

流行音乐自学入门丛书

写词攻略

尤静波/著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

流 行 音 乐 人 门 最 佳 指 南

流行音乐自学入门丛书

写词攻略

尤静波/著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

写词攻略 / 尤静波著 - 上海: 上海音乐出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5523-0514-2

(流行音乐自学入门丛书)

I. 写… II. 尤… III. 歌词 - 创作方法 - 青少年读物 IV. J614.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 081083 号

书 名: 写词攻略

著 者: 尤静波

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 刘诗瑶

封面设计: 宫 超

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.cc

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 889×1194 1/32 印张: 3.25 字数: 70 千字

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0514-2/J · 0449

定价: 14.00 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

简介

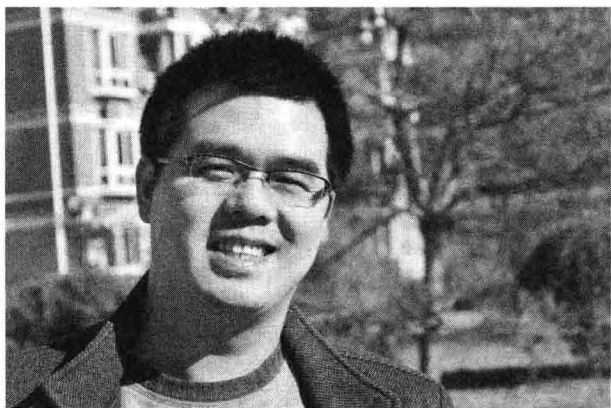
歌词是歌曲非常重要的组成部分,一首好的歌词可以流芳百世。可是,要怎样才能写出一首好词呢?

首先,你得具备一定的写作能力,但是写词并不像写作文,它比作文更加感性。所以,只要你会写字,有想法,就可以写词。写词很容易,可为什么很多人写出来的歌词却不像歌词呢?那是因为他们缺乏写词的基本常识。

写词虽然讲究思维自由,可以天马行空的想象出别人想不出来的词句,但是词毕竟有词的规范。本书会告诉你,在写词过程中所需要注意的一些常识性问题,例如写词要讲究押韵;词有词的结构,不能写成诗;此外,如果再掌握一些细节、意境、修辞等手法,那么你的每一个想法都可以变成歌词。

这本书里没有很深的理论,只是告诉你一些写词的奥秘。这些奥秘很简单,但却是作者凭借多年创作实践得出的经验之谈。这些经验可以让你的创作少走很多弯路,可以让你插上创作的翅膀,在想象中自由地翱翔。

拿起笔,写出自己的人生,让你的喜怒哀乐都走进歌里来吧!

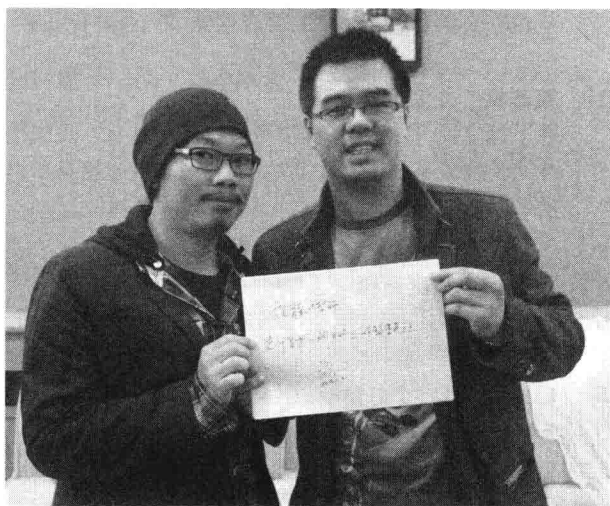
尤静波 北京现代音乐学院副教授,流行演唱学院副院长;中国音乐家协会会员,中国流行音乐学会理事。曾出版《流行音乐历史与风格》《中国流行音乐通论》《流行歌曲写作教程》《流行歌词写作教程》《流行演唱法》《流行歌手成功指南》等专著 10 余部;《将小调进行到底》《你是我的幸福》《哑巴》等数张个人创作演唱专辑;曾受邀在北京大学、中国传媒大学、中央音乐学院、天津音乐学院等高校做流行音乐演讲。

微博: <http://weibo.com/youjingbo>

邮箱: yjb1124@163.com

祝静波老师
流行音乐入门手册出版销售业绩
2013.11.21

台湾著名词人方文山先生为本丛书寄语

作者(尤静波)与方文山合影

目 录

开篇

1 词和曲哪个更难写？

2 第一招 抓住灵感

灵感，是突发的，是易逝的，它像“小偷”，趁你一不留神，它就会溜走。但灵感也是人皆有之，只要你认真地感受生活，思考生活，灵感随处可抓。

5 第二招 写词原则

只要掌握三个原则，歌词就基本成形了。第一，要有节奏感；第二，要有韵律感；第三，要有层次感。

9 第三招 写词要领

写好歌词的五大要领：第一，抓住角度；第二，抓住细节；第三，学会修辞；第四，要有意境；第五，要有思想。

10 第四招 立意清晰

在下笔之前，你一定要搞清楚自己想写什么？想表达什么？也就是要明确作品的中心思想，这也就是所谓的“立意要清晰”。

11 第五招 角度新颖

写任何事情，一定要有自己的角度。就像看演出一样，即便坐在第一排，如果最靠边，又有何用？还不如在靠后的位置找一个好角度，看得清楚、看得全面。

15 第六招 用词准确

谁都会碰到一时词穷的情况，如果写着写着真的没有好词可用，那么我建议大家“宁缺毋滥”，宁可空着，先往下写，等把后面写完了，回过头来再去想那个地方的用词，千万不要“塞词送句”。

16 第七招 语言精练

歌词不以字数多少论价,不论斤卖,而论“精”卖。所以写词一定要注意语言的精练性、简洁性、概括性,一定要把可有可无、用处不大的文字尽量省去。

19 第八招 语意通俗

尤其是写商业性歌词,要考虑到市场的接受程度,要照顾到老百姓的大众心理,因此要尽量避免深奥、晦涩的写法,尽量不要让人去猜你的想法。毕竟,歌词不是诗。

21 第九招 层次鲜明

为什么有人能写诗,但却写不好歌词?歌词作为歌曲的组成部分,它必须要符合歌曲的层次感。一般情况下,歌曲的段落层次主要有两种结构,一是递进,二是并列。

23 第十招 主题集中

写词讲究一个“精”字,所以写词一定要抓住一个核心内容,往纵深里写,千万不要横扫一大片。如果什么都想往里写,结果是写到最后什么也写不清楚。

26 第十一招 能小不大

歌词写小不写大,这是写词人的一个共识。写词不能喊口号,一定要写那些看得见,摸得着,大众都能体会得到的事情和事物,只有这样才能引起真正的共鸣。

30 第十二招 细节描写

不管是哪一种艺术创作,任何细节都来自于生活,它一定都是真实的。正是因为这些真实而又细小的事情,是我们生活中随处可见,随时体验得到的,所以它最能引起读者的共鸣。

35 第十三招 学会“造境”

所谓“意”是作者的主观思想,而“境”为客观事物和情景。“意”是“情”,“境”是“景”,而意境则就是“情景交融”的结果。

37 第十四招 学会“借境”

意境这东西,是情、理、形、神相互渗透的结果,有时候硬求不来。作为一名创作人,不仅要学会自己“造境”,同时还要学会从大师的笔下去“借境”。

42 第十五招 赋、比、兴

有人说,如果只用“比”或“兴”可能会使语意太深,不好理解;但若只用“赋”又怕语意太浮,造成文风散杂。若想达到情景合一而又文风自然的效果,可将赋、比、兴结合使用,此为大笔也!

46 第十六招 学会押韵

所谓“押韵”,就是把韵母相同或相近的字安排在每一句的句末,所以我们把句末押韵的字叫“韵脚”。

48 第十七招 汉语十三辙

有人说,我也想把歌词写得押韵一点,但是不知道应该怎么押韵?有什么方法或窍门吗?窍门没有,原则倒有一个,那就是我们汉语中的“十三辙”。

52 第十八招 近韵通押

有了“近韵通押”这个概念,我们就获得了更大的词汇空间,比如 a 和 ang, o 和 ou, in 和 ing, en 和 eng。总之,只要念起来比较接近的韵母都可以通押。

54 第十九招 中途换韵

如果你从头到尾无法一韵到底,不妨可以在段落中间换韵,也就是第一段用一个韵,第二段换一个韵。第二段一换韵,你又可以获得很多新词汇。

56 第二十招 把握句式

歌词的句式相对比较自由,可以说是“词无定法”,怎么写都行。只要读得懂,看得明白,感情表达清楚。感情到位了,管它什么句式。

57 第二十一招 长句和短句

短句简洁、明了、直接、顺口,读起来富有节奏感,看起来轻松易懂;而长句精准、确切、严密、细致,读起来比较费劲,看起来比较费脑,但要是写好了,玩味起来却韵味十足。

60 第二十二招 整句和散句

整句显得齐、匀、称,句式结构相同或相似,读起来气势贯通,形式整齐,音节和谐;散句则是错落的、自由的,句式结构长短不齐,但显得比较灵活、自然,富有变化。

62 第二十三招 化散为整

手法上的严格训练是非常必要的,当你的思维被严密训练之后,一旦松开,你绝对要比那些没有受过严密训练的人要强。化散为整,就是这么一个训练。

64 第二十四招 起承转合

“起”句,点出作品的中心思想,起“呈示”作用;“承”句,承接“起”句,延续或展开起句,具有“承递”功能;“转”句,承接后的转折,具有对比作用;“合”句,即收束、结尾,具有总结作用。

66 第二十五招 六种句式

“起承转合”是四句句式中比较常见的手法之一,除此之外,我们还应该掌握其他一些常见的四句模式,比如 AAAA、AABB、AABC、ABCC、ABCD 这样的四句式。

68 第二十六招 歌词结构

歌曲讲究层次分明,一段、两段或三段都没问题,但是段与段之间一定要层次分明,或并列,或递进。

71 第二十七招 单一段体

写一段体歌词，一定要记住：下笔要准、要狠，要一针见血、一招制胜；一个废字不要，一句废话不留；做到简练、明了。

72 第二十八招 复一段体

一段体其实就是一种曲式结构。很多歌曲经常只用一段旋律，但是却有好几段歌词。明白了吗？这就是“复一段体”。

75 第二十九招 A+B 单二段体

歌曲最常见的段落结构是二段体，第一段是铺叙，称为A段，又称“主歌”；第二段是高潮，称为B段，又称“副歌”。二段体的特点是内容简洁、明了，感情色彩层次分明。

75 第三十招 AB 段的对比和统一

二段体的AB两段是递进关系，在内容和感情上既要相互照应又要相互对比。一旦掌握了“对比和统一”的关系，创作二段体就会得心应手。

77 第三十一招 A 段写作要领

A段要以交代、叙述为主；要适当地“藏起”主题；要为B段埋下伏笔，要把最能表达主题思想的内容留到B段。

79 第三十二招 B 段写作要领

B段一定要突出主题，点明中心思想；要重复主题，加深印象；同时也要考虑到和A段的照应，既要展开来写，也要在内容上和A段保持统一。

81 第三十三招 复二段体

A段有两个并列段，用A1、A2来表示；或者B段有两个并列段，用B1、B2来表示；这叫“复二段体”。

84 第三十四招 三段体之“主歌 + 副歌 + 总结(或补充)”

A 段是陈述段,属于“主歌”,如果把 B 段安排成“副歌”,那么 C 段一般都是总结或补充。

85 第三十五招 三段体之“主歌 + 过渡 + 副歌”

A 段是主歌,一般为陈述段;B 段是过渡性段落,具有承上启下的功能,起到衔接主歌和副歌的作用;C 段是副歌,即主题性段落,集中体现作品主题。

88 第三十六招 巧用“插句”

“插句”就是“主歌”和“副歌”之间的过渡句,它既不属于“主歌”,也不属于“副歌”,而是孤零零的单独一句或两句,但又不足以成段,所以我们把它称为“插句”。

开篇

词和曲哪个更难写？

写词难吗？它和写曲哪个更难？这是很多爱好创作的朋友一直都比较关心的问题。其实，写词一点也不难，上学时我们都写过作文，只要会写作文就会写词。它跟写曲相比，容易多了，至少它不用学乐理，不用识谱。写词真的那么简单吗？不然。人人都会写字，但是作家却很少，写词不仅需要扎实的文字功底，还需要活跃的思想。这么说来，写词一点都不比写曲简单。写曲毕竟只是音乐上的那点东西，遇到不懂的，翻翻乐理书，看看作曲法，或许就明白了。但是写词却不同，若缺乏功底，那你就得从小学的语文书开始翻起。你说，词和曲哪个更难写？

其实，任何事情只要掌握了方法，就都不难。只要掌握方法，写词也容易，写曲也容易，但是要写好却都难。所以这本小册子，要解决的就是让你能够了解歌词写作的基本规律和方法。但是大家也不要对这本书期待太高，如果看完这本书，你就能够成为词作家的话，那我早就该获诺贝尔奖了。不过，你也别小看了这本书，如果看完这本书，你觉得你的创作有那么一点点的提高，或者你对歌词的鉴赏能力有所提高，我想，这本书的价值就够了。千万别小看这一点点的提高，提高是一种质变，而一

本书所能带给你的,或许只是你质变中的一个“量叠”环节,但是请不要忽视任何“量”的积累,因为那是改变“质”的根本。

第一招 抓住灵感 >>>>

灵感对于写词真的那么重要吗?是的,灵感很重要,没有灵感促成的歌词,很可能有形无神。但是,你也别太依赖灵感,因为灵感只是一个念头,仅凭一个念头,不足成文。

在创作中,灵感实际上就是一颗种子,它很重要,获得灵感就等于获得了创作的种子。但是仅靠灵感来创作是完成不了作品的。

灵感,说白了就是一闪而过的念头,如果你的一首歌词,仅仅靠灵感来写的话,那你得需要多少个念头啊?生活中不仅没有那么多的念头,即使有,这样拼凑起来的念头也未必就是好作品。所以说,灵感只能给我们一个好的“动机”,有了好的创作动机,再利用创作手法进行发展,这才是常规的创作思路。

灵感,是突发的,是易逝的,它像“小偷”,趁你一不留神,它就会溜走。所以,当你有灵感的时候,请一定要抓住它。“小偷”只要抓住了,先关起来,怎么处置?那就不着急了,想想办法,慢慢再说。写词就是这个道理。

有一些自称创作歌手的人,不学好,学吸毒,被抓了以后,说是为了找灵感。这纯属瞎扯,只是为自己的错找一个借口罢了。其实,只要你有心,灵感在生活中随处可见,就看你是否有心去发现。

我在自己的首张专辑《将小调进行到底》中有一首歌叫《黑白电影》,唱片中有这样一段文案:“二零零七

年,夏天,北京。夜,很热,手里的遥控器啪啪地换台。电影频道,一部国产老电影,一场凄楚的爱情故事,一段旋律由此而生。谨以此歌献给天下所有守爱的人!”看完这部电影已是深夜,我顺手就写下了这首《黑白电影》的歌词。这就是一首灵感促成的作品。

黑白电影(尤静波)

今天看了一场电影 时间退回到半个世纪
那时的人们有巨大热情 看一场电影走出十里
今天看了一场爱情 画面定格在黑白电影
相爱的人啊无奈凄迷 彼此苦守了一生分离

那时的爱情 没有什么道理
爱来爱去终究逃不过时代的命运
那时的情歌 却是如此动听
那是多少无缘相守的爱人在哭泣

那时的爱情 用什么证明爱情
爱来爱去终究逃不过门户的阶级
那时的情歌 唱得如此动情
那是多少生如夏花的爱情在风中飘零

如今那个时代已远去 爱情却脆弱得像块玻璃
如今哪里还有什么热情 一场电影有什么稀奇

我举这个例子,只是想通过自己的一个亲身经历告诉大家,只要你学会思考,灵感随处可得。

音乐人高晓松在他的《青春无悔》作品集的文案中写到:“九零年流浪至厦门,住在‘厦大’一楼拐角里,傍晚酒醉与一画画友人在校园闲逛,途中写成此歌。”这就是后来那首著名的《冬季校园》。

冬季校园(高晓松)

我亲爱的兄弟 陪我逛逛这冬季的校园
给我讲讲那漂亮的女生 白发的先生
趁现在 没有人 也没有风
我离开的时候 也像现在一般落叶萧瑟
也像现在 有漂亮的女生 白发的先生
几个爱情诗人 几个流浪歌手

记得校门口的酒馆里也经常有人大声哭泣
黑漆漆的树林里有人叹息
那宿舍里的录音机也天天放着爱你爱你
可是每到假期你们都仓皇离去

这冬季的校园 也像往日一般安详宁静
也像往日 有漂亮的女生 白发的先生
只是再没有人来 唱往日的歌

通过高晓松的文案描述,我们可以从歌词中明显感受到灵感在这首作品中所起到的作用。

有人说,为了写好歌词,那我得随时做好准备,当灵感来的时候好一把抓住它。但你别忘了,我刚才讲过,灵感就像小偷,当你做好了准备要抓它,它还会来吗?我的意思是,灵感只有在你的思想和精神最放松的时候,它才会出现。因此,很多好歌都是作者在洗澡、上厕所的时候冒出来的灵感,因为那些时候人的状态都是放松的。可见,无意识的灵感是最具价值的创作动机。

机会总是眷顾有准备的人,而对于灵感这东西,我们却准备不得。但是大家却别忘了“顿悟”的道理。有时候我们对一个问题百思不得其解,然而在某一天不经意中瞬间顿悟。我想这个“顿悟”是因为有了之前的“百

思”，所以才会“顿悟”。什么意思？思考永远都是获得灵感的基础，对于那些不善思考的懒惰之人，你就是把“小偷”送到他的面前，他也不会伸一下手的。所以说，灵感人皆有之，只要你认真地感受生活，思考生活，灵感随处可抓。

第二招 写词原则 >>>>

只要爱唱歌，爱听歌，我们每一天都离不开歌词。手机一响，电话那头的彩铃唱的是什麼？是歌，有歌必有词，歌词无处不在。

有些朋友业余时间，喜欢自己写写歌词，但是又不知道歌词有什么具体要求和规律，所以有时写出来了，却不像歌词。也有一些朋友，写得挺像歌词，但是读起来却像流水的日记。怎么办？很苦恼是吗？不必苦恼，只要掌握三个原则，歌词就基本成形了。

第一，要有节奏感，词是用来唱的，歌词的节奏感很重要，读起来没有节奏感的歌词，唱起来肯定也不会太舒服。例如下面几首歌词，节奏感很强，极具可唱性，具有这样节奏感的歌词，特别容易谱曲。

忘情水(李安修)

曾经年少爱追梦
一心只想往前飞
行遍千山和万水
一路走来不能回
蓦然回首情已远
身不由己在天边
才明白爱恨情仇
最伤最痛是后悔