”。如果旋律与织体完全相同，称为“完全再现”；旋律与织体有所变化，称为“变化再现”。单二部曲式中的乐句再现是音乐结构中“三部性”原则的雏形，“再现”体现了音乐结构的对称性。

实例分析

送 别

中速稍慢

[美]J.P.奥德威曲
李叔同填词

a

A乐段

长亭外，古道边，芳草碧连天，
晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。

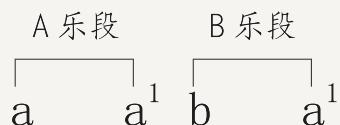
b

B乐段

天之涯，地之角，知交半零落，
一瓢浊酒尽余欢，今宵别梦寒。

《送别》是创作于20世纪20年代的学堂乐歌，其结构为典型的有再现的二段体。歌曲音乐素材集中，主题明确，结构规整。虽布局简单，却具有一咏三叹、意味深长的效果。

结构图示：

第一乐句由四个小节组成，第二乐句是第一乐句的变化重复，构成平行乐段。第三乐句衍生展开，第四乐句再现第二乐句，结束全曲。

我的祖国

A乐段

词 刘炽

一条大河波浪宽, 风吹稻花
两岸, 我家就在岸上住,
听惯了艄公的号子, 看惯了船上的白帆。

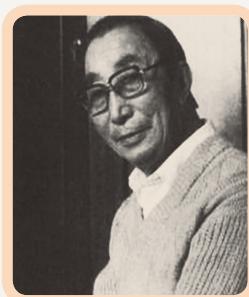
B乐段

这是美丽的祖国, 是我生长的地方,
在这片辽阔的土地上, 到处都有明媚的风光。

歌曲《我的祖国》为无再现的单二部结构。歌曲A乐段是主歌部分，由“起—承—转—合”四乐句组成乐段结构。乐句之间采用“鱼咬尾”的旋律发展手法，抒情委婉。B乐段副歌部分在体裁、速度、力度、演唱形式上都与第一乐段形成强烈的对比。以合唱的形式演唱，音响辉煌，气势磅礴，具有颂歌与进行曲的特征。

人物介绍

刘炽（1921—1998），作曲家。曾任中央戏剧学院歌剧团等专业院团专业作曲兼艺术指导。他创作的歌曲数量众多，流传甚广。代表作有电影《上甘岭》插曲《我的祖国》、《英雄儿女》主题歌《英雄赞歌》、电影纪录片《祖国的花朵》插曲《让我们荡起双桨》、合唱曲《祖国颂》等。

滚滚长江东逝水

A乐段

[明] 杨慎词
谷建芬曲

滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。

是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。

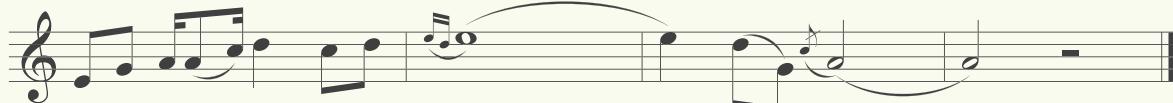
B乐段

白发渔樵江渚上，惯看秋月春风

风，一壶浊酒喜相逢，

古今多少事，都付笑谈中！

此歌为电视连续剧《三国演义》主题歌，结构为无再现的单二部。歌词采用明代文学家杨慎所作《临江仙·滚滚长江东逝水》。羽调式的深沉，加之男中音的厚重，贴切地表现了作品主题，让历史的兴衰沉浮与史诗般的英雄精神尽情演绎。A乐段由四个乐句组成，以较为平静低缓的旋律叙述诗人对世间沧桑巨变的无奈；B乐段音域提高，情绪激昂，逐步形成高潮，表现出诗人对世事变迁的感叹与洒脱之意。

人物介绍

谷建芬（1935—），作曲家。从20世纪80年代至今，她在歌曲创作领域的成就令人瞩目，有大量优秀的创作歌曲广为传唱。其作品气势非凡，雅俗共赏，并对中国流行歌坛作出了开创性的贡献。代表作有《歌声与微笑》《年轻的朋友来相会》《滚滚长江东逝水》《绿叶对根的情意》《烛光里的妈妈》《思念》等。2015年获中国音乐“金钟奖”终身成就奖。

反复记号设置

在二段、三段曲式中，乐谱中通常会使用反复记号表示重复段落。在 Finale 设置段落反复：选择反复工具 (Repeat Tool)，双击反复小节线处，弹出选择框，这里可以决定段落反复、跳房子等，这种设置好的反复记号在软件音响演示中可以生效。

删除反复记号：点击有反复记号的小节，再选中反复记号旁的按钮，用 Del. 键或鼠标右键 delete 命令删除。

反复工具设置

1. 单二部结构分析

(1) 试分析歌曲《我和你》的曲式结构，在歌谱方框内填写乐句标记，然后画出它的结构图示。

陈其钢词曲

我 和 你， 心 连 心， 同 住 地 球 村，

为 梦 想， 千 里 行， 相 会 在 北 京。

来 吧！ 朋 友， 伸 出 你 的 手，

我 和 你， 心 连 心， 永 远 一 家 人。

(2) 看乐谱《洋娃娃和小熊跳舞》，试用图示表示乐曲结构，并说说黄色框内和绿色框内分别用了什么旋律发展手法？与《我和你》对照，它们各属于哪一类单二部曲式？

小快板

波兰歌曲

2/4

* 2. 聆听下列歌曲，听辨其音乐结构

- (1) 《春游》
 - (2) 《桑塔·露琪亚》

★ 3. 编创单二部旋律

在 Finale 软件中将下列乐句发展成为单二部曲式结构的音乐。

提示：（1）小调式；（2）可有再现，也可无再现。

A musical score for the first section of "The Star-Spangled Banner". The key signature is one sharp (F#), and the time signature is common time (4/4). The melody is in G major. The vocal line consists of eighth and sixteenth notes, with a dynamic marking of 'V' above the staff.

A blank musical staff consisting of a treble clef at the top left and five horizontal lines below it, spaced evenly apart.

编创二段体歌曲

在二段体歌曲中，主歌与副歌的结构形式较为常见。请以下列歌词为内容，以创作小组的形式集体编创一首二段体的歌曲。

春 风 颂

你唤醒了沉睡的种子，
弹响了小河的琴声。
你染红了枝头的花朵，
吹绿了无边的田塍。
啊！春风，温暖的春风！
你给万物带来了勃发新生！

提示：

- (1) 朗读歌词，分析歌词情绪。
- (2) 定结构形式，包括不同乐段分别运用哪些歌词，歌词文字可以根据音乐需要重复。
- (3) 定主题旋律，包括调式、风格、基调（建议运用大、小调体系）。
- (4) 用旋律发展手法创作主题旋律。
- (5) 编创后进行试唱、修改。
- (6) 配以和弦进行演奏、演唱。
- ★ (7) 若运用软件进行创作，可打印曲谱方便演奏、演唱，并可运用软件完成制作后输出MIDI保存。

- ◆ 从两段体音乐结构A段与B段的差异性，理解艺术的对比美感。

第三节

单三部编创 ——对称或延展的结构

基本概念

1. **单三部**：由相对独立又有关联的三个乐段组成的结构形式称为“单三部”，也可称为“三段体”。单三部可分为“有再现”与“无再现”两类。

2. **有再现的单三部（ABA）**：即 C 乐段完全再现或者变化再现 A 乐段。由于运用了 A 乐段的音乐素材，因此音乐结构完整，音乐形象既有对比又有统一。中段较为自由，可以是展开性（又称衍生型）的，也可以是对比性（又称并置型）的。

有再现的三部结构具有对称的和谐美，有既对立又统一的哲理性，因此在音乐创作中广为运用。

3. **无再现的单三部（ABC）**：即三个乐段均由不同的音乐素材构成，体现了音乐展开的景深感。无再现的单三部虽然三个段落并列，没有明显的再现旋律，但是全曲贯穿性较强，三个乐段具有逻辑性地融为一体。

实例分析

长江之歌

A乐段

中速 亲切、热情地

胡宏伟填词
王世光曲

你从雪山走来，春潮是你的风采；你向
东海奔去，惊涛是你的气概。

B乐段

你用甘甜的乳汁，哺育各族儿女，
你用健美的臂膀，挽起高山大海。

A'乐段

(完全再现第一乐段)

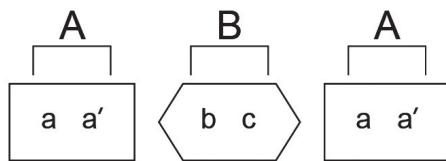

我们赞美长江，你是无穷的源泉，我们
依恋长江，你有母亲的情怀。

(原调为降B大调)

《长江之歌》是电视纪录片《话说长江》的主题曲，后经填词成为歌曲。该曲为带再现的单三部结构。歌曲的曲调素材简练，几乎是和弦音的分解，音域仅有八度，然而大跳音程的连续出现，使旋律跌宕起伏，犹如长江之水奔腾不息，一往无前。

结构图示：

A乐段由变化重复的两个乐句组成，简约的四分音符组成的旋律使歌曲具有进行曲风格。中段旋律相对平稳，柔美而亲切，与A乐段形成对比。第三乐段是第一乐段的完全再现。紧接的尾声把A乐段的音乐情绪推向高潮。

牧童短笛

(钢琴曲)

A 乐段

贺绿汀曲

B 乐段
A' 乐段

(片段)

《牧童短笛》是中国钢琴作品的典范之作。乐曲采用了我国民族五声调式、加花变奏等民族音乐元素，同时吸收了复调对位、主复调交替、ABA曲式结构等手法，使中西音乐元素完美结合，相得益彰。

该曲结构为有变化再现的单三部。呈示段以清新的旋律描绘了宁静的田园风光，呼应对话式的二声部复调旋律犹如原野牧笛和远方回响；中段是对比性的，它以热烈的舞蹈节奏、快速的旋律流动与呈示段形成了强烈反差，在不断的旋宫（移动宫音）转调和灵巧的装饰音中依稀看到牧童在阡陌上追逐戏耍；再现段采用了我国传统乐曲的加花变奏手法，婉转灵巧的旋律再现牧童活泼的形象。

人物介绍

贺绿汀（1903—1999），作曲家、音乐理论家、音乐教育家。1931年考入上海国立音乐专科学校（今上海音乐学院）。在校期间，他创作的《牧童短笛》获齐尔品作曲比赛第一名，并崭露头角。他在中国专业音乐教育史上具有重要地位，曾任上海音乐学院院长，为国家培养了众多优秀的音乐人才。代表作有歌曲《天涯歌女》《四季歌》《游击队歌》《嘉陵江上》、管弦乐《森吉德玛》《晚会》等，并著有《贺绿汀音乐论文选集》。

一道道水来一道道山

1=G $\frac{2}{4}$

A乐段

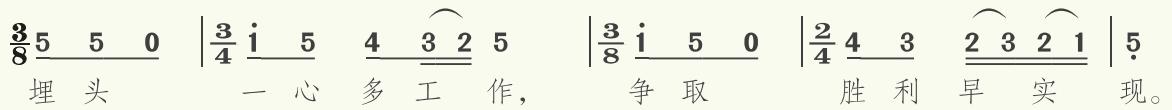

1=G $\frac{6}{8}$

B乐段

C乐段

(片段)

《一道道水来一道道山》选自二幕歌剧《刘胡兰》。歌曲以山西民歌为基调。全曲为无再现的单三部结构，每个乐段根据人物情感发展及歌词进行变化，兼具叙事性与抒情性，词曲结合严密，旋律亲切感人。歌曲的三个乐段旋律、节拍、速度及情绪均不同：A乐段舒展委婉，B乐段热情奔放，C乐段激越昂扬。虽无再现，但是风格一致，使歌曲既有对比，又一气呵成。

软件学习

数字音乐文件的修改与共享

在Finale软件中先导入“.mid”或“.XML”格式的数字音乐文件，主界面呈现完整乐谱。可以根据需要进行如下选择：

- (1) 移调
- (2) 设置演奏乐器
- (3) 聆听乐谱音乐
- (4) 自动配置和弦

将调整后的数字音乐文件以 XML 格式导出，可以输入到其他创作软件（如：库乐队 GarageBand）中进行进一步的配器操作。

基础练习

1. 听辨结构

(1) 聆听《歌唱祖国》，根据其再现段落的出现，辨别其结构是属于单二部还是单三部。

★ (2) 下列歌(乐)曲都是单三部曲式。聆听作品并指出它们分别是带再现还是不带再现的三部曲式。

- ① 《四小天鹅》(舞剧《天鹅湖》选曲)
- ② 《红星歌》(电影《闪闪的红星》插曲)
- ③ 《幻妮塔》(西班牙民歌)

2. 编创旋律

赏析钢琴曲《牧童短笛》，了解第三乐段中“旋律加花”这一旋律发展手法。试着用即兴哼唱的方法，为下列乐句进行“旋律加花”。

提示：基本运用同宫五声民族调式，体验并阐述旋律加花的作用。

1=G 2/4

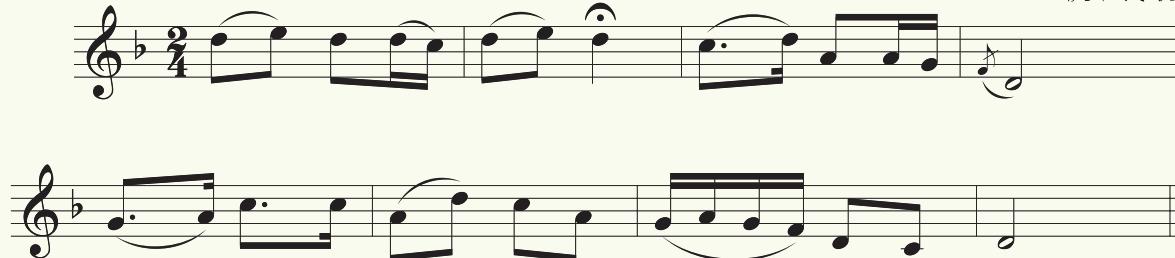
i i 6 5 | 3 - | 6 i 3 5 | 6 - | 2 i 6 5 | 5 6 i | 5 2 3 6 | 5 - |

编创实践

编创音乐故事《蓝花花》（1）

了解民歌《蓝花花》的音乐风格与歌词内容。根据内容，变化旋律的节奏、节拍等，尝试运用 Finale 软件，使其成为单三部曲式结构的乐曲。

陕北民歌

提示：

（1）概括故事情节，设定单个乐段需要表现的主题，确立速度、力度、节奏。

第一乐段：蓝花花是位美丽、聪明、善良的姑娘。

第二乐段：当遭到迫害时，她奋起反抗。

第三乐段：蓝花花的故事成了传奇并被人们传唱。

（2）第一乐段可保留民歌原作。

（3）第二乐段增加创作成分，与第一乐段形成鲜明对比。

（4）借鉴《牧童短笛》“旋律加花”的创作手法编创再现段落。

拓展思考

◆ 通过本节学习的例子，理解ABA与ABC两种不同单三部结构在音乐表现力方面的差异性。

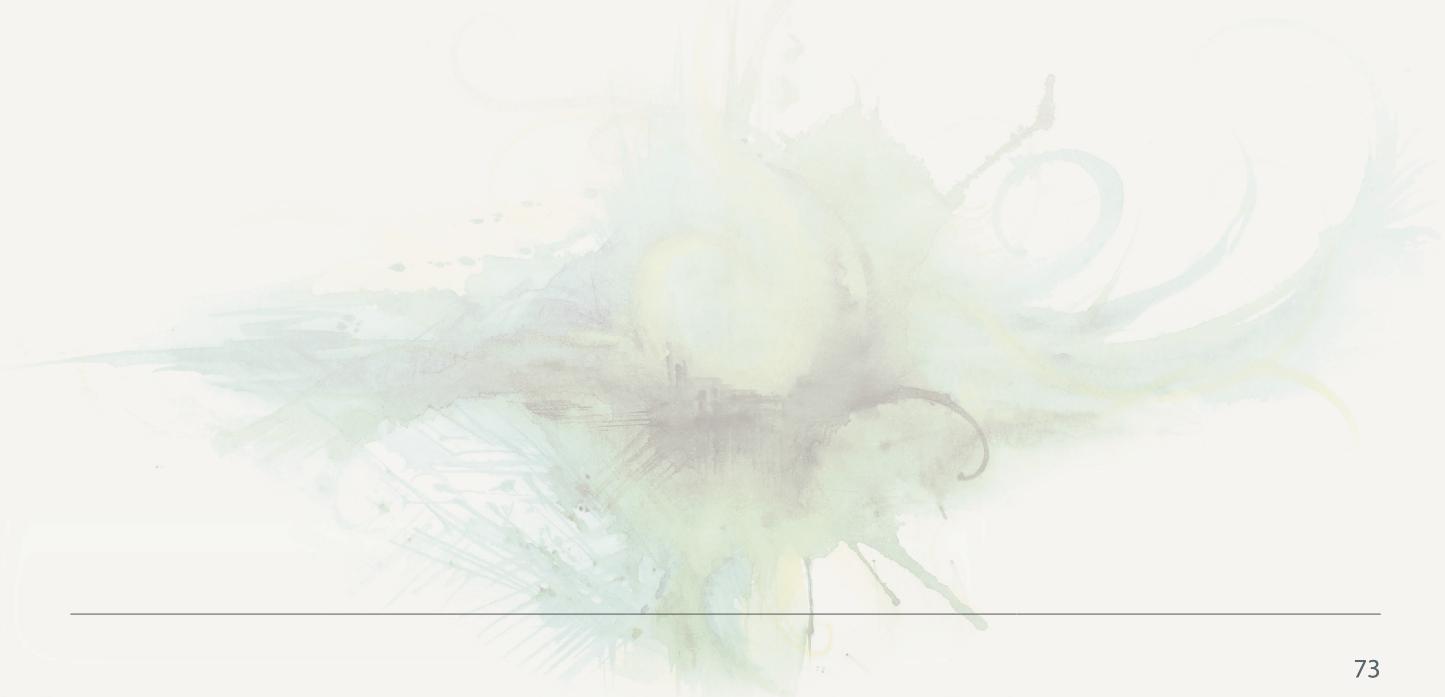
第四节

歌（乐）曲从属部分的编创

基本概念

歌（乐）曲的从属部分包括前奏、间奏、尾声。

1. **前奏：**歌曲前奏是演唱之前伴奏乐器的演奏。它有着预示歌曲主题或描绘意境、渲染气氛的作用。在歌曲的情绪、速度、音准、调性、节奏、力度等方面给歌者展示了具体的音乐形象，引领演唱者进入情景之中。器乐曲的前奏也称为“引子”或“序奏”。
2. **间奏：**是在乐句或段落之间所用的旋律片段，有着承上启下的过渡及连接作用。
3. **尾声：**主要旋律终止后的收尾部分。尾声是对音乐主题的收拢性总结，使歌（乐）曲有结束感。尾声基本采用歌（乐）曲中的动机，也可以有新素材，但必须保持与主体部分基调一致。
4. **歌曲前奏的编创方法：**
 - (1) 选取歌曲中某一乐句作为前奏，最简单的方法是选用最后一个乐句。
 - (2) 运用歌曲中的某一动机素材扩充编创。
 - (3) 以歌曲的情景、内容、情绪、风格为依据另行创作。

实例分析

北风 吹 (钢琴曲)

速度自由 明亮地

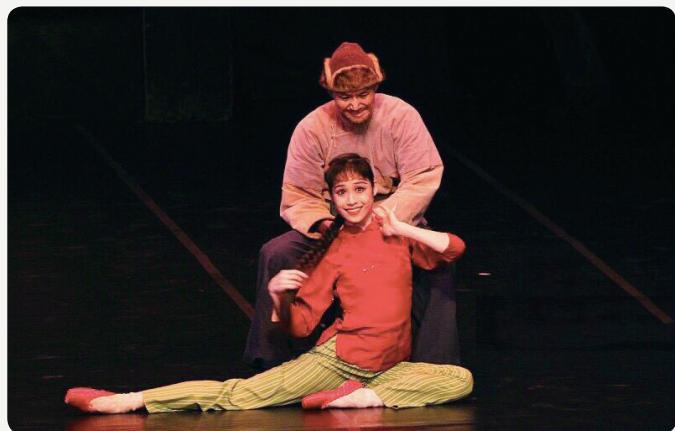
马可等曲
谭露茜编曲

速度自由 明亮地

马可等曲
谭露茜编曲

(片段)

这是由舞剧《白毛女》中的两首选曲组合而成的钢琴曲，结构是带前奏的单三部曲式。该曲篇幅短小，其前奏很有意境：用颤音与快速的十六分音符模拟了飘扬的雪花，用跳跃的旋律动机预示人物性格，用自由的节奏与速度隐约显现了乐曲片段主题，为主题的进入作好铺垫。

演出剧照

鳟 鱼
(女高音独唱)

[奥]舒伯特曲
金帆译配

Poco moderato (稍活泼)

明亮的小河

里 面 有 一 条 小 鳊 鱼 快

活地游来游去，像箭儿一样。

(片段)

《鳟鱼》是舒伯特创作的艺术歌曲，该曲描写了在水中漫游的鳟鱼不幸被渔夫钓上钩的故事。这首歌曲的前奏与歌曲中的旋律并无关系，但与歌曲的场景有关。作曲家创作了一个带有半音阶的快速动机，模拟水的流动与鳟鱼快乐游动的姿态，而且这个动机作为伴奏织体贯穿歌曲始终，使前奏与歌曲浑然一体。

沁园春·雪 (合唱)

毛 泽 东词
生 茂、唐 词曲
管 更新 改编 合唱

Piano

Pno.

Pno.

Pno.

S.A.
T.B.

Pno.

(片段)

The musical score consists of three staves. The top two staves are for the piano (Pno.), showing hands playing chords and eighth-note patterns. The third staff is for the vocal parts (Soprano Alto/Tenor Bass), with lyrics in Chinese: "北国风光,". The piano part includes dynamic markings like *f* and *p*, and various articulation marks. The vocal part has a melodic line with sustained notes and grace notes. The score is set in 2/4 time with a key signature of one flat.

该曲是由独唱曲改编而成的合唱作品，钢琴前奏中并不简单采用歌中旋律，而是根据歌曲形象创作了一段风格相似的乐段。在庄重、浑厚的音响和弦中加入雅乐的“变徵”音（升fa），使前奏有悲壮豪迈之感。同时采用双手交替弹奏急剧下行的三连音，描绘了纷纷扬扬的大雪，随即又转入雄壮的上行琶音，为歌唱铺垫了确切的场景和氛围。

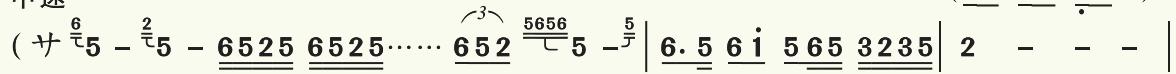

洪湖水，浪打浪

1=G $\frac{4}{4} \frac{2}{4} \frac{3}{4}$

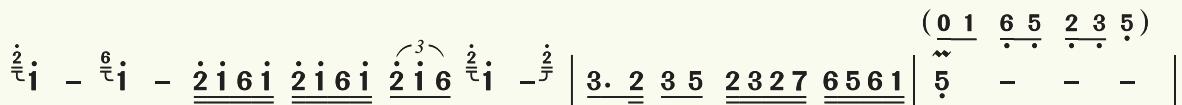
前奏

中速

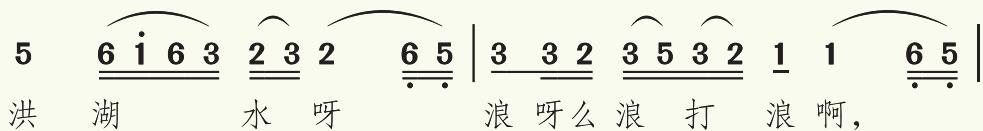

梅少山、张敬安、杨会召、欧阳谦叔词
张敬安、欧阳谦叔曲

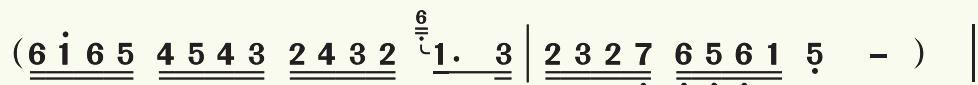
(0 5 3 2 6 1 2)

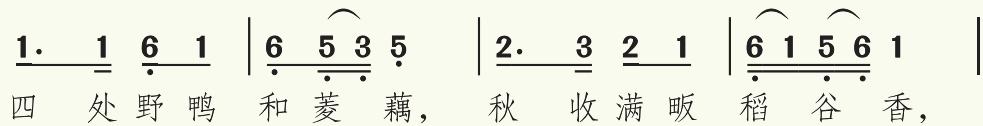
A乐段

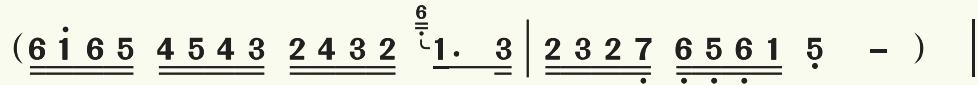
间奏

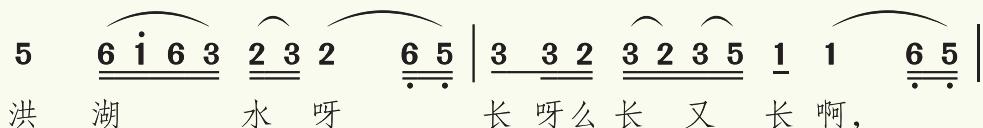
B乐段

间奏

C乐段

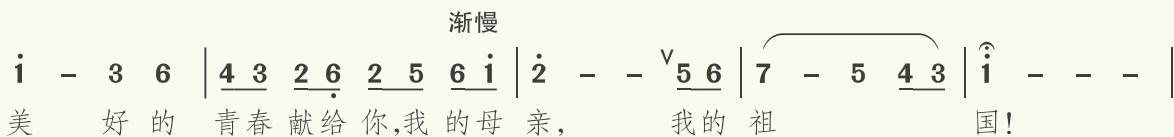
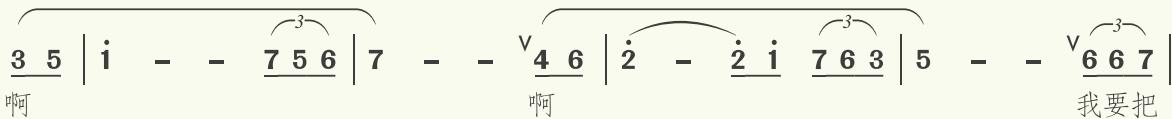
(片段)

《洪湖水，浪打浪》选自歌剧《洪湖赤卫队》。这是一首女声二重唱歌曲，结构是变化再现的单三部曲式，而每一个乐段中间都有一个乐句作为间奏进行连接，起到了承上启下的作用。

我爱你，中国

1=F $\frac{4}{4}$

尾 声

瞿 琮词
郑秋枫曲

(片段)

《我爱你，中国》结构庞大，气势如虹。它的尾声部分采用了新的音乐素材，在一咏三叹之间使得音乐情绪达到新高度，使人获得饱满的情感体验。

音乐创作软件中的伴奏编配

在诸多音乐创作软件中，都有智能识别和弦或自动编配伴奏功能。如：

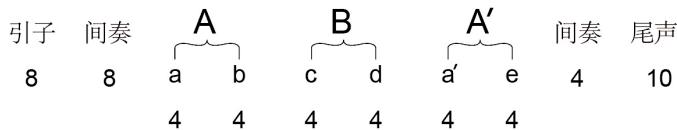
(1) 需在移动端库乐队(GarageBand)中设置和弦，可以选择“智能键盘”“智能吉他”或“智能弦乐”，点击右上角“设置”图标，其中不仅可以设定音乐调性、速度、拍号，还可以拓展选择“编辑和弦”。在此可以根据音乐的不同和声进行，设定不同的和弦标记。也可以根据不同的乐器，使用和弦自动弹奏功能，录制一段自动演奏的伴奏音乐，完成后添加到多轨编辑界面后即可循环作为基础伴奏音轨。

(2) 在库乐队程序中，可在软件乐器轨道上使用“自动琶音器”为音乐伴奏。打开自动琶音器，点按“智能控制”菜单栏中的“自动琶音器”按钮，在菜单中可选取不同的预置。这些预置包括：选取“音符顺序”——琶音音符的方向；选取“速率”——基于乐曲速度，选取琶音音符的音符值；选取“八度音程范围”——选取被琶音覆盖的八度音程数量。

这里涉及的软件介绍，都是软件功能的一小部分，其他功能有待于同学们的探索与发现。

基础练习

聆听歌曲《我爱你，中国》，结合下列结构图示，完成练习。

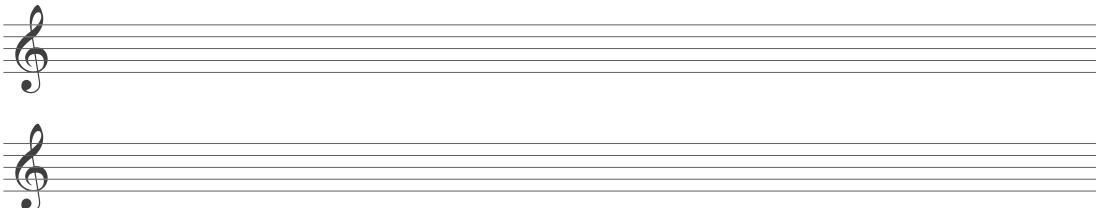

- (1) 听出歌曲中的间奏部分，并分析其艺术特点。
- (2) 歌曲主体部分是什么结构？与引子、尾声的旋律特点有什么不同？

编创实践

* 编创音乐故事《蓝花花》（2）

为上一节编创的《蓝花花》（1）添加前奏、间奏与尾声，使其成为完整的音乐作品。

提示：

- (1) 前奏可以采用歌曲中一个动机，用悠长的旋律、宁静的音响描绘小山村的景色。
- (2) 间奏插入在第一部分—第二部分及第二部分—第三部分的中间，作为过渡与连接。
- (3) 尾声也可采用歌曲中的某个素材用旋律发展手法扩展，渐慢渐弱，营造遥远朦胧的意境。

参考作品：管弦乐《蓝花花》（鲍元恺曲）

拓展思考

- ◆ 通过对音乐作品曲式结构的学习，体会三部曲式中呈现的均衡的美感。

延伸文献

1. 吴祖强：《曲式与作品分析》，人民音乐出版社，2018年。
2. 朱敬修：《歌曲写作基础》，高等教育出版社，2004年。

第四单元

不同凡响

天然一曲非凡响，万颗明珠落玉盘。

——摘自〔唐〕程太虚《漱玉泉》

音乐，与姊妹艺术之间的关联始终紧密。当音乐与文学、视觉艺术等结合，会产生多种多样的艺术样式。现代科技的进步，又给音乐编创提供了更多可能性。各种数字化产品的出现，极大地启发了电子音乐的创意灵感——尽情挥洒的想象力，在技术的支持下可上九天揽月！

第一节

歌曲写作 ——音乐与诗歌的联袂

基本概念

1. 歌曲与歌曲风格

歌曲是文学与音乐相结合的艺术作品。歌曲是诗意化的音乐、音乐化的诗歌，具有情感性、文学性、社会性、娱乐性、普及性的特点，又有着鲜明的地域风格、时代风格、民族风格。

歌曲体裁是指歌曲的类型，它是根据歌曲不同的内容、情感、风格、艺术特点来划分的。随着社会的发展，歌曲的类型也在不断变化。常见体裁如：

(1) 抒情歌曲。这是歌曲中数量与题材覆盖面最大的歌曲类型，以抒发内心情感为主要主题，包括颂歌、艺术歌曲、民歌歌谣体、抒情性通俗歌曲等。

(2) 队列歌曲。这是适宜于行进时演唱的歌曲，其结构规整，刚劲有力，包括进行曲、队列歌曲。

(3) 舞蹈性歌曲。这是具有舞曲特征的歌曲，韵律感强，旋律流畅。

除此之外，还有叙事歌曲、劳动歌曲、儿童歌曲等。

2. 歌词

歌词是可以唱的诗。好的歌词能激发作曲者的创作欲望并产生旋律的灵感。随着歌曲风格、体裁的多样化，歌词也逐步走向多样化。

3. 歌曲创作的一般步骤

- (1) 分析歌词中的情感内涵，选择与之吻合的音乐风格。
- (2) 根据歌词长度考虑合适的曲式结构。
- (3) 构思主题旋律，并用旋律发展手法完成全曲。
- (4) 进行修饰加工，根据需要增加前奏、间奏、尾声。

 实例分析

沁园春·雪

1=F $\frac{2}{4}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{4}{8}$

抒缓、宽广地

毛 泽 东词
生 茂 唐 词曲

3 | 6. | 5 6 | i i. | 2. | i 7 | 6 | 5 | $\frac{5}{\overline{3}}$ | 3 | i |
 北 国 风 光， 千 里 冰 封， 万 里 里

$\frac{2}{\overline{0}} \frac{3}{\overline{1}} \frac{7}{\overline{6}}$ | 6 | - | 3 5 | 6 | $\frac{2}{\overline{0}} \frac{3}{\overline{1}} \frac{7}{\overline{6}}$ | 6 | - | 6 0 |
 雪 飘， 万 里 雪 飘。

(片段)

歌词：北国风光，千里冰封，万里雪飘。

望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。

山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。

须晴日，看红装素裹，分外妖娆。

江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。

一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。

俱往矣，数风流人物，还看今朝。

风景照

《沁园春·雪》是毛泽东词作中的代表作，大气豪迈，意蕴深远，体现了一代伟人的宽阔胸襟与远大志向。为配合大气恢宏的词，在音乐写作上，作曲家采用七声民族羽调式，奠定了壮烈、宽阔的音乐基调，并以一个篇幅较长的宣言式前奏引入主题。采用抒情歌曲体裁，使全曲诗意图盎然而又豪情万丈。

人说山西好风光

1=F $\frac{2}{4}$

稍慢 优美而亲切地

乔 羽词
张棣昌曲

0 6 5 6 1 | 4 3 5 2 | 3 . 6 5 . 6 2 5 | 5 1 - | 0 6 5 4 | 3 . 2 5 3 2 . 3 | 5 1 7 2 6 1 | 5 - |
人 说 山 西 好 风 光， 地 肥 水 美 五 谷 香，

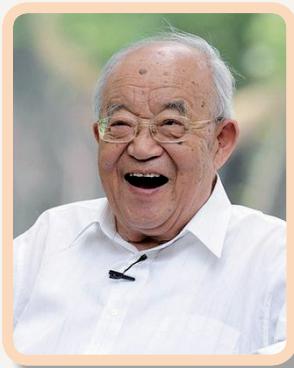
(片段)

歌词：人说山西好风光，
地肥水美五谷香，
左手一指太行山，
右手一指是吕梁。
站在那高处望上一望，
你看那汾河的水呀，
哗啦啦啦流过我的小村旁。
.....

该曲歌词结合了我国古典诗词与民间文学的特点，用韵讲究，节奏鲜明。词中的“左手一指太行山，右手一指是吕梁”，如指点江山，意境开阔。歌曲采用山西民歌风格旋律谱写，曲韵与词律结合严密，民族风格浓郁，旋律线起伏犹如蜿蜒的太行山与绵延的汾河水，词曲配合相得益彰。

人物介绍

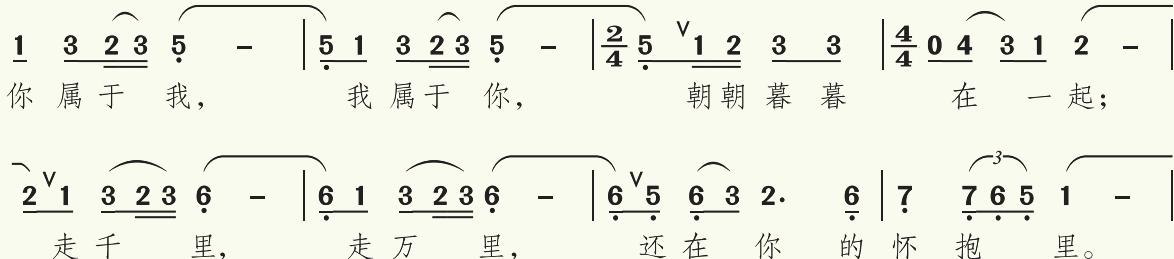
乔 羽（1927—），词作家。曾任中国歌剧舞剧院院长、中国音乐文学学会主席等职。乔羽作品众多，风格多样，讲究格律，又重于抒情，文字功力深厚。代表作有《让我们荡起双桨》《夕阳红》《难忘今宵》《我的祖国》《牡丹之歌》《思念》《爱我中华》《祖国颂》等。

啊！中国的土地

1=A $\frac{4}{4} \frac{2}{4}$

深情地

孙中明词
陶思耀曲

(片段)

歌词：你属于我，我属于你，
朝朝暮暮在一起；
走千里，走万里，
还在你的怀抱里。
做一粒种子，泥土里埋，
开花结果，为了你；
做一棵杨柳，路边上长，
年年报道那春消息。

.....

该曲歌词气韵悠长，内涵深厚。在旋律写作中，作曲家选择了四四拍与二四拍交替，使之配合歌词吟诵的节奏。全曲一咏三叹，在大调明亮的基色中，营造出自然而生动的音乐高潮。伴奏中，大量副三和弦的运用，使得音乐与歌词相配，更显情深意切，抒情色彩浓郁。

吐鲁番的葡萄熟了

1=F $\frac{2}{4}$

开阔、自由地

mp

克里木参军去到边哨，
临行时种下了一棵葡萄，
果园的姑娘哦阿娜尔罕哟，
精心培育这绿色的小苗。

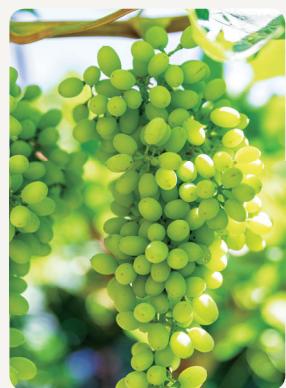
啊……引来了雪水把它浇灌，
搭起那藤架让阳光照耀，
葡萄根儿扎根在沃土，
长长藤儿在心头缠绕。

.....

瞿 琮词
施光南曲

(片段)

歌词： 克里木参军去到边哨，
临行时种下了一棵葡萄，
果园的姑娘哦阿娜尔罕哟，
精心培育这绿色的小苗。
啊……引来了雪水把它浇灌，
搭起那藤架让阳光照耀，
葡萄根儿扎根在沃土，
长长藤儿在心头缠绕。

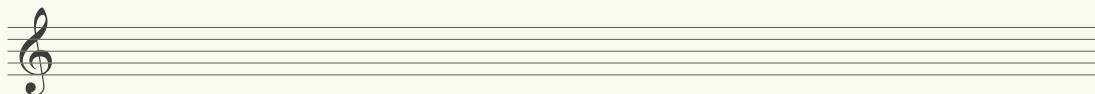
吐鲁番葡萄

该曲歌词开篇即明确地表明了地域特色，词风质朴直率、亲切温厚。作曲家根据歌词内容，运用了带舞蹈律动感的切分节奏以及民族风格的旋律，彰显了少数民族人民热情且能歌善舞的特点。

1. 单旋律歌曲制谱

使用 Finale 的设置向导新建单行空白乐谱，输入相应的乐谱信息，设置拍号、调号等信息后完成乐谱新建，用选取工具拖拉调整相关文字信息至合适位置。

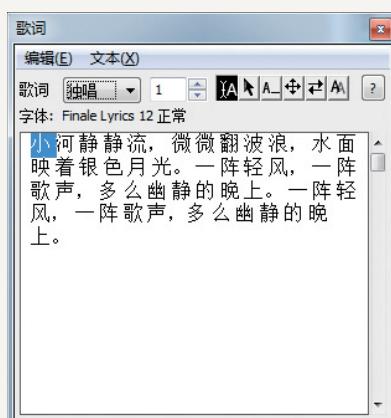
2. 单旋律歌曲制作

将音符输入至对应乐谱中，并通过快捷键“Ctrl+M”弹出对话框，设置每行五线谱小节数。

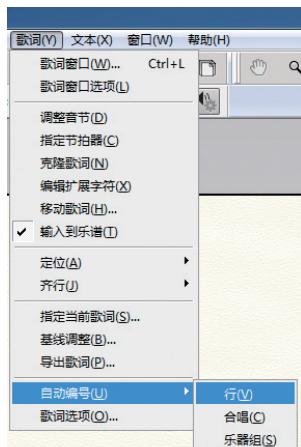
每行小节数设置

选择歌词输入工具（Lyrics Tool）后，点击需要歌词的音符，出现输入提示标记，用中外文输入均可。如有错误，用退格键（Backspace）删除。输入第二行歌词：从“Lyrics 菜单 /Edit Lyrics”对话框中选下方的“Lyric Verse 2”，即可输入第二行或其他行歌词。

切换歌词段落设置

选择菜单“Lyrics/Auto-Number/Verses”（歌词 / 自动添加歌词序号 / 独唱），即可完成歌词添加设置。

添加歌词序号

基础练习

1. 辨别歌曲体裁

通过对歌曲体裁概念的理解，列举几首不同体裁的歌曲，并说明其特点。

*2. 歌曲构思

看下列歌词，谈谈你的构思：将歌词谱写成一首什么风格及体裁的歌曲？应有怎样的旋律与情绪？

黄河抒怀

你源自高山深壑，在中原大地上蜿蜒盘旋；
你投入大海怀抱，在历史变迁中沧海桑田。
亿万生命在你的孕育中诞生，
各族儿女在你的滋养下蜕变。
你见证了英雄的民族崛起，
你造就了华夏的文化璀璨。
啊！古老的黄河！养育我们的母亲；
啊！奔腾的黄河！中华民族的摇篮。

编创实践
歌词创作

使用 Finale 软件为《瑶族舞曲》主题填词。

稍慢

刘铁山、茅 沣曲

The musical score consists of four staves of music. The first staff starts with a quarter note followed by eighth notes. The second staff begins with a dotted half note. The third staff starts with a whole note. The fourth staff begins with a half note. The lyrics are written below the notes:

瑶族舞曲
瑶族舞曲
瑶族舞曲
瑶族舞曲
瑶族舞曲
瑶族舞曲
瑶族舞曲
瑶族舞曲

提示：

- (1) 该曲速度缓慢，音乐宁静、祥和，通过演唱体会其旋律风格。
- (2) 分析其韵律，每一乐句可以填几个词，从而确定诗词的格律。

拓展思考

- ◆ 在不同历史阶段，歌曲写作的审美、风格与表达都有较大差异性。试选择中国当代某一历史时期，探究其间歌曲创作的风格与特征。

第二节

音乐视频 ——视觉与听觉的结合

基本概念

1. 音乐视频（MV）

音乐视频是运用视频技术手段表达音乐语言的一种跨门类的艺术形式。

“音乐”是音乐视频中的主题内容，它具有叙事、抒情等审美作用；“画面”是音乐内容的诠释与拓展，它具有具象、直观的作用。因此，画面与音乐互为补充、相互协调，完整统一地表现同一个主题。两者关系是和谐、相得益彰的。

最初的音乐视频所选音乐体裁主要是歌曲，现今用纯音乐制作音乐视频的作品也日益呈现。

2. 音乐视频的音画组合方式

(1) 音画同步：即歌词与画面完全统一，音乐听觉与画面视觉吻合，音画同步进行。

(2) 音画对位：即音乐与画面既各自独立又相互关联，在听觉与视觉上相对独立。这种手法能使画面有更广阔的艺术表现空间。

3. 音乐视频的制作步骤

(1) 选择音乐作品，充分理解其内涵及音乐特点。

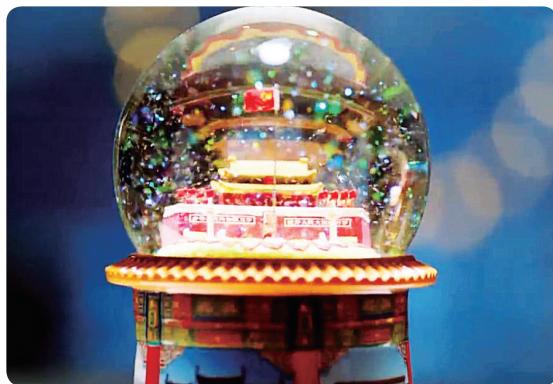
(2) 充分利用已有的视频手段，设计并创作与音乐作品相适应的画面。

(3) 音画合成，剪辑配音。

实例分析

《我和我的祖国》主题 MV

中央广播电视台出品
总导演：于嘉琪

MV 剧照

该片发布于 2018 年 12 月，一个美妙的八音盒开启了主旋律，随后在时隐时现的歌声中，出现了一个个温馨的画面和一群群普通的劳动者。他们是祖国的建设者、保卫者，更是祖国的栋梁，他们最有权利说“我和我的祖国一刻也不能分割”。

该 MV 采用音画对位的方法，展现了中华儿女对祖国母亲的赞美之情。

《星空》MV

MV 场景之一

MV 场景之二

《星空》(*Star Sky*)原为一首流行歌曲，而器乐版的《星空》则具有更为震撼的力量与梦幻般的色彩，以此音乐为素材所制作的MV也极具想象力。MV场景之一以古希腊和古罗马的战场为画面，具有史诗般的恢宏场面与英雄气质。MV场景之二以世界风光为画面，具有超自然的唯美感。从不同的画面内容，可以认识到MV制作可以充分发挥每个人的梦想力与创造力。

音乐创作软件相关知识介绍

(1) MIDI

MIDI意为乐器数字接口(Musical Instrument Digital Interface)。它诞生于1983年，是将音符转换为数字信息的一种语言，可称为“计算机能理解的乐谱”。MIDI很快成为连接各种型号的合成器、鼓机、采样数据和计算机的产业标准。MIDI数据可在音序器软件中录制下来，它用音符的数字控制信号来记录音乐，它传输的不是声音，而是音符、控制参数等指令，它指示MIDI设备要做什么以及如何做，比如演奏哪个音、用多大音量演奏等。

随着个人电脑的普及，MIDI 的优势日益明显。一首完整的 MIDI 音乐只有几十 KB 大小，却能包含数十条音乐轨道。当今大多数电子音乐都是用 MIDI 加上硬音源、软音源音色库制作合成的。

(2) 采样器

采样器的工作原理就是通过数字录音，从真实乐器中获得音符或乐句的采样，并在 MIDI 键盘或 MIDI 乐器的控制下，以不同的音高回放出来。以钢琴为例，由其演奏的一个音作为录音样本，便可以在 MIDI 键盘上演奏整个音域中的任何音符。不过，单一一个音的采样有时不能获得真实的声音效果。现今的采样往往通过录制多个采样来准确代表某件乐器的音域和某种演奏技术。

基础练习

音画创意

观赏下面这幅国画，根据画面的意境和风格创作一段纯音乐作品，可以在创作后试用打谱软件输入，转换成 MIDI 输出，也可以用音乐制作软件即兴编创。

提示：

根据画面的地域风貌确定音乐风格，尽可能新编旋律。
也可以选用熟悉的民歌，民歌风格尽量与画面中的地域风貌相对应。

MV作品制作

试着为《红旗颂》（片段）制作MV。视频素材可以是图片、录像、摄影，通过音频、视频合成的方式制成作品。

提示：

- (1) 下载音乐《红旗颂》（片段）。
- (2) 根据音乐长度与内容构思画面。
- (3) 搜集图片、视频、摄影等资料。
- (4) 通过PPT或其他方法把音频、视频合成，并通过其他软件转换成自动播放的视频。

◆ 从音乐视频的艺术效果出发，思考如何运用通感的作用理解音乐、创作音乐。

第三节

影视音乐 ——科技与艺术的创造

基本概念

1. 影视声音

在传统意义上，影视作品（电影、电视、多媒体影像等）的声音分为三元素：语言、音乐、音响。三元素在声音艺术表现上综合地交织在一起，构成听觉的整体——声音总谱。其中，“音乐”一般分为有源音乐、无源音乐。“音响”一般包括环境声、现场气氛声、效果声、拟音、特殊声效等。

2. 影视声音设计

声音设计是对一部影视作品整体声音风格的定位和局部声音细节的处理，是对语言、音乐、音响三元素的选择、组合与布局。通过构思和设计，用声音讲故事，传递信息内容，表达情绪情感。

3. 音乐音响化

作曲家发挥创造性，让乐手们在传统乐器或现代乐器上通过非传统的演奏技法获取新音色。此时，音乐具有了音响的呈现方式。

4. 音响音乐化

声音设计师、作曲家创造性地选择和组织声源材料，将现实生活中的音响元素以音乐的方式来组织，通过音调的处理、节奏的组合，使观众从音响中感受到音乐的韵律，获得一种独特的审美体验。

实例分析

侏罗纪世界

电影剧照

在影视声音设计工作中，声音设计师要具备一定的生活经验积累，才能够对画面形象的声音进行合理的想象与创造。作为类型片之一的科幻片，往往给声音的设计与创作提供了极大的想象空间。

美国声音设计师、作曲家艾尔·尼尔森（Al Nelson）在电影《侏罗纪世界》中为混种恐龙设计声音，意图透过声音表现恐龙的疯狂状态。从视觉上看，由于混种恐龙体型巨大，所以在声音的设计上不仅要反映出恐龙尖锐的高音，还要结合恐龙身体的重量感，设计厚实的低音。

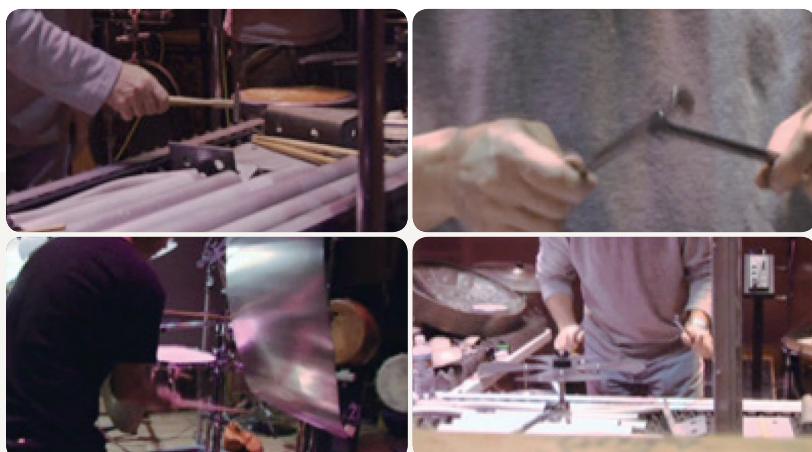
为此，尼尔森录制了各类动物的声音：吼猴、豹、海象、狮子及动物争抢食物时的愤怒吼叫声。其中，高音的尖叫通过将海豚音混合其他动物，例如耳廓狐、猕猴、蛛猴、狒狒等声音来实现。最后，将这些录音中的不同元素和成分进行有机地选择、抽取、搭配，最终组合成混种恐龙的怒吼，贴切地体现了疯狂的角色性格。同样，为了表现海洋生物沧龙的声音，声音设计师用圆头鲸和白鲸的声音来使其声音具备鲸鱼的特质，用海象的声音来打造声音的厚度，最终合成具有信服力的沧龙声。由于出色的声音设计与创作，《侏罗纪世界》获第 63 届美国电影声音剪辑师协会“金卷轴奖”提名。

*绝密飞行

音乐音响化演示

作曲家布莱恩·韦恩·特劳索 (Brian Wayne Transeau) 在电影《绝密飞行》的音乐创作中，采用了独特的“音乐音响化”设计，将音响用音乐的方式组织。在交响乐队录音中，让弦乐组的小提琴、中提琴演奏家们用笔来取代传统的弓，在琴弦上随机敲击，获取独特的节奏和旋律，从而获得新颖的音响效果，目的是用以表现影片的主角——智能战机“艾迪”的思想与智慧。

音响音乐化演示

为了制造出战争场景的声音，增强声音的金属质感，作曲家采用了“音响音乐化”的设计。在打击乐器中除了运用亚洲、中东等地的民族打击乐器外，还搜集各类金属，如钢块、铁皮、钉子等，把它们作为“乐器”，通过节奏的设计与声音的组合，用基于这些音响材料之上奏出的“音乐”，取代传统的小军鼓，并将这些音响材料发出的声音与传统打击乐声部融合，从而创作出音色新颖的进行曲。

*十面埋伏

电影剧照

在为一部影视作品设计与创作声音时，要着力表现出作品中的声音亮点，做出新鲜、独一无二的音色。

声音设计师陶经在创作影片《十面埋伏》时，把作品中要着力突出的亮点之一放在“牡丹坊——仙人指路”场景，这场戏的声音设计构想基于创作者对北京回音壁的音响感觉。在这里，“鼓”是最重要的道具，刘捕头射出芸豆，撞击鼓面后引起震动，小妹则以长袖击鼓回应，凭藉鼓声传递两人间的情感，为故事发展埋下线索。

声音设计师陶经与作曲家赵麟合作，从几个鼓声采样中挑出十几种鼓声，有近似礼炮音色的鼓声，有甩袖打到鼓面的鼓声，还有袖子抽回来的声音，把击打鼓皮、击鼓产生的余震、引起其他鼓的共振及小妹的长袖在空中运动的声音全部录制和剪辑出来，制作出总共“103响”不同长短、不同力度、不同音色与质感的错落有致的声音。

人物介绍

陶 经（1957—），录音师，中国传媒大学教授。从事电影声音创作近四十年。2008年，担任北京奥运会开幕式音效总监。他认为，好的声音设计必须“用声音讲故事”，注重把握声音的“亮点”。他创作的《荆轲刺秦王》《英雄》《十面埋伏》《满城尽带黄金甲》《金陵十三钗》等作品，曾获中国电影金鸡奖最佳录音奖等业内多项重大奖项。代表作有《霸王别姬》《铜雀台》《山楂树之恋》《摇呀摇，摇到外婆桥》等。

智取威虎山

智取威虎山—“宽广”

胡伟立曲

(片段)

在当代音乐创作中，掌握电脑作曲技术、了解采样音色库音色特点、运用电子合成器及各类软硬件设备是必要的技术手段。在电影《智取威虎山》中，作曲家胡伟立在主题音乐“宽广”中运用几个连续下行的音构成一个音阶式乐句，作为整部电影的音乐主题来表现恢宏悲悯的英雄情怀和祖国人民的深深苦难。他用音乐制作软件“Cubase”为平台，调用各种软音源，创作完成这段音乐的基础配器。随后，铜管组和弦乐组交由中国国家交响乐团演奏实录，木管组、打击乐及色彩性乐器则保留MIDI制作的声音。这种高品质的MIDI音乐与真实乐队结合，达到了十分理想的音响效果。

智取威虎山—“搏斗”

胡伟立曲

Musical score for orchestra and piano, page 10, measures 1-4.

The score consists of six staves:

- Piano (treble clef):** Measures 1-4. The right hand plays eighth-note chords (G major) with dynamic *f*. The left hand provides harmonic support.
- Violin I (treble clef):** Measures 1-4. Playing eighth-note chords (G major).
- Violin II (treble clef):** Measures 1-4. Playing eighth-note chords (G major).
- Cello (bass clef):** Measure 1: Dynamic *f*. Measures 2-4: Playing eighth-note chords (G major).
- Bassoon (bass clef):** Measures 1-4. Playing eighth-note chords (G major).
- Percussion (bass clef):** Measures 1-4. Playing eighth-note chords (G major). A dynamic *f* is indicated above the staff in measure 4.

A page of musical notation for a band or orchestra, featuring six staves. The top three staves are treble clef, and the bottom one is bass clef. The music includes various notes, rests, dynamics (e.g., *f*), and crescendos. The bottom staff shows a continuous eighth-note pattern with 'v.' under each note.

(片段)

用电子化手段创作音乐，最重要的特色是赋予真实乐器无法表现出的独特音响层次与气质。电影《智取威虎山》中的场景音乐“搏斗”就是一典型例子。作曲家把主题音乐“宽广”中的下行乐句改为反向上行，在弦乐震音和固定音型节奏的铺底之上，通过圆号、小号奏出，用以表达主人公的昂扬斗志和英勇气概。作曲家通过MIDI采用大量软音源音色，如各种打击乐音色的使用，以及音效的添加，或通过低音的增强及泛音的处理，来增强管弦乐声音的厚度与爆发力，以配合IMAX 3D呈现的视觉效果。

电影海报

人物介绍

胡伟立（1937—），作曲家。曾先后在中国音乐学院及北京电影学院任教。他为近千部电视剧创作配乐，还为《审死官》《鹿鼎记》《黄飞鸿》《唐伯虎点秋香》《新上海滩》《黄飞鸿3》《东方不败2》《醉拳II》《破坏之王》《九品芝麻官》《梁祝》《龙门飞甲》《智取威虎山》等数百部电影创作配乐。

1. 音乐工作站：Logic Pro X

Logic Pro X 是一款专业音频制作软件，作为 Mac OS 系统上功能最完备的专业录音室，Logic Pro X 为音乐人提供了从创作第一个音符到完成最后的母带成品所需的一切。可以通过精确的图形控制选项自如操控混音及外部硬件的实时录音，各种不同类型的项目都能自如掌控并轻松查找。它囊括的软件乐器与音频处理插件包罗万象，足以满足从古典到流行、从布鲁斯到节奏布鲁斯等任何风格的音乐。

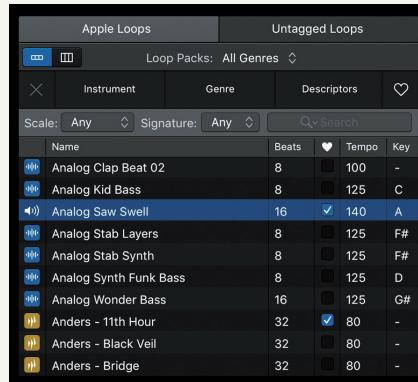

Logic Pro X 混音控制界面

Logic Pro X 制作界面

在音乐制作领域，从库乐队（GarageBand）进阶到 Logic Pro X 的专业功能，可谓是一次极为流畅的转换。对于音乐爱好者而言，Logic Pro X 迎接你的是熟悉的界面，可以打开库乐队制作的任何项目，并可以从上一次停止的地方继续创作。准备就绪后，还可启用更多高级功能。其内置超过七千款免费带有关键词标签的 Apple 乐段及无标签乐段供选择，可以自动与所创作项目的速度和音调相匹配。Logic Pro X 可扩展使用者的创意与想象，用更多的专业工具塑造无限的音乐形象。

Logic Pro X 乐段选择界面

2. 视频制作软件介绍

视频制作软件通过对视频素材、图片、背景音乐等的综合处理，可以编辑处理成一段完整视频，记录有意义的故事，表达个人的情感等。

视频软件很多，易学易会的如“iMovie”“会声会影”等。它们都有简洁明了的界面，清晰的指令，并兼具丰富的功能，可导出多种格式等。这些软件以简洁明了的特点，而获得较高的普及度。完备的自学系统，适合在校学生学习使用。

音响采集

(1) 录制自然界的各种环境声（如：雨声、江河湖泊声、海浪声、树林中的虫鸣鸟叫声等），将拾取到的声音素材导入音频软件中，仔细试听、甄别，并尝试进行声音剪辑。

(2) 录制各类社会环境音响（如：具有城市特色的交通声、街巷里人们交谈的方言声、叫卖声、餐厅或咖啡馆内的声音等），将拾取到的声音素材导入音频软件中，仔细试听、甄别，并尝试进行声音剪辑与混音。

* (3) 录制各类动物发出的声音，将拾取到的声音素材导入音频软件中，仔细试听、甄别，并尝试进行有趣的声音组合。

* 影视音响与画面设计

聆听《一天》，选其片段作影视音响与画面设计。

这是一部很有趣味的作品，作者为大学一年级学生张海卉。作品中所有的音响都采集自日常生活中的各种声音：早晨洗漱的声音、向开水瓶注水的声音、街道上车辆穿梭的声音、手机短信的嘀嗒声、歌唱者练声时若隐若现的歌声等。作曲家通过对这些声音的精心编排和制作，为听众展示了一位中国留学生在海外生活的“声音画面”。

作品《一天》发布现场

提示：

- (1) 选择能与音乐产生有意义关联的画面或图像。
- (2) 把视频与音频在软件上合成。

微电影配乐方法：

微电影的时间一般在 30 秒—30 分钟不等。通过截取一个故事或人物的某个侧面，展现一段相对完整的情节或场景。配乐步骤如下：

1. 选取与故事情节相吻合的音乐。
2. 计算故事场景转换的时间，使音乐节奏与画面节奏一致。
3. 音乐风格与画面风格一致。

- ◆ 从中外经典影视作品中找一至两部在声音设计或音乐创作上具有独到创意的作品，并简析之。

延伸文献

1. 姚国强：《电影电视声音创作与录音制作教程》，中国电影出版社，2011 年。
2. 姚国强：《银幕写意——与中国当代电影作曲家对话》，中国电影出版社，2009 年。
3. [美]理查德·戴维斯著，刘捷译：《电影配乐完全指南：影视配乐的艺术与商业（第二版）》，人民邮电出版社，2014 年。
4. 袁淑敏：《新手速成：Cubase 与 Nuendo 电脑音乐制作，从入门到精通》（图解视频版 第二版），清华大学出版社，2015 年。

附录

练习题集

一、分析题

根据下列乐谱，试分析歌曲《小鸟，小鸟》所运用的创作手法及结构形式。

1=G $\frac{6}{8}$

3 4 | 5 0 1 2 3 0 2 1 | 6 0 7 1 5 0 3 4 | 5 1 2 3. 3 5 4 | 3. 1 3 2 0

3 4 | 5 0 1 2 3 0 2 1 | 6 0 7 1 5 0 1 2 | 3 3 4 5 4 4 | 3. 1 2 1

1 1 | 6 6 6 4 6 | 5 6 5 4 3 4 5 6 5 | 4 0 5 4 3 0 4 3 | 2 3 2 1 7 1 2

1 1 | 6 6 6 4 6 | 5 6 5 4 3 4 5 6 5 | 4 0 5 4 3 0 4 3 | 2 3 2 1 7 2 1 ||

1. 在两个 [] 中的音符所运用的创作手法是（ ）

- A. 重复 B. 模进 C. 倒影

2. 在两个 [] 中的乐汇所运用的创作手法是（ ）

- A. 重复 B. 变化重复 C. 模进

3. 在两个 [] 中的旋律组合构成的是（ ）

- A. 平行乐段 B. 对比乐段 C. 一个乐句

4. 在两个 [] 中的旋律组合构成的是（ ）

- A. 有再现的二段体 B. 无再现的二段体 C. 单段体

5. 这首歌曲的调式是（ ）

- A. 民族五声宫调式 B. 民族七声宫调式 C. 大调式

二、用指定的手法完成下列旋律创作

1. 大调式上行二度模进（2次）

1=C $\frac{4}{4}$

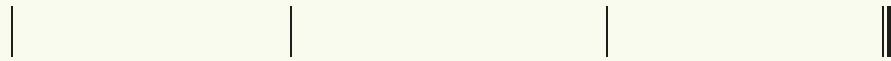
5. 1 2 3 4 5 | 6 - - - | 6

2. 鱼咬尾

1=G $\frac{3}{4}$

5 3 3 | 2 - - | 2

3. 加花变奏

1=F $\frac{2}{4}$

(原旋律) 3 3 6 6 | 5 5 6 3 | 2 5 3 2 | 1 1

(创编) | | | |

4. 改编节拍与节奏的变奏

1=C $\frac{2}{4}$

(原旋律) 5 3 3 | 4 2 2 | 1 3 5 5 | 1 - |

(变奏一) | | | |

(变奏二) | | | |

三、音效情景编创

音效，不仅在电影音乐创作中广泛运用，在其他各类音乐中也被巧妙地作为一种创作素材运用。例如在美国作曲家安德森创作的《打字机》中打字机的声音，在管弦乐《森林水车》中水车轮子转动的声音等，都是成功的范例。

请以《大海》为题，选择一段音乐（或自行编创），想象大海在不同情景中的不同音响特点，运用音乐编创软件配上音效，加以变奏与变化，表现大海的景色。（提示：音效的获得方法有三种：（1）录制真实声音；（2）运用网络资源下载；（3）用合成器或电子模拟器弹奏，或在软件上试听音效。有兴趣的同学可以配以图片或视频，合成功成为一段音像片。）

四、音乐作品创作

1. 经典作品再创作

在现代流行歌曲的创作中，有时会运用经典音乐的主题。听赏下列作品，思考其创作手法，模仿其手法，选取一首你所熟悉或喜爱的古典音乐，将其主题音乐改编为单段体的歌曲。

提示：借鉴作品

- (1) 《第四十交响曲》（莫扎特曲）、《不想长大》
- (2) 《小步舞曲》（巴赫曲）、《一千零一个愿望》

2. 命题创作

使用 Finale 软件，以下列诗句为歌词，创作一首完整的歌曲作品。

提示：

- (1) 根据歌词风格，确立调式。
- (2) 根据歌词长度，确立结构。
- (3) 根据歌曲情绪、色彩，配上和声。
- (4) 制作完成歌曲谱，生成并导出曲谱。

送友人

〔唐〕李白

青山横北郭，白水绕东城。
此地一为别，孤蓬万里征。
浮云游子意，落日古人情。
挥手自兹去，萧萧班马鸣。

五、作品展示

结合校园文化的开展，展示并有效运用一年来班内所有创作的音乐作品。

提示：

- (1) 将使用软件制谱所创作的作品导出乐谱进行视唱、修改。
- (2) 将自己认为满意的作品通过软件生成导出音响。
- (3) 组织“班级音乐新作演唱演奏会”。
- (4) 以“音乐午餐”“音乐早茶”“彩色铃声”“用音乐道别”等形式在日常活动中展示分享创作作品。
- (5) 以小组为单位进行评选奖项，以资鼓励。

后记

本册教材根据教育部颁布的《普通高中音乐课程标准（2017年版2020年修订）》编写并经国家教材委员会专家委员会审核通过。

党的十九大报告明确提出：“要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”本套教材坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，包括必修课程（选学）《音乐鉴赏》《歌唱》《演奏》《音乐编创》《音乐与戏剧》《音乐与舞蹈》六个模块，选择性必修《合唱》《合奏》《戏剧表演》《舞蹈表演》《音乐基础理论》《视唱练耳》六个模块。

教材力求选材精当，在充分展现中华优秀传统文化的基础上，拓宽艺术视野；突出学科特点，让学生在体验与实践的基础上促进知识、技能的提升，充分体现学科核心素养，达到音乐学科育人的目标。

本册教材为必修课程（选学）模块之《音乐编创》。

编写过程中，上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会专家工作委员会，上海市教育委员会教学研究室，上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地、上海市音乐教育教学研究基地（上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地）及基地所在单位上海音乐学院给予了大力支持。

2020年5月

主 编：余丹红
本册 主编：余丹红
本册副主编：（按姓氏笔画排序）
包菊英 颜 悅
编写人员：（按姓氏笔画排序）
陈 功 沈 茵 余少鹏
责任编辑：章文怡
美术设计：瞿晓峰 何 辰
福莱达艺术机构（上海）

普通高中教科书 音乐 必修4 音乐编创

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出 版 上海音乐出版社有限公司（上海市闵行区号景路159弄A座6F）
发 行 上海音乐出版社有限公司
印 刷 上海中华印刷有限公司
版 次 2021年7月第1版
印 本 2021年12月第2次
开 本 890毫米×1240毫米 1/16
印 张 7.75
面 数 124面
书 号 ISBN 978-7-5523-1981-1/G · 0157
定 价 21.40元

价格依据文号 沪价费〔2017〕15号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题，请拨打电话021-60938217

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与上海音乐出版社联系。电话：021-64310542

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。
著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

本册教材图片提供信息：

本册教材中的图片由“视觉中国”图片网站等提供。

MUSIC

PU TONG GAO ZHONG
JIAO KE SHU

普通高中教科书

音 乐

必修4

音乐编创

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5523-1981-1

A standard linear barcode representing the book's ISBN.

9 787552 319811 >

定价：21.40 元