

现代音乐教育丛书 李 罡 主编

流行歌词 写作教程

LIUXINGGECIXIEZUOJIAOCHENG

尤静波 著

大众文艺出版社

流行歌词写作教程

尤静波 著

大众文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

流行歌词写作教程 / 尤静波著. —北京: 大众文艺出版社, 2008.12
(现代音乐教育丛书 / 李罡主编)
ISBN 978-7-80240-032-0

I. 流… II. 尤… III. 流行歌曲-歌词-创作方法-教材 IV. J614.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 189875 号

本书作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理
许可证号: MCSC.L-M/BK-LC/2008-B0343

书 名 流行歌词写作教程
主 编 李 罡
著 者 尤静波
策划编辑 陶 然
责任编辑 陶 然
装帧设计 葛 峰
出版发行 大众文艺出版社 发行部电话 84040746
地 址 北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号
邮 编 100009
经 销 新华书店
印 刷 北京市京津彩印有限公司
开 本 880×1230 1/16
印 张 83.0
字 数 1385 千字
版 次 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷
定 价 255.00 元 (全 5 册)

版权所有 侵权必究

序

20世纪80年代以来,我国当代流行音乐开始复兴,经过近30年的发展,如今已成为大众文化生活的重要组成部分。尤其是我国加入“世贸”以后,流行音乐日益呈现出产业化趋向,从而形成巨大的市场竞争力,更形成了诸多不同形式的文化业态。仅数字音乐,2007至2008年度就预计达到300亿元的市场份额,这个数字让多年来由各级政府全力扶持的动漫业望尘莫及。

鉴于我国娱乐工业及数字音乐的飞速发展,流行音乐的教育却难尽如人意。在众多音乐学院纷纷开设流行音乐专业的新背景下,教材建设仍然成为束缚流行音乐教育发展的羁绊,而流行演唱、流行节奏、流行和声、流行合音、流行歌曲创作等新课导入以及爵士乐、摇滚乐、R&B等新风格、新体裁的研究均面临着前所未有的挑战。很多活跃在教学一线的音乐教育家瞬间感受到了流行音乐教育的跟进是如此艰难,传统教学和实践严重脱节,教学上所面临的尴尬让刚刚开办不久且缺少研究能力的学校陷入困境。

北京现代音乐研修学院作为全国最早从事流行音乐教育的高等音乐学府,在十多年的教学实践中,始终把教材建设作为实现学科建设的重要手段,继2004年出版第一批教材以来,继续投入大量的财力和精力,致力于新学科的科研工作和教材建设,通过十几年的积累,目前已形成了一套相对完善的教材体系,其中《合音演唱训练教程》、《中国流行音乐通论》属国内首创,具有重要的学术开拓性;而《流行歌曲写作教程》、《流行歌词写作教程》也在内容上填补了流行音乐创作理论的空白,此外,“北音”还将出版内部交流的《国际音乐商务》、《艺人经纪》、《爵士和声》、《爵士乐历史》、《Hip-Hop历史》、《摇滚乐的历史》等一大批教材,覆盖了流行音乐教育的诸多专业基础理论。而《流行音

2 流行歌词写作教程

乐视唱教程》、《视谱唱词训练教程》主要针对学习流行音乐专业的学生的学习特点和行业实操性而编写。

鉴于当代流行音乐教育界教材匮乏的现状，我们愿意和全国各大音乐院校共同探讨、研究流行音乐教育的普遍规律，共同建立流行音乐的教材体系。本系列丛书的出版仅仅是抛砖引玉，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。也希望本系列丛书的出版，能够为中国的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。

中国大众音乐协会副主席

中国音乐剧研究会教学委员会副主任

中国电子音乐协会常务理事

中国民办教育协会常务理事

北京现代音乐研修学院院长

2008年9月18日于通州

前 言

歌词作为歌曲的两大要素之一，它和旋律具有同等重要的意义。一首优秀的流行歌曲不仅要具有优美、流畅的旋律性，同时也离不开好的歌词作为基础。

从音乐的角度来看，歌词作为歌曲的组成部分，具有很强的音乐性，它对旋律有着一定的依附性，它是在音乐中被演唱出来的文学作品。因此，作为一种听觉艺术，歌词创作首先要符合听觉习惯的基本原则，要让人听得懂、听得清楚，并且要具有易唱、易记的特征。

从文学角度来看，歌词本身又具有独立的文学性，它是当代艺术中最通俗、最短小的文学体裁之一。可见，一首好的歌词，若删去旋律，自身应该就是一部合格的文学作品。因此，作为一种文学体裁，歌词创作不仅要具有良好的文学形象，同时也应该具有一定的文学意境，即使是运用通俗的语汇、朴实的语法，也不能超越文学创作的底线。

从歌词的形态上看，它和诗有着极为相似的特点，都具有短小、精炼的特征。有时候，诗歌也被称为“可以歌唱的诗”，也具有一定的歌唱性，如很多现代诗、古诗也都被潜成流行歌曲广泛传唱，如《但愿人长久》（苏轼词）、《独上西楼》（李煜词）、《歌》（C·G·罗塞蒂词、徐志摩译）、《错误》（郑愁予词）等，因此，很多诗歌的创作手法在歌词创作中是值得借鉴和吸收的。但是，诗毕竟是诗，它和歌词还是存有一定区别的，所以在歌词创作中应该汲取诗的精华，为我所用，而不是一味地死搬硬套。

在华语流行歌曲中，歌词创作不仅吸收了我国传统古诗词的文化精髓，同时也发展出了很多新的手法和特点。在华语流行歌曲的发展历程中，一大批优秀的词人为我国流行歌词的发展做出了巨大努力，如“大上海时期”的老一代词作家陈蝶衣、范烟

2 流行歌词写作教程

桥、李雋青等；香港的几代填词人黄霑、郑国江、卢国沾、林振强、陈少琪、刘卓辉、林夕等；台湾的词家庄奴、罗大佑、李宗盛、许常德、姚谦、十一郎、林秋离、方文山等；内地的乔羽、阎肃、王健、付林、甲丁、陈涛、高晓松等。他们的创作不仅构建了华语流行词坛的历史，同时也为华语流行歌曲的创作提供了重要的借鉴和参考基础。

鉴于我国博大精深的文化底蕴，华语歌词的创作不仅要从古典诗词中汲取养料，同时也要结合当代社会的时代特征，从国情出发，从大众需求出发，创作出高品位、高格调的优秀词作。

在流行歌曲的构建中，歌词的质量在很大程度上决定着流行音乐的文化内涵。当代流行音乐的创作，从整体来看，歌词的思想性越来越差，质量也显得参差不齐，好的作品不但音乐性、文学性兼备，而且还具有深厚的文化底蕴，然也有不少歌词的艺术标准超越了艺术创作的底线，粗制滥造、语无伦次，显得十分庸俗。然而，不少内容平庸的“口水歌”却成为当今歌坛广为流传甚为追捧的对象，笔者认为这种现象必需引起业内人士的高度重视和思考。因此，在当今流行音乐产业化发展的背景下，在保障音乐销量的基础上，提高歌词质量，是提高华语流行音乐整体水平的重要前提。作为商业化的流行歌曲，旋律、编曲很容易随着时间的推移而陈旧，但是一首好的歌词是不朽的，它不会受到时间和地域的限制，也不会因为受众的换代而淘汰，想必这也是很多古诗词流传至今的原因。因此，鉴于歌词的重要性，要想提升流行音乐的文化内涵，必须从歌词创作抓起，歌词的质量提高了，文化内涵自然也就提升了。所以，歌词创作这门学科亟待业内人士的关注和研究。

本教材是笔者多年从事歌词创作的一个理性总结，编写本教材，一是为了缓解音乐学院的教材之需；二是为了“抛砖引玉”，希望更多专家、学者能够加入到歌词写作的研究中来，为华语歌词创作建立理论基础，并使“歌词写作”能够被广泛纳入高等艺术院校的教学中进行普及。本人虽多年从事流行音乐理论研究和词曲创作，但是对于音乐和文学交叉的“歌词学科”而方言，自觉才疏学浅，不当之处敬请专家批评指正！

尤静波

2008年3月18日

目 录

序	李 昱 (1)
前 言	(1)
第一章 歌词的灵感	(1)
1. 何谓灵感	(1)
2. 灵感的获得	(2)
(1) 生活体验与积累	(2)
(2) 心理状态和环境	(3)
(3) 学会思考与创造	(3)
第二章 歌词的意境	(5)
1. 何谓意境	(5)
2. 意境的营造	(6)
(1) 意境与情趣	(6)
(2) “意”与“境”的关系	(7)
第三章 歌词的节奏	(9)
1. 节奏的流畅性	(9)
2. 节奏的对称性	(10)
3. 节奏的统一性和对比性	(12)

第四章 歌词的句式	(14)
1. 短句和长句	(14)
2. 长短句的结合并用	(16)
3. 句式的对称形式	(18)
(1) 对仗式对称	(18)
(2) 结构对称	(20)
(3) 节奏对称	(22)
(4) 字数对称	(23)
(5) 大致对称	(25)
(6) 重复式对称	(26)
第五章 歌词的结构	(28)
1. 歌词结构的组成单位	(28)
(1) 语素	(28)
(2) 词和词汇	(28)
(3) 句子	(29)
(4) 段落	(29)
2. “起承转合”式的段落结构	(30)
3. 一段体	(33)
(1) 单段式一段体	(33)
(2) 多段式一段体	(34)
4. 二段体	(37)
(1) 单段式二段体	(37)
(2) 复段式二段体	(39)
(3) 二段体的对比和统一	(42)
5. 三段体	(43)

(1) 常规式三段体	(44)
(2) 插段式三段体	(45)
6. 自由体	(48)
(1) 内容统一	(49)
(2) 韵脚统一	(50)
第六章 歌词的韵律	(52)
1. 韵和押韵	(52)
2. 汉语十三辙	(54)
(1) 发花辙	(55)
(2) 披梭辙	(56)
(3) 乜斜辙	(56)
(4) 姑苏辙	(57)
(5) 一七辙	(57)
(6) 怀来辙	(58)
(7) 灰堆辙	(58)
(8) 遥条辙	(59)
(9) 油求辙	(59)
(10) 言前辙	(60)
(11) 人辰辙	(61)
(12) 江阳辙	(61)
(13) 中东辙	(62)
3. 近韵通押	(62)
4. 押韵的几种方式	(63)
(1) 严格押韵	(64)
(2) 大致押韵	(65)
(3) 中途换韵	(68)

4 流行歌词写作教程

(4) 自由押韵	(71)
5. 音韵的选择	(73)
(1) 宽韵和窄韵	(74)
(2) 响韵和哑韵	(75)
第七章 歌词的表现手法	(77)
1. 赋陈	(77)
2. 比喻	(78)
3. 兴起	(80)
4. 比拟	(82)
5. 夸张	(83)
6. 对偶	(84)
7. 反复	(86)
8. 重叠	(88)
9. 排比	(89)
10. 设问	(90)
11. 反问	(91)
12. 序列	(92)
13. 衬托	(94)
14. 对比	(95)
15. 通感	(96)
16. 顶针	(97)
17. 层递	(99)
第八章 歌词的语言特征	(102)
1. 通俗性	(102)
2. 精炼性	(104)

3. 准确性	(106)
4. 形象性	(107)
5. 生动性	(108)
第九章 歌词的语言风格	(110)
1. 生活化语言风格	(110)
2. 艺术化语言风格	(112)
3. 民族化语言风格	(116)
第十章 歌词的常见类型	(119)
1. 情感类	(119)
2. 励志类	(124)
3. 说理类	(126)
4. 批判类	(127)
5. 公益类	(129)
6. 宣传类	(132)
第十一章 歌词创作的技巧	(134)
1. 歌词创作的角度选择	(134)
2. 歌词创作中的炼字	(138)
3. 歌词创作中的词汇选择及运用	(139)
(1) 词义选择	(140)
(2) 词性选择	(142)
(3) 同音字、近音字选择	(143)
(4) 外文词汇选择	(144)
4. 歌词创作中的衬词运用	(144)
(1) 形象作用	(144)

6 流行歌词写作教程

- (2) 语气作用 (145)
- (3) 体现民族风格 (145)
- (4) 抒发感情 (146)
- (5) 补充情绪 (147)
- 5. 歌词创作的几大要点 (148)
 - (1) 能小不大, 能具体不概括 (148)
 - (2) 主题集中, 线索简练 (150)

附录一 中国流行音乐史上各时期经典华语流行歌词精选

- (20世纪20年代至今) (155)
- 1. 三十年代前经典歌词 (155)
 - (1) 《祖国歌》(李叔同) (156)
 - (2) 《送别》(李叔同) (156)
 - (3) 《毛毛雨》(黎锦晖) (156)
 - (4) 《舞伴之歌》(黎锦晖) (157)
 - (5) 《教我如何不想她》(刘半农) (159)
- 2. 三四十年代经典歌词 (160)
 - (1) 《天涯歌女》(田汉) (160)
 - (2) 《玫瑰玫瑰我爱你》(吴村) (161)
 - (3) 《恋之火》(陶秦) (162)
 - (4) 《夜上海》(范烟桥) (162)
 - (5) 《夜来香》(黎锦光) (163)
 - (6) 《香格里拉》(陈蝶衣) (163)
 - (7) 《满场飞》(包乙) (164)
 - (8) 《恨不相逢未嫁时》(金成) (165)
 - (9) 《魂萦旧梦》(水西村) (165)
 - (10) 《明月千里寄相思》(金流) (166)

(11) 《凤凰于飞》(陈蝶衣)	(166)
3. 五六十年代经典歌词	(167)
(1) 《情人的眼泪》(狄薏)	(167)
(2) 《南屏晚钟》(方怵)	(168)
(3) 《绿岛小夜曲》(潘英杰)	(168)
(4) 《不了情》(陶秦)	(169)
(5) 《相思河畔》(纪云程)	(170)
(6) 《今宵多珍重》(林达)	(170)
(7) 《痴痴的等》(陶秦)	(171)
(8) 《大江东去》(司徒明)	(171)
4. 七十年代经典歌词	(172)
(1) 《啼笑姻缘》(叶绍德)	(172)
(2) 《双星情歌》(许冠杰)	(173)
(3) 《泪的小雨》(庄奴)	(174)
(4) 《情人的关怀》(庄奴)	(175)
(5) 《偿还》(林煌坤)	(175)
(6) 《月亮代表我的心》(孙仪)	(176)
(7) 《我只在乎你》(慎芝)	(176)
(8) 《云河》(刘家昌)	(177)
(9) 《一帘幽梦》(琼瑶)	(177)
(10) 《在水一方》(琼瑶)	(178)
(11) 《兰花草》(胡适)	(178)
(12) 《橄榄树》(三毛)	(179)
(13) 《外婆的澎湖湾》(叶佳修)	(179)
(14) 《秋蝉》(李子恒)	(180)
5. 八十年代经典歌词	(180)
(1) 《沉默是金》(许冠杰)	(181)

- (2) 《浪子心声》(许冠杰 黎彼得) (181)
- (3) 《上海滩》(黄霑) (182)
- (4) 《倩女幽魂》(黄霑) (182)
- (5) 《偷偷喜欢你》(郑国江) (183)
- (6) 《大地恩情》(卢国沾) (184)
- (7) 《万里长城永不倒》(卢国沾) (184)
- (8) 《铁血丹心》(邓伟雄) (185)
- (9) 《万水千山总是情》(邓伟雄) (185)
- (10) 《海阔天空》(黄家驹) (185)
- (11) 《石头记》(陈少琪) (186)
- (12) 《我的中国心》(黄霑) (186)
- (13) 《之乎者也》(罗大佑) (187)
- (14) 《光明的故事》(罗大佑) (188)
- (15) 《故乡的云》(小轩) (189)
- (16) 《再回首》(陈乐融) (189)
- (17) 《明天会更好》(罗大佑 张大春 许乃胜 李寿全
邱复生 张艾嘉 詹宏志) (190)
- (18) 《难忘今宵》(乔羽) (191)
- (19) 《乡恋》(马靖华) (192)
- (20) 《妈妈的吻》(付林) (193)
- (21) 《绿叶对根的情意》(王健) (193)
- (22) 《前门情思大碗茶》(阎肃) (194)
- (23) 《弯弯的月亮》(李海鹰) (195)
- (24) 《黄土高坡》(陈哲) (195)
- (25) 《一无所有》(崔健) (196)
6. 九十年代经典歌词 (197)
- (1) 《似是故人来》(林夕) (197)

(2) 《夕阳醉了》(小美)	(198)
(3) 《女人花》(李安修)	(199)
(4) 《牵手》(李子恒)	(199)
(5) 《堕落天使》(郑智化)	(200)
(6) 《我是一只小小鸟》(李宗盛)	(201)
(7) 《回头太难》(十一郎)	(201)
(8) 《悬崖》(许常德)	(202)
(9) 《我愿意》(姚谦)	(202)
(10) 《同类》(易家扬)	(203)
(11) 《最爱的人伤我最深》(郭裕康)	(203)
(12) 《一辈子失去了你》(厉曼婷)	(204)
(13) 《你最珍贵》(林明阳 十方)	(205)
(14) 《涛声依旧》(陈小奇)	(205)
(15) 《一封家书》(李春波)	(206)
(16) 《寂寞让我如此美丽》(妮喃)	(207)
(17) 《梦回唐朝》(唐朝乐队)	(207)
(18) 《祝你平安》(刘青)	(208)
(19) 《高级动物》(窦唯)	(208)
(20) 《青春无悔》(高晓松)	(209)
(21) 《暗香》(陈涛)	(210)
(22) 《白桦林》(朴树)	(211)
7.21 世纪初经典歌词	(212)
(1) 《爱在西元前》(方文山)	(212)
(2) 《东风破》(方文山)	(213)
(3) 《菊花台》(方文山)	(214)
(4) 《兄弟》(梁芒)	(215)
(5) 《爱情转移》(林夕)	(216)

10 流行歌词写作教程

- (6) 《曹操》(林秋高) (217)
- (7) 《我用所有报答爱》(范学宜) (217)
- (8) 《离歌》(姚若龙) (218)
- (9) 《中国话》(郑楠 施人诚) (218)
-
- 附录二 参考文献 (221)