《歌曲创作》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Composition	**课程代码**	MUSI4334
课程性质	专业选修课程	**授课对象**	音乐学（师范）
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	唐荣	**修订日期**	2023年
指定教材	杨青：《作曲基础教程》，高等教育出版社2012年版		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

歌曲创作是面向音乐师范生开设的一门专业选修课程，属于作曲与作曲技术理论课程群中的创作实践课。本课程重视培养学生的实践创作能力，通过理论知识学习、歌曲创作实践及广泛地接触与分析各类型、风格的歌曲，使学生具有创作一般声乐作品、小型器乐作品，并具有一定的音乐作品的编配能力。

（二）课程目标：

课程目标1：掌握音乐创作特别是歌曲创作的基本知识与技术，能够写出完整的歌曲。（支撑毕业要求3-1）

课程目标2：能够与和声、复调、配器与曲式等作曲理论课程进行交叉融合，能够创编中小规模的器乐作品或声乐作品。（支撑毕业要求3-2）

课程目标3：能够演奏或演唱自己作曲的作品，能够对演奏、演唱与弹唱进行提升，同时，对未来音乐创编与教学工作打好基础。（支撑毕业要求7-1）

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系（小四号黑体）

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表 （五号宋体）

课程目标	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	通过第一章概述查阅歌曲写作相关的资料，了解歌曲写作的特点；第二章调性调式的分析与写作能够熟练运用多种调式进行音乐写作；第三章主题旋律写作学会用不同手法写作歌曲主题；第四章旋律发展学会旋律发展的技巧；第五章乐段结构写作能够创作乐段结构的音乐作品；第六章掌握艺术歌曲和流行歌曲的写作技巧。	3-1【学科知识】掌握音乐学科核心素养，了解音乐学科发展的历史、现状和趋势，掌握音乐学科的基本知识、基本原理和基本技能，掌握音乐学科知识体系和思想方法。
课程目标2	通过第七章和声及伴奏织体在创作音乐作品的基础上，有能力完成乐曲的编配与演奏、演唱；通过第八章歌曲写作要点重点阐述对歌曲写作有了更深的学习和理解；。	3-2【知识整合】了解音乐学科与其他学科以及社会实践、学生生活实践、传统文化的内在联系，具备知识整合能力。
课程目标3	第九章歌曲弹奏（唱）训练与集中改题整合了唱与奏的知识技能，体会到音乐教学的价值。	7-1【发展规划】具有终身学习与专业发展意识，了解国内外基础教育改革发展动态，能够适应时代和教育发展需求，制定自身学习和职业生涯规划。

三、教学内容（四号黑体）

（具体描述各章节教学目标、教学内容等。实验课程可按实验模块描述）

第一章 歌曲创作概述

1.教学目标 （五号宋体）

掌握主题模仿写作

2.教学重难点

（1）重点：主题模仿写作

（2）难点：主题如何在保持趣味性的同时有效率地发展

3.教学内容

第一节 歌曲写作的整体构思

一、和声

二、伴奏织体

三、旋律发展方式

第二节 同一首歌词的不同构思

一、和声不同

二、伴奏织体不同

三、旋律发展方式不同

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念

（2）小组讨论法：旋律的多种发展方式

（3）课堂模拟法：为短小歌词配写旋律

5.教学评价

（1）作业检测。寻找旋律发展的不同方式，抄在作业本上；论构建完整歌曲作品的必要要素

（2）课堂表现测评。

第二章 调性调式的分析与写作

1.教学目标 （五号宋体）

能够使用多种调式进行旋律写作

2.教学重难点

（1）重点：使用多种调式进行旋律写作

（2）难点：多种调式的实际运用

3.教学内容

第一节 五声调式

一、五声调式的特点

二、五声调式的旋律写作

三、写作五声调式歌曲

第二节 七声调式

一、七声调式的特点

二、七声调式的不同类型

（一）清乐

（二）雅乐

（三）燕乐

三、七声调式的旋律写作

四、写作七声调式歌曲

第三节 中古调式

一、形态

二、多种类型

三、旋律写作

四、词曲结合

第四节 大小调式

一、概念

二、旋律写作

三、歌曲写作

第五节 调式的综合

一、多种调式的共性

二、不同调式交替运用于歌曲写作

第六节 人工调式

一、人工调式的基本形态

二、如何构建人工调式

三、词曲结合

第七节 布鲁斯音阶

一、布鲁斯音阶形态和特点

二、写作布鲁斯风格的旋律

三、词曲结合

4.教学方法

（1）讲授法：音乐作品中调式的重要性

（2）小组讨论法：不同调式的风格特点

（3）课堂模拟法：多种调式综合运用

5.教学评价

（1）作业检测。思考中西方调式体系的差异

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（期中考试）。

第三章 主题旋律写作

1.教学目标 （五号宋体）

能够原创不同风格的主题旋律片段若干

2.教学重难点

（1）重点：旋律的发展

（2）难点：作品风格的统一性

3.教学内容

第一节 主题材料构成

一、句式

二、调式

三、节奏特点

第二节 音乐表现内容的范围

第三节 旋律进行的特点

一、旋律线的起伏

二、旋律的发展手法

第四节 旋律的节奏

一、单拍子

二、复合拍子

第五节 旋律的调式调性

一、民族调式

二、中古调式

三、大小调

第六节 旋律的变化音

一、引入

二、解决

第七节 旋律的结构

一、特征音程

二、旋律进行的最高点

三、音区

4.教学方法

（1）讲授法：相关概念

（2）小组讨论法：旋律结构的构造

（3）课堂模拟法：学生创作一条旋律，现场讲解并作修改。

5.教学评价

（1）作业检测。学生创作不同风格的旋律2-5条，长度为8—16小节左右，要有力度记号、表情术语、速度等。

（2）课堂表现测评。

第四章 旋律发展

1.教学目标 （五号宋体）

学会发展主题旋律

2.教学重难点

1. 重点：发展主题旋律

（2）难点：作品完整

3.教学内容

第一节：旋律重复手法

一、原样重复

二、重复变化

三、模进

（一）守调模进

（二）转调模进

第二节 节奏重复

一、严格重复

二、变化重复

第五节 自由延伸

六节 旋律进行幅度的扩大和收缩

一、扩大

二、收缩

第七节 承接发展

一、鱼咬尾

二、再现

4.教学方法

（1）讲授法：旋律的发展

（2）小组讨论法：旋律的变奏

5.教学评价

（1）作业检测。创作3条左右旋律，并现场演奏、演唱。

（2）课堂表现测评。

第五章 乐段结构写作

1.教学目标 （五号宋体）

掌握乐段结构写作的方法

2.教学重难点

1. 重点：单乐段写作

（2）难点：多乐段写作

3.教学内容

第一节 起、承、转、合的方正四句乐段

一、概念

二、特点

三、实际运用

第二节 四句乐段的扩充和补充

一、扩充

二、补充

第三节 两大句乐段

一、特点和风格

二、第一句

三、第二句

第四节 两句乐段

一、特点和风格

第五节 两句(四句)乐段的重复、变化

一、重复的手法

二、变化的手法

第六节 多句乐段

4.教学方法

（1）讲授法：乐段写作的特点

（2）课堂模拟法：创作乐段歌曲旋律一条

5.教学评价

（1）作业检测。创作乐段结构歌曲旋律一条，现场演奏或演唱并改题。

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（期中考试）。

第六章 两段式分析与写作

1.教学目标 （五号宋体）

掌握二段式歌曲写作的方法，要求结构清晰

2.教学重难点

1. 重点：二段式歌曲写作

（2）难点：保持结构清晰

3.教学内容

第一节 两乐段之间的对比类型

一、派生

二、对比

第二节 再现与不再现的两段体

一、再现

二、不再现

第三节 分节歌、通谱歌和副歌

一、分节歌

（一）概念

（二）形式

二、通谱歌

（一）概念

（二）形式

三、副歌

（一）概念

（二）形式

第四节 两乐段之间的音区、节奏和主题对比

一、音区不同

二、节奏不同

三、主题不同

4.教学方法

（1）讲授法：课堂讲授二段式的歌曲创作

（2）小组讨论法：分节歌与通谱歌的区别

（3）课堂模拟法：创作二段式的歌曲一首

5.教学评价

（1）作业检测。创作二段式的歌曲一首，现场演奏或演唱并改题。

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（期中考试）。

第七章 和声及伴奏织体的编配

1.教学目标 （五号宋体）

掌握歌曲编配和声与伴奏织体

2.教学重难点

1. 重点：编配和声

（2）难点：伴奏织体

3.教学内容

第一节 和弦的结构

一、大三、小三和弦

二、増三、减三和弦

三、七和弦

第二节 和弦的选配

一、三和弦

二、七和弦

三、九和弦等

第三节 整体和声风格

一、明亮

二、忧郁

第四节 伴奏音型的编配

一、分解式伴奏

二、琶音式伴奏

三、柱式伴奏

4.教学方法

（1）讲授法：歌曲编配和声与伴奏织体

（2）小组讨论法：和声的选配

5.教学评价

（1）作业检测。为完整歌曲编配和声与伴奏织体，现场展示并改题。

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（期中考试）。

第八章 歌曲写作要点阐述

1.教学目标 （五号宋体）

能够创作完整声乐作品一到三首，要求歌词、曲调、伴奏完整，词曲结合良好，伴奏织体与和声写作完整。

2.教学重难点

1. 重点：作品完整

（2）难点：伴奏织体完整

3.教学内容

第一节 曲调与声调

一、曲调与声调的写作顺序

二、曲调与声调的契合

第二节 离调、转调

一、离调手法

二、转调手法

第三节 特性调式变音

第四节 声部音色、定调、记谱法

一、音色

二、定调

三、记谱法

第五节 词曲结合

一、一音配一字

二、一音配多字

三、多音配一字

4.教学方法

（1）讲授法：讲授歌曲创作的相关要求

（2）课堂模拟法：学生现场讲解自己创作的歌曲

5.教学评价

（1）作业检测。学生现场演奏、演唱并讲解自己创作的歌曲，师生共同讨论。

（2）课堂表现测评。

（3）结果性评价（期末考试）。

第九章 歌曲弹奏（唱）训练与集中改题

1.教学目标 （五号宋体）

能够弹奏、演唱所创作的音乐作品

2.教学重难点

1. 重点：弹奏音乐作品

（2）难点：自弹自唱

3.教学内容

第一节 弹奏

第二节 演唱

4.教学方法

（1）现场演示法：学生能够弹奏、演唱所创作的音乐作品

教学评价：

学生能够弹奏、演唱所自己创作的音乐作品

5.教学评价

（1）作业检测。

（2）课堂表现测评。

四、学时分配（四号黑体）

表2：各章节的具体内容和学时分配表（五号宋体）

章节	章节内容	支撑课程目标	学时分配
第一章	第一章 概述 查阅相关歌曲写作的资料，了解歌曲写作的特点	课程目标1	2
第二章	第二章 调性调式的分析与写作 1、按照指定的调式写作完整的乐段旋律 2、自由写作7种调式的旋律各一首	课程目标1	4
第三章	第三章 主题旋律写作 主题模仿写作	课程目标1	4
第四章	第四章 旋律发展 1、将指定动机发展成为完整的旋律 2、自由发展创作五条旋律	课程目标1	4
第五章	第五章 乐段结构写作 乐段结构歌曲的写作	课程目标1	4
第六章	第六章 两段式分析与写作 1、艺术歌曲写作 2、流行歌曲写作	课程目标1	8
第七章	第七章 和声及伴奏织体的编配 1、为创作的旋律配和声 2、编配伴奏织体 3、改题	课程目标2	4
第八章	第八章 歌曲写作要点重点阐述 1、声部音色、音域、定调、演唱形式、演唱风格 2、曲调与声调 3、装饰变音、色彩变音、离调与转调	课程目标2	2
第九章	第九章 歌曲弹奏（唱）训练与集中改题	课程目标3	4

五、教学进度（四号黑体）

表3：教学进度表（五号宋体）

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1		第一章 歌曲创作概述	第一节 歌曲写作的整体构思 第二节 同一首歌词的不同构思	2	**作业**： 1、寻找旋律发展的不同方式，抄在作业本上。 2、词曲结合 **要求**：讨论构建完整歌曲作品的必要要素	
2-3		第二章 调性调式的分析与写作	第一节 五声调式 第二节 七声调式 第三节 中古调式 第四节 大小调式	4	**作业**：模仿写作 **要求**：中西方调式体系的差异	
4-5		第三章主题旋律写作	第一节主题材料构成 第三节 旋律进行的特点	4	**作业**：学生创作不同风格的旋律2-5条，长度为8—16小节左右。 **要求**：要有力度记号、表情术语、速度记号等。	
6-7		第四章 旋律发展	旋律重复手法 节奏重复 第四节 旋律进行幅度的扩大和收缩	4	**作业**：创作3条左右旋律。 **要求**：现场演奏、演唱。	
7-8		第五章 乐段结构写作	第一节 起、承、转、合的方正四句乐段 第二节 四句乐段的扩充和补充 第三节 两大句乐段	4	**作业**：创作乐段结构歌曲旋律一条 **要求**：现场演奏或演唱并改题。	
9-13		第六章 两段式分析与写作	第一节 两乐段之间的对比类型 第二节 再现与不再现的两段体 第四节 两乐段之间的音区、节奏和主题对比	8	**作业**：创作二段式的歌曲一首。 **要求**：现场演奏或演唱并改题。	
14-15		第七章 和声及伴奏织体的编配	第一节 和弦的结构 第二节 和弦的选配 第三节 整体和声风格	4	**作业**：为完整歌曲编配和声与伴奏织体. **要求**：现场展示并改题。	
16		第八章 歌曲写作要点阐述	第一节 曲调与声调 第二节 离调、转调	2	**作业**：创作完整歌曲一首 **要求**：学生现场演奏、演唱并讲解自己创作的歌曲，师生共同讨论。	
17-18		第九章 歌曲弹奏（唱）训练与集中改题与随堂考试	第一节 弹奏 第二节 演唱	4	**作业**：完整作品定稿（随堂考试） **要求：**学生能够弹奏、演唱所自己创作的音乐作品。	

六、教材及参考书目（四号黑体）

1．选用教材

[1] 陈国权《歌曲作法》，人民音乐出版社1997年版

[2] 杨青《作曲基础教程》，高等教育出版社2012年版

2．主要参考书目

[1] 杨儒怀《音乐的分析与创作》人民音乐出版社1995年版

[2] 《贝多芬钢琴奏鸣曲集》 湖南文艺出版社

3.其它学习资源

《歌曲创作》自编教材

七、教学方法 （四号黑体）

1.讲授法：通过讲授歌曲创作的基本理论、旋律发展手法、主题的基本发展方法，使学生能够具有创作、解读音乐作品的能力，了解与掌握音乐写作的技巧与手法，对学生的音乐的教学与演奏（唱）起到促进作用。

2.讨论与练习法：围绕作品近写作训练，对学生完成的器乐作品、歌曲作品等与学生进行启发式的讨论，教师与学生还可以现场演奏或演唱作品或片段，让学生能够“近距离”感受音乐的美。

3.课堂模拟法：每次改题过程中，让学生上台现场讲授作品的写作方式，教师与学生进行互动式问答，问答的内容不局限于创作的作品，可以围绕相关作品进行展开，进而扩大学生的知识面。

八、考核方式及评定方法（四号黑体）

（一）课程考核与课程目标的对应关系 （小四号黑体）

表4：课程考核与课程目标的对应关系表（五号宋体）

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	了解歌曲写作的特点，能够熟练运用多种调式进行音乐写作，会用不同手法写作歌曲主题，掌握旋律发展的技巧；能够写作完整的歌曲。	（1）作业检测。 （2）课堂表现测评。 （3）结果性评价。
课程目标2	能够理解音乐创作的总体特点，能够为歌曲编配和声及伴奏织体，并能对作品进行演奏、演唱。	（1）作业检测。 （2）课堂表现测评。 （3）结果性评价。
课程目标3	能够将原创歌曲通过弹奏（唱）的训练转化到教学之中。	（1）作业检测。 （2）课堂表现测评。 （3）结果性评价。

（二）评定方法

1．评定方法

（1）平时成绩： 20%

平时成绩（教师评价+学生自评+小组互评）：占 20%，其中课堂表现 5%（含出勤考核），课后作业 5%；课程研究性学习成果 5%（以原创音乐作品形式呈现）；小组综合实践项目 5%（以小组方式完成作品编配，并在班级中汇报）。

1. 期中考试： 20%

期中考试（教师评价）：占 20%

（3）期末考试： 60%

期末考试（教师评价）：占 60%，

2．课程目标的考核占比与达成度分析 （五号宋体）

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表（五号宋体）

考核占比 **课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1	60%	60%	60%	（例：课程目标1达成度={0.3ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.5ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述）
课程目标2	30%	30%	30%
课程目标3	10%	10%	10%

（三）评分标准 （小四号黑体）

课程 **目标**	**评分标准**				
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程 **目标1**	词曲结合很好、写作要求正确、书写工整，旋律有清晰的发展脉络，句法层次鲜明。	词曲结合良好、写作要求正确、书写工整，旋律有清晰的发展脉络，句法层次鲜明。	词曲结合一般、写作要求正确、书写工整，旋律的发展脉络一般，句法层次一般。	词曲结合一般、写作要求正确、书写一般，旋律的发展脉络一般，句法层次一般。	词曲结合欠妥、写作要求欠妥、书写一般，旋律的发展脉络一般，句法层次欠妥。
课程 **目标2**	编配和声、伴奏织体与旋律结合很好。	编配和声、伴奏织体与旋律结合良好。	编配和声、伴奏织体与旋律结合一般。	编配和声、伴奏织体与旋律结合较为欠妥。	编配和声、伴奏织体与旋律结合欠妥。
课程 **目标3**	能够自己演奏演唱为佳，演奏演唱效果很好。	能够自己演奏演唱为佳，演奏演唱效果良好。	能够自己演奏演唱为佳，演奏演唱效果一般。	能够自己演奏演唱为佳，演奏演唱效果较为欠妥。	能够自己演奏演唱为佳，演奏演唱效果欠妥。