

一元复始又逢春，十章难说歌词门。
把酒论剑博君笑，焚香读书慰吾心。

歌词门

怎样

写

歌词

王晓岭 著

门者，门径也。你很想歌唱，
你更想用歌抒发心怀，那就打
开这扇门，走进歌词创作
的境界吧！

人民音乐出版社

音

知

识

小

丛

书

音乐知识小丛书

歌词门

怎样

王晓岭 著

写歌词

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌词门:怎样写歌词 / 王晓岭著. —北京:人民音乐出版社,
2007. 7

(音乐知识小丛书)

ISBN 978-7-103-03323-4

I. 歌… II. 王… III. 歌词创作方法 IV. J614. 9

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第072191号

责任编辑:张 辉

责任校对:颜小平

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码:100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail:rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092毫米 32开 1插页 3.25印张

2007年7月北京第1版 2007年7月北京第1次印刷

印数:1—8,040册 定价:8.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话:(010)68278400

行云流水入门来

——读王晓岭《歌词门》

金兆钧

晓岭兄是中国歌坛上具有代表性的词作家之一，几十年来他笔耕不辍，留下了一批佳作。我就曾不止一次引用他“来也匆匆、去也匆匆，就这样风雨兼程”的佳句来作我写文章的题目，因为这句歌词实在是我们近三十年来的中国人生存状况的写照，依我看，今后几十年这句歌词也足以陪伴我们去感慨。

晓岭兄同时还是一个思想者，断断续续二十年来，我多次在各种会议上或报刊上听到看到他对于歌词写作的言说，其中大多都属于言简意赅型的光芒迸现。所以，当人民音乐出版社的编辑张辉兄问及我有没有可以推荐的关于歌词创作方面的作者和书稿时，我立刻想到了晓岭兄。如今这本书行将付梓，晓岭兄约我写篇序。照理说以我的身份为晓岭兄写序实为不自量力，且词坛多有前辈高人可

以从更高的角度剖析评价。所以勉力为之，只为聊表祝贺之意，且喜乐坛又多一部分量沉沉的力作。

读《歌词门》，好像就在读一首漂亮的歌词。晓岭兄把基于创作美学和接受美学高度上对歌词创作的思考，化成条理清晰而深入浅出的语言娓娓道来。全书的结构本身就具备了节奏美，每章之后的诗作更是成为串联全书的点睛之笔。

读《歌词门》，感觉得到作者不但说出了自己数十年创作的经验 and 体会，而且他遍读中国歌词的佳作，不论传统还是现代甚至当下。这使得他的立论有了一览众山的高度和水纳百川的胸怀，自然也就有了足够的深度和力度。

读《歌词门》，还可体验到作者对于歌词创作发展的拳拳之心和强烈的责任感，对歌词创作除了基于历史的和理论的解析梳理外，作者也对歌词创作的各种弊病予以虽然和颜悦色却不乏锋芒的批评。

中国的歌曲创作是大众音乐生活中最为重要的领域，中国歌词创作有其自身的特殊美学规律，中国的歌词创作面对飞速发展变化的社会生活时时在承受新的挑战。除了一代代词人自身的探索和努力，歌词创作当然也需要理性的思考和学术上的研究。《歌词门》的出版将给歌词创作的理论建设提交一份厚重的文献，将给千千万万热爱歌词创作的人们提供一本带有朋友式温馨的读物，将给作曲家们

提送一些来自合作方的体认和交流。这本书的篇幅并不厚重,却足以厚德载物、启发心智。

祝晓岭兄今后依然“脚踩两只船”,以期诗吟与深思齐飞,豪情共潇洒一色。

最后,亦效颦作小诗一首:

来去匆匆佳句裁,风雨兼程词风开。

众里寻梦千百度,行云流水入《门》来。

目 录

1 第一章 角 度

入门方知角度始，侧峰横岭皆因之。
剑走偏锋辟蹊径，洞天胜在别有时。

12 第二章 创 意

世人纷叹创意难，妙手偶得非偶然。
阑珊灯火千百度，碧树西风衣带宽。

21 第三章 结 构

曲式已在结构中，新词未成律先成。
赵州桥上闻天籁，大音希声却有形。

31 第四章 铺 展

华章似锦铺展开，流水行云次第裁。
龙门才引鲤鱼跃，檐下又招紫雁来。

40 第五章 语 感

词有别裁语感殊，心得妙味说不出。
似诗非诗寻常语，莫食陈粟莫唯书。

50

第六章 节奏

五十弦翻节奏多，八百麾下鼓角合。
珠落玉盘长短句，点兵沙场定风波。

59

第七章 繁简

燕瘦环肥繁简身，龙虫并雕旷谷心。
天阶夜色数星子，淘尽河沙始见金。

68

第八章 词眼

清水芙蓉词眼里，慧心不为乱花迷。
万紫千红春深处，独携一枝香亦奇。

77

第九章 细节

风起青萍细节微，壶中天地有可为。
等闲识得玉人面，一颦一笑一蹙眉。

87

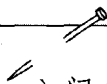
第十章 意境

词华莫如意境高，情笔景墨心里描。
渭水西风长安日，品自特立格自标。

96

后记

第一章 角度

入门方知角度始，侧峰横岭皆因之。
剑走偏锋辟蹊径，洞天胜在别有时。

角度，在歌词写作中具有十分特殊的地位和意义。

角度，是突破口，是进入渠道，是谋篇布局的提纲挈领和起承转合。

有了选材和立意，准备写一首歌词了，该怎样起笔，从哪儿着手呢？这个思考过程，实际上就是寻找歌词角度的过程。有心者会苦思冥想，找不到满意的合适角度绝不勉强敷衍成篇。无心者则缺乏这种自觉的意识，虽然有时也能“无心插柳柳成荫”，大多情况却难免可惜了不少好题材。

可以说，找到了切入角度，就找到了写词的入门途径，

甚至是捷径。而一个新颖的、属于自己的独特角度，通常能带活全盘，使作品形态简明，形象集中，形神灵动。

看一首歌词的得失成败或一位作者的功力高下，角度是显而易见的分水岭。

或问，一个好角度对歌词写作固然至关重要，对于其他文体（比如诗歌、散文）莫非就无足轻重了吗？其实，这恰恰是歌词有别于其姊妹艺术的基本美学特征。

歌词篇幅短小，容不下洋洋洒洒，信马由缰。角度便是制约，让你节省笔墨，以一当十。

歌词明白晓畅，切不可如坠雾中，费尽猜疑。角度便是昭示，为你引领思路，有章可循。

歌词为入乐而作，角度既能启发音乐动机，又可呈现节奏韵律，给作曲者提供充分的想象空间。

角度的选择，有其一般性规律，即类型。但具体到某个新角度，又往往是唯一的，不可重复的。这是一种辩证关系。下面，通过角度的类型化归纳，以期发现个别，探微知著。

一、直观排比型

直观排比型即选用一个相同词汇，串起相关的素材内容，逐次展开，铺陈造势，给人以整体鲜明的印象。

这种方法需要注意的是，因为同一个词汇在词中反复出现，它的“当量”应具备充沛的“原点”爆发力。

它可以是全篇的题旨。如《我爱你，中国》（瞿琮词）和《祖国一片新面貌》（石祥、刘薇词），分别围绕“我爱你”和“新”字作文章，强化了作品的主题。再如《那就是我》（晓光词），把故乡的“小河、水车、炊烟、竹笛、渔火、海螺”都叠入了“我”的身影，化成了“我”的代言，则不仅强化而且进一步深化了主题。

它可以是句式的导语。这个词汇本身或许并不具备深意，但它引导的下文则须形成相当的语言张力，如《男孩》（王晓岭词）：

男孩子有一个响亮的名字，
男孩子粗着嗓门不会小声说话，
男孩子心中燃着不尽的火，
男孩子生下来就要打天下。

男孩子看见足球脚就发痒，
男孩子爱吹口哨爱弹六弦琴，
男孩子最愿骑摩托车兜风，
男孩子下雨天他也不打伞。

……

歌词用“男孩子”起句，揭示出的是主人公的角色意识

和心理征候。

它可以是情感的催化剂。常见的手法是采用设问句，提出问题却不正面回答，一切尽在不言中。如《不要问我为什么》（贺东久、汪沉词）：

为什么我们大路不走走小路？
为什么我们不恋闹市钻山沟？
为什么我们脚踏雷火不后退？
面对死神不低头？

为什么我们守着清贫谈富有？
为什么我们远离欢乐不言愁？
为什么我们挥洒青春不吝啬？
豪饮孤独当美酒？

……

通过排比设问层层推进，直逼灵魂深处。这就比泛泛地罗列表层现象，更深刻地反映了军人的奉献精神 and 崇高情怀。

它可以是特定用语的提炼升华。这是对作者点石成金本领的更高要求，如《一二三四歌》（石顺义词）。歌词从军营中司空见惯的队列喊号架构篇章，引申蕴含，将“一二三

四”点化为“一杆钢枪，二话不说，三军将士，四海为家”，推演得丝丝入扣，合情合理。

二、思绪意念型

所谓思绪意念型即从特定的境遇或心态入手，向深层次开掘。这就超越了事物的表象，达到更充实、丰满、深邃的效果。

这种方法在目前歌词创作中运用最为普遍，几乎成为通俗歌曲和流行音乐的不二法门。它的角度意识看似并不明显，但由于这类写法的复杂程度，就更应发挥角度参与的提纯功能。

它可以明确场景，框定时间环境。如《小城故事》（庄奴词）、《鹿港小镇》（罗大佑词）、《外婆的澎湖湾》（叶佳修词）、《故乡的云》（谭轩词）、《大中国》（高枫词）等是从地点入笔。《春天的故事》（叶旭全、蒋开儒词）、《十月是你的生日》（韩静霆词）、《冬季到台北来看雨》（安德烈词）、《大约在冬季》（齐秦词）等是从时间落墨。这样的角度都给人以明晰的感觉。

它可以收控意念，梳理思绪。使水银泻地般的纷呈意象，有一个归拢的地方。如《童年》（罗大佑词），尽管歌词中的景象纷至沓来，像“水彩蜡笔和万花筒画不出天边那道彩虹”，但最后却都归结到“盼望长大的童年”这一集中

的表述。

还有更多的歌词都是直接从某种思绪入手，省略了以往的比兴手法，这似乎更契合现代人的心态理念。那么，怎样看待角度在其中的作用呢？

这里依然有蛛丝马迹可循。如《涛声依旧》（陈小奇词），歌词的角度已超出了单一词汇的范畴，而扩展为唐诗《枫桥夜泊》的全诗意境。

较之更繁复的《新鸳鸯蝴蝶梦》（黄安词）和《爱江山更爱美人》（小虫词）也有异曲同工之妙，选取角度则更延伸到文人小说和民间典故的领域。

更有大量歌词很难找到任何依托。如《真心英雄》（李宗盛词）、《恋曲一九九〇》（罗大佑词）、《流星雨》（F4演唱）、《双截棍》（周杰伦演唱），其纷纭意象正如“流星雨”一样不期而至，稍纵即逝。但越是复杂的现象，越可以用简化的眼光理解。这些歌词的题目本身，不正是选择角度的直接明示吗？

在歌词创作日趋纷纭多变的潮流中，歌词角度的概念也随之在推陈出新。有意识地推动角度观念的变革，将会为繁荣创作带来意想不到的新局面。这是一种理论和实践的互动和双赢。

三、故事演绎型

音乐是流动的时间艺术，作为入乐的歌词，也不应凝固静止。一个简捷有效的方法，便是增强歌词的叙事性。以伊萨科夫斯基为代表的苏联歌词，如《喀秋莎》、《小路》、《灯光》等，其角度大都是由特定人称或身份的讲述开始，故事的全过程，也就是歌词的自然流程。这种方法如今已或多或少为人们忽视，但它并不因此而降低生命力。唯其当今稀有，每逢佳作产生，总会使人耳目一新。

如《吐鲁番的葡萄熟了》（瞿琮词）、《泉水叮咚响》（马金星词）、《一个真实的故事》（陈小奇词）、《采蘑菇的小姑娘》（晓光词）、《同桌的你》（高晓松词）、《女人是老虎》（石顺义词）、《我想去桂林》（陈凯词）、《弯弯的月亮》（李海鹰词）、《光阴的故事》（罗大佑词）等等，它们或真切质朴，或风趣盎然，皆因其中有“真实的故事”而美丽动人。

歌曲的主要功能是抒情而非叙事，这也许是故事型歌曲匮乏的原因。但从以上叙事性歌词佳作中不难发现，其故事并非从头道来，有始有终，而是截取片段，跳跃式发展。同时，叙事的过程未冲淡情感的浓度。从本质上说，它的故事演绎，角度仍然侧重于主情。故事既然留给了抒情的空间，创作也应给故事留下空间。

歌词的角度是多种多样的，融会贯通，可举一反三。

歌词的角度是常写常新的，打开思路则柳暗花明。世界怎样早摆在那里，改变的只是人的眼光。

诗曰：

入门方知角度始，侧峰横岭皆因之。
剑走偏锋辟蹊径，洞天胜在别有时。

【词例欣赏】

只爱一点点

李 敖

不爱那么多
只爱一点点
别人的爱情像海深
我的爱情浅

不爱那么多
只爱一点点
别人的爱情像天长

注：本书“词例欣赏”部分的歌词均未加标点符号，只以空格表示词意停顿，意在不破坏歌词的意境。

我的爱情短

不爱那么多
只爱一点点
别人眉来又眼去
我只偷看你一眼

光阴的故事

罗大佑

春天的花开秋天的风以及冬天的落阳
忧郁的青春年少的我曾经无知地这么想
风车在四季轮回的歌里它天天地流转
风花雪月的诗句里我在年年地成长
流水它带走光阴的故事改变了一个人
就在那多愁善感而初次等待的青春

发黄的相片古老的信以及褪色的圣诞卡
年轻时为你写的歌恐怕你早已忘了吧
过去的誓言就像那课本里缤纷的书签