

流行音乐教育系列丛书

歌词文化 鉴赏教程

李罡 主编
尤静波 著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4G0084

流行音乐教育系列丛书

歌词文化 鉴赏教程

李罡 主编
尤静波 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

歌词文化鉴赏教程 / 李罡主编; 尤静波著 - 上海: 上海音乐出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5523-0845-7

I. 歌… II. ①李… ②尤… III. 歌词 - 文学欣赏 - 中国 - 高等学校 - 教材 IV. I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 164248 号

书 名: 歌词文化鉴赏教程

主 编: 李 罡

著 者: 尤静波

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 王天祥

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市北印刷 (集团) 有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 20 字数: 277 千字

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-5523-0845-7/G · 0084

定价: 45.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

总序

随着我国文化产业结构不断调整,音乐产业已经发生了深刻的裂变,以移动数字音乐下载和音乐选秀类电视节目及衍生产品为主要形态的流行音乐,已经成为音乐产业的两驾马车,创造了年收入百亿的奇迹。然而,与其相关的流行音乐专业教育却难尽如人意,在众多音乐学院、师范大学及综合性大学纷纷开设流行音乐专业的背景下,教材建设仍然成为束缚流行音乐教育发展的羁绊。很多活跃在教学一线的音乐教育者仍然感到流行音乐教学的跟进是如此艰难,流行音乐理论与扩招后的专业教学需求相去甚远,学科理论体系的研究远远落后于教学实践,一定程度上阻碍了学科专业的发展。

作为全国最早从事流行音乐专业教育的高等音乐学府,北京现代音乐学院(以下简称“北音”)始终致力于现代音乐的教育与音乐文化的研究,探寻多元文化语境下艺术教育的社会价值与功能。在二十年的教学实践中,开荒拓土,深耕细作,逐步形成了流行音乐专业人才培养体系。

“北音”教学模式的成功与辐射,得益于始终把教材建设放在学科建设与发展的重要位置,十分重视教材建设在培养“应用型、复合型、原创型”人才的环节中起到的关键作用。继2004年出版第一批教材以来,学院不断投入大量的财力和精力,全力打造学院重点及特色学科的科研工作和教材建设,相继出版了三套流行音乐专业教育系列教材。

为此,学院专门成立了“教材编写与出版领导小组”,将教材编写作为学院科研工作中的重点,鼓励引导教师参与教材编写,激发教师科研创新意识,以期通过此项工作,梳理总结多年教学经验,研究学科建设体系,推动教学改革,探求学科发展规律与方向。经过二十年的不断积累,目前已形成了一套相对稳定与成熟的教材体系,将研究成果进一步反馈教学实践,从而引

领学科专业发展的方向。

本次出版的系列教材作为我院专业教学及研究最新成果的体现,教材内容涉猎了流行音乐、作曲技术等多个学科理论。反映出我院教师教学研究的创造能力及优质的教学内容、优化的教学方法,在保持流行音乐教科书始终领先的前提下,我院学科发展实现多领域、多专业综合性跨越。

其中《欧美流行音乐简史》《中国流行音乐简史》《和音演唱训练教程》《流行音乐多声部写作》《流行节奏训练教程》属国内首创,具有重要的学术开拓性;而《流行歌曲创作教程》《歌词文化鉴赏教程》为专业学习者提供了流行歌曲创作与歌词文化鉴赏的重要途径。同时,也在内容上填补了流行音乐创作理论的空白。《基础和声音响建构教程》则从和声的实际应用出发,强调了“音响建构”层面,为和声的学习开创了新的思路与方法。

鉴于当下流行音乐教育理论与教材匮乏的现状,我们愿意和全国各大音乐院校携手共同探讨、研究流行音乐教育的普遍规律及学科发展方向,共同建立流行音乐的教学体系。本系列教材既可作为全国各大音乐学院、艺术院校、高职、中职流行音乐等专业教学的重要教材,同时也可为广大流行音乐爱好者及从事流行音乐演唱(奏)或相关从业者提供音乐理论学习的平台。希望更多的专家、学者能够投入到流行音乐学术研究和教材建设中来,也希望通过教材的出版,能够为中国流行音乐教育带来学术研究新的突破,为各大音乐学院、艺术院校提供借鉴。

在这里,我要感谢我的各位同仁、同道。正是由于你们的努力和坚持,才有了“北音”的今天,才使得中国的流行音乐教育从无到有,从艰难的起点出发,走向未来。

我愿意与各位同仁一起为中国音乐教育事业尽一份绵薄之力!

北京现代音乐学院院长

李 罡

2015年7月于北京通州

前言

流行歌曲因其贴近生活、情感丰富而广受大众喜爱。近十年来,随着我国流行音乐发展,流行歌曲日益呈现出商业化、风格化等特征,并成为当代音乐艺术中影响最广、受众最多的音乐形式之一。

创作是艺术之源,歌曲创作乃流行音乐中最重要的一个环节,因此歌曲创作人的水平是保障流行音乐质量的重要前提。

歌曲创作是一件非常感性的事,从某种意义上讲,写歌是不可教的,灵感是创作中最重要的因素。如果一个创作人只有灵感而缺乏理论,他的创作之路将会受到很大局限。有人可以凭借灵感哼出一首、两首或十首歌曲,但这并不是创作常态。因此,学习作曲法,掌握创作理论对于创作人非常重要。

一首歌曲的旋律,受到速度、节奏、音域、调式等诸多因素的影响,例如每一句旋律该如何发展,又该落在哪个音上,这些虽然都由创作人的主观意识而决定,但却都有一定的章法。在固定的创作章法中,最大限度地发挥出个人的主观意识,这是创作的最佳状态。

本书通过对大量流行歌曲的分析和总结,将其分为节奏、调式、曲式、风格等章节,对流行歌曲的创作规律进行了较为详细的介绍。笔者以传统作曲法为基础,融入了很多流行歌曲的特征,使其更加符合流行音乐理论体系。

歌曲创作需要理论做基础,但更需要创作实践来提升理论。没有一位作曲家是只写了一首作品就成为作曲家的,因此,要想创作出优秀的歌曲,就需要通过大量的创作实践来锻炼自己的创作能力。

本书是笔者从事歌曲创作十多年来,在实践和教学中总结出来的一些创作规律,其中借鉴了很多传统作曲理论,但也融入了不少个人经验。笔者

的体会是,理论很重要,实践更重要。笔者在求学时期,曾受到作曲家李遇秋先生的教诲,深受其作曲理论的影响,此后十多年,创作了百余首风格迥异的歌曲作品,始终坚持理论与实践相结合,后来又在北京现代音乐学院开设了“流行歌曲写作”课程,经过数年的教学实践,方形成本书雏形。几经易稿,最终修订成本书书稿。

写歌很容易,但要写出既流行又有特点的歌曲就比较难。创作理论要求我们遵循很多章法,我们学习这些理论,其目的不是为了束缚自己,而恰恰是通过严格训练让自己的创作思维变得更加缜密,更具逻辑性,最终创作出更加成熟的作品。有了理论基础,你就可以运用一些方法来检验自己的作品,摆脱庸俗化,避免雷同性。总之,掌握创作理论可以让你的创作之路走得更远。

尤静波

2014年10月30日

目 录

总 序	1
前 言	1
导论 好歌词的标准	1
1. 真实性	2
2. 画面感	6
3. 表明人生态度	8
4. 反映大众心理	9
第一章 歌词的句式	14
1. 长句和短句	14
2. 整句和散句	22
3. “起承转合”四句式	27
4. 其他四句式发展模式	34
第二章 歌词的结构	38
1. 歌词与诗的区别	38
2. 一段体	41
3. 二段体	47
4. 三段体	67
第三章 歌词的韵律	80
1. 韵和押韵	80

2. 汉语十三辙·····	82
3. 押韵方式·····	97
4. 音韵类型·····	109
5. 关于押韵的几个问题·····	113
 第四章 歌词的灵感 ·····	117
1. 什么是灵感·····	117
2. 如何获得灵感·····	121
 第五章 歌词的细节 ·····	124
1. 什么是细节·····	124
2. 细节的要领·····	127
3. 以小见大·····	130
 第六章 歌词的角度 ·····	135
1. 什么是角度·····	135
2. 角度的获得·····	137
3. 角度对比·····	141
 第七章 歌词的意象 ·····	146
1. 什么是意象·····	146
2. 意象的选择·····	147
3. 意象的艺术形象·····	149
4. 意象的象征性·····	151
 第八章 歌词的意境 ·····	155
1. 什么是意境·····	155

2. 造境·····	157
3. 借境·····	159
第九章 歌词的修辞 ·····	164
1. 比喻·····	164
2. 比拟·····	168
3. 夸张·····	170
4. 对偶·····	172
5. 排比·····	175
6. 对比·····	178
7. 衬托·····	180
8. 顶针·····	182
9. 层递·····	185
10. 设问 ·····	189
11. 反问 ·····	191
12. 叠字 ·····	192
13. 反复 ·····	194
14. 序列 ·····	197
15. 通感 ·····	198
16. 转品 ·····	199
17. 双关 ·····	202
18. 用典 ·····	204
第十章 歌词的炼字 ·····	208
1. 炼动词·····	208
2. 炼形容词·····	211

第十一章 歌词的修改	213
第十二章 歌词鉴赏	225
1. 方文山《娘子》	225
2. 方文山《千里之外》	228
3. 林 夕《天下有情人》	231
4. 罗大佑《光阴的故事》	233
5. 李宗盛《我是一只小小鸟》	236
6. 姚若龙《风铃》	238
7. 姚若龙《海阔天空》	240
8. 十一郎《曲终人散》	244
9. 姚 谦《我愿意》	246
10. 许常德《爱我你怕了吗》	247
11. 李子恒《牵手》	250
12. 林秋离《哭砂》	252
13. 李安修《女人花》	253
14. 厉曼婷《为爱犯了罪》	256
15. 陈乐融《再回首》	258
16. 陈 涛《有一天》	260
17. 高晓松《青春无悔》	262
18. 陈小奇《涛声依旧》	265
19. 崔 健《快让我在雪地上撒点野》	268
20. 汪 峰《北京,北京》	269
21. 汪 峰《存在》	272
22. 郑智化《水手》	275
23. 郑智化《你的生日》	278
24. 郑智化《补习街》	280

25. 郑智化《别哭,我最爱的人》	282
附录 自选作品	285
1. 《孤独的风琴手》	285
2. 《很多年以后》	286
3. 《黑白电影》	289
4. 《诗 人》	290
5. 《老同学》	292
6. 《伴 侣》	293
7. 《给爸爸的歌》	295
8. 《为什么》	297
9. 《流浪者》	298
10. 《如果你只是路过这个世界》	300
11. 《我们都在寻找什么》	302
12. 《底 线》	303
13. 《三十年》	304
14. 《尤家村》	305
参考文献	307

导论 好歌词的标准

歌词是一首歌曲的灵魂,一首好的歌词不仅可以成就一首歌曲,甚至还可以流芳百世。我国古代的《诗经》就是最早的流行歌曲,后来的唐诗、宋词也都是那个时代的流行歌曲,原本它们都有曲调,千百年后旋律失传了,而歌词则流传下来成了今天的文学经典。

从古至今,但凡好词都是反映大众生活,表现大众情感,能够引起大众共鸣的作品。总而言之,它的题材一定会跟我们的日常生活息息相关。换句话说,一首好的歌词,它一定是富有人性化的,具有人情味的。

近百年来,华语歌曲历经沧桑,在这历史的长河中,不乏优秀词作,但是随着流行歌曲商业化的发展,歌坛出现了一种现象:音乐市场上最流行的歌曲,或者一张专辑中的主打歌曲,不一定是最好的歌词;而专辑中的有些非主打歌曲,或许并不太流行,在词学上却颇具水准。为什么会出现这种情况?

因为一首歌曲要流行,它的旋律很重要,制作人在选择主打歌曲时,要考虑到歌曲的整体效果,有时候在追求旋律中,忽略了歌词的本质。此外,一首主流的商业歌曲,要引起社会大众的普遍接受,歌词内涵若太深太厚,对于歌曲的流行可能是一种制约。因为大部分喜欢流行歌曲的人,主要以娱乐心态为主,而词学的深浅则不以娱乐化为导向,所以就造成了以上现象。好词不一定流行,好曲不一定流传。当然,也有不少词曲皆优的作品,但相对而言不多。

因此,判断一首歌词的好坏,不能以流行程度做绝对衡量,应该有其独立的评判标准。笔者凭借多年听歌、写歌及教授“词曲写作”的教学经验,对优秀歌词的评判标准提出以下几点,在此与读者探讨。

1. 真实性

一首好词,首先要真实。词如人生,真实的人一般都比较容易被人接受,而虚伪的人则很难受到别人的真诚对待。歌词也是同样的道理,只有当你投入了真实的感情,描写了真实的生活,这样的作品才比较容易被大众接受。你的真实感受不一定能引起所有人的同感,但至少对于和你具有相同或相近感受的人群,是一定会有共鸣的。当然,人生百态,谁也不可能写出一首让所有人都认可的歌词。所以,我们尽可不顾别人的看法,只要自己认为是真实的,而且能被这种真实所感动的,这就是好词。

写歌词一定要避免“假、大、空”,与之相对的应该是“真、小、熟”。

所谓“真”,就是真实,写词要写大家都能感受得到的,并且符合普世价值的真事物和真感情。比如,你穷得连饭都吃不上了,而你却说你一点都不饿并且还很享受,这叫什么?这就叫“假”。对于假现象、假感情,我想谁都不愿意接受。

比如《最浪漫的事》(姚若龙):背靠着背坐在地毯上,听听音乐聊聊愿望,你希望我越来越温柔,我希望你放我在心上;你说想送我个浪漫的梦想,谢谢我带你找到天堂,哪怕用一辈子才能完成,只要我讲你就记住不忘。我想恋爱过的人都能感受到,这首作品所流露出的真实性。每一句都很实在,都是真的。虽然作者表达的是他的感情,但是你感觉,好像就是为你而写的。因此,笔者认为这就是一首好歌词。

所谓“小”,就是题材写小不写大,叙事要具体说事而不讲大道理。为什么呢?有两个原因。第一,因为小题材好把握,容易抓住线索,抓住精髓,而大题材往往会因为难以看全而缺乏实质内容,显得空洞。第二,具体叙事讲故事,看得见、摸得着,容易引起人们的共鸣,而大题材往往会出现大而空的现象,导致感情苍白。所以说,歌词不能喊口号,一定要有血有肉,让人闭上眼睛听,仿佛能够从中看到细节,看到画面。这样的歌词方为上乘。

比如《睡在我上铺的兄弟》(高晓松):睡在我上铺的兄弟,无声无息的你,你曾经问我的那些问题,如今再没人问起;分给我烟抽的兄弟,分给我快乐的往昔,你总是猜不对我手里的硬币,摇摇头说这太神秘。作者仅抓住了宿舍中的几个小画面,就勾起了很多人对学生时代的回忆,事情虽小但共鸣很大,因为这是很多人的共同经历。

所谓“熟”,就是要写你最熟悉的,或者是大家都熟悉的内容。假如你对自己所写的内容不熟悉,自己都不太了解自己在写什么,又如何打动别人?当然,“写熟”是把双刃剑,写好了特别出彩,写不好则容易流于平庸。比如,父母这个题材,就特别难写,因为每个人都有父母,尽管每人的父母都不一样,但是他(她)却具有很多共性。这个共性就是感情的共鸣点,这一点若抓不住,这个题材就很容易写成口号式作品。当然,不熟悉的题材并不是不能写,而是在写之前要去熟悉它。为什么要采风?为什么要体验生活?就是要让那些不熟悉的事情变为熟悉。而在这个过程中,观察与思考尤为重要。比如,台湾音乐人郑智化,他写过水手、赌徒、妓女、阿飞、中产阶级等,他通过敏锐的触角,通过观察与思考,深刻描写了社会各阶层人物的心理与命运。难道他天生就对这些人物的都很熟吗?不是,是思想在起作用。

综上所述,作为一名“词人”或“鉴词人”一定要具备三个条件:(1)观察。要学会用艺术的眼光看生活、看社会。平常的一件事情,在别人眼里或许仅仅就是一件普通的事情而已,但在词人眼中,它或许就是歌词素材。(2)思考。思考不能凭空臆想,它必须从生活中来,靠体验生活得来阅历和经验,这是思考的前提条件。所以,人生就是一场“体验秀”,有体验、有思考的人生才是充实的人生。只有充实的人才会写出好词。(3)想象。想象力是创造力的前提,创作的价值就在于创造,而创造靠什么来形成?靠想象,让真实的事情插上想象的翅膀,你就能写出好词。

我们的主旋律歌曲的歌词中经常出现“假、大、空”现象。很多人都写过《我爱你中国》这个题材,但这个题材很难写,因为它太大。

例一,因果兄弟的《我爱你中国》(佚名)。

我爱你中国

听有一个声音他来自东方 那片神奇的大地
看是一条巨龙他正在苏醒 世界为之震惊
你像慈祥母亲 躺在你怀里 温暖又安宁
我要用最美声音告诉这世界 整个全世界 我多爱你

我爱你中国 中国我爱你
我爱你中国我亲爱的母亲
我爱你中国 中国我爱你
我爱你中国我最爱的母亲 中国

这首作品从表面上看很大气,但实质是空的。比如“神奇的大地”“巨龙在苏醒”“世界为之震惊”,这些描述太大、太空,内容一旦大了、空了,感情也就假了。试问,你怎么就确定这是神奇的大地?怎么神奇了?一般人都感受不到;“世界为之震惊”我觉得这不是个人能够感受得到的事情,这好像是外交部发言人所讲的话。因为“主歌”的空洞,导致“副歌”部分的“我爱你中国”也就成了“口号”。

例二,汪峰的《我爱你中国》。

我爱你中国

每当我感到疼痛就想让你抱紧我
就像你一直做的那样触摸我的灵魂
每当我迷惑的时候你都给我一种温暖
就像某个人的手臂紧紧搂着我的肩膀

有时我会孤独无助就像山坡上滚落的石子

但是只要想起你的名字我总会重拾信心
有时我会失去方向就像天上离群的燕子
可是只要想到你的存在就不会再感到恐惧

我爱你中国 心爱的母亲
我为你流泪也为你自豪
我爱你中国 亲爱的母亲
我为你流泪也为你自豪

有一天这首歌会变老就像老么树上的枝芽
可我还会一遍遍歌唱它如同我的生命
有些人会慢慢消失有些情感会渐渐破碎
可你却总在我心中就像无与伦比的太阳

我爱你中国 心爱的母亲
我为你流泪也为你自豪
我爱你中国 亲爱的母亲
我为你流泪也为你自豪

希望你把我记住你流浪的孩子
无论在何时何地我都想念着你
希望你能够知道你对我的意义
无论在何时何地你就像我的生命

我爱你中国 心爱的母亲
我为你流泪也为你自豪
我爱你中国 亲爱的母亲