

LIUXING GECI CHUANGZUO

SHILI JIANGJIE

流行歌词创作 实例讲解

王胜君 著

金盾出版社

流行歌词创作
实例讲解

金盾出版社

内 容 提 要

本书是一本介绍如何创作流行歌词的技法类图书,从认识歌词、歌词的结构、音乐文学、歌词万花筒四部分来全面解析如何创作流行歌词。本书内容丰富、文字浅显易懂,既可以供歌词初学者使用,系统地掌握一些创作歌词的初级知识,也可作为流行歌手向创作型歌手转型的指导书、非专业词人过渡为专业词人的教科书。

图书在版编目(CIP)数据

流行歌词创作实例讲解/王胜君著. —北京:金盾出版社,2015.12
ISBN 978-7-5186-0583-5

I. ①流… II. ①王… III. ①流行歌曲—歌词—作词法 IV. ①J614.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 251684 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

北京天宇星印刷厂印刷、装订

各地新华书店经销

开本:705×1000 1/16 印张:8.5 彩页:4

2015 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~4 000 册 定价:26.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

作者与原 CCTV-1《焦点访谈》主持人敬一丹合影

作者与影视歌三栖明星李易峰合影

国家新闻出版广电总局
上海市人民政府

承办单位

中共上海市委宣传部
上海市新闻出版局

作者与著名作家、文化学者余秋雨合影

作者与著名作家九夜茴合影

作者与著名作家蒋方舟合影

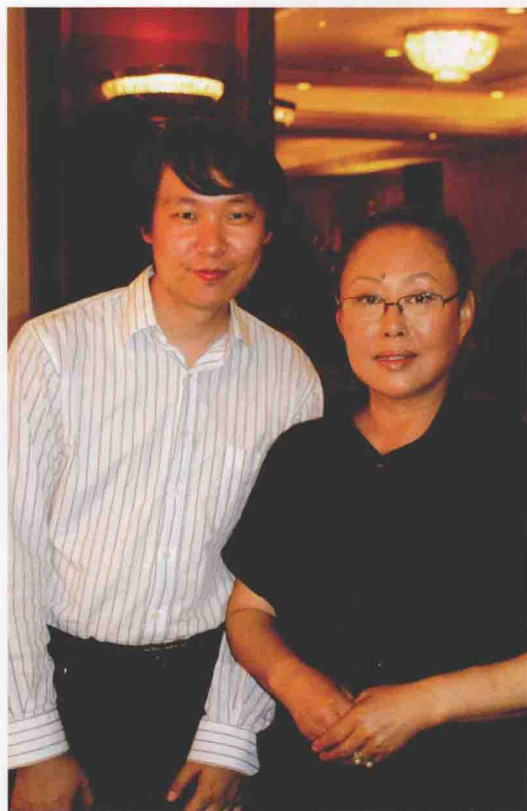

作者与著名歌星阿木合影

作者与著名相声演员王声合影

作者与著名表演艺术家斯琴高娃合影

作者与著名笑星、演员林永健合影

作者与著名音乐人小柯合影

作者与阿狸之父Hans 合影

作者与香港影帝任达华合影

前言

跟许许多多的年轻人一样，我也有着自己的梦想。二十多年前，我爱上了音乐，爱上了歌词创作，我立志要成为一名词人，这是我最初的梦想，一直坚持至今。

可我当时不懂如何写歌词，去过许多城市的书店都没有找到相关书籍，只能自己看着当时的流行歌词慢慢研究琢磨，随着不断的成长，也总结了不少心得与经验。

自从2006年进入唱片公司之后，我先后做过企宣、企宣总监。因为工作的原因接触了许多歌手和音乐制作人，也更加了解一首歌曲的制作流程和歌词创作的技巧与经验，更有幸为一些歌手写过歌词，正是这些机缘巧合使我萌发了写一本如何作词的书的想法，写给那些像我当年一样想写歌词但又不知如何下笔的朋友。

这是一本浅显易懂的书，使初学者一看便知、一学即会。里面的问题都是初学者最常遇见和必须要了解掌握的基础问题，只有了解了这些内容之后，才能真正认识并理解什么是歌词，如何能写好一首歌词。

本书精挑细选出上百首名家作品，用简洁易懂的语言对这些实例作品加以分析说明，让人一目了然。每一章最后都有一个小知识，是写歌词的朋友们问到频率最高的问题，也是歌词爱好者们最关心的问题，本人利用在唱片公司工作近十年积累的经验，对这些问题加以说明，希望能够解答大家的疑惑。

本书旨在抛砖引玉，希望带动更多热爱歌词创作的朋友们一起加入进

来,为中国的流行音乐事业添砖加瓦。希望这本书可以成为歌词爱好者的一把钥匙,能够开启自己的梦想之门。

梦想易,坚持难!愿每一位有梦想的朋友永不放弃!

王胜君

目 录

第一部分:认识歌词

一、什么是歌词	(2)	2. 叙事类歌词	(13)
二、写歌词应具备什么	(2)	3. 公益类歌词	(16)
三、歌词中的创意	(2)	4. 励志类歌词	(18)
四、创意的来源	(3)	5. 感情类歌词	(20)
五、歌词的特点	(6)	6. 歌颂类歌词	(22)
1. 主题突出	(6)	7. 爱国类歌词	(24)
2. 语言精简	(7)	8. 乡土类歌词	(25)
3. 结构严谨	(8)	9. 主题类歌词	(27)
4. 合辙押韵	(9)	10. 广告类歌词	(30)
六、歌词的种类	(10)	七、小知识:	
1. 抒情类歌词	(11)	作词人与填词人的区别	(33)

第二部分:歌词的结构

一、歌词的结构	(36)	2. “8+8”的含义	(51)
二、什么是一段体	(36)	3. “短短长”格式	(53)
三、什么是二段体	(37)	4. “4+”格式	(55)
四、什么是过渡句	(39)	5. “8+”格式	(57)
五、什么是结尾句	(41)	6. “N+”格式	(59)
1. 末句结尾句	(41)	七、什么是三段体	(63)
2. 正歌结尾句	(43)	八、什么是多段体	(69)
3. 过渡结尾句	(47)	九、小知识:	
六、二段体的格式	(50)	歌词怎样才能被唱片公司选中	(73)
1. “8+4”的含义	(50)		

第三部分:音乐文学

一、什么是音乐文学	(76)	3. 事理境	(88)
1. 歌词中的诗经	(76)	4. 禅哲境	(91)
2. 歌词中的唐诗	(77)	四、首尾同字词	(94)
3. 歌词中的宋词	(78)	1. 首字同字词	(94)
二、歌词中的中国风	(80)	2. 尾字同字词	(95)
三、歌词四境	(84)	五、小知识:	
1. 土俗境	(84)	什么是网络歌曲	(96)
2. 小资境	(87)		

第四部分:歌词万花筒

一、歌词中的细节	(98)	(2) 副歌记忆点	(110)
1. 巧用习惯音押韵	(98)	2. 概念化歌名	(112)
2. 巧用粤语音押韵	(99)	3. 万物皆歌名	(114)
3. 破坏性谐音	(100)	(1) 数字歌名	(114)
4. 歌词中易唱错的字	(102)	(2) 成语歌名	(116)
二、如何打造“3D”歌词	(105)	(3) 动物歌名	(118)
1. 歌词中的颜色	(105)	(4) 植物歌名	(121)
2. 歌词中的声音	(106)	(5) 人物歌名	(123)
3. 歌词中的画面	(107)	四、小知识:	
三、歌名如何起	(107)	唱片公司的三大支柱	(125)
1. 记忆点歌名	(108)	附录:十三韵图表	(126)
(1) 正歌记忆点	(108)		

第一部分：认识歌词

林夕,原名梁伟文,华语乐坛著名填词人。词风唯美深刻,内涵丰富隽永,自成一格。代表作:王菲《红豆》;林忆莲《至少还有你》;陈奕迅《十年》《富士山下》《爱情转移》等。

一、什么是歌词

准确来说,只有入进歌里的词才能称之为歌词,没有入歌的只能称之为词。在中国古代文学中,词是文学体裁的一种,起于唐代,盛于宋代。词原是配乐歌唱的一种诗体,句的长短随着歌调而改变,又叫长短句。

而我们今天所说的词不同于古典诗词,这里所讲的是流行歌词。古典诗词被称为“视觉艺术”,而流行歌词被称为“听觉艺术”。这就是为什么古典诗词在用字上比较深奥难懂,而流行歌词却比较浅白易懂口语化。因为我们平时听歌的时候很少会看歌词,比如我们上下班坐地铁或公交的时候,或在逛街、回家的路上,这些时候我们不可能拿着歌词看,如果歌词中有一些难懂的字词,我们就很难明白其意思。如果你在听一首歌曲的时候,连歌词的意思都没听懂,就不会继续倾听,这就大大影响了歌曲的传播度。仔细观察就会发现,那些大红大紫的歌曲中的歌词,基本上都浅显易懂,不需要看歌词就能听明白。这就是诗词与流行歌词两者之间存在的本质差别。

二、写歌词应具备什么

很多人认为歌词很好写,应该这样说:歌词好写,写好很难。每当给这些人一张纸和一支笔的时候,他们却左思右想,不知如何下笔。因为他们没有掌握足够的词汇量,也因不懂歌词的结构,不知道歌词创作中存在的技巧,所以无从下笔。

歌词难写吗?写歌词需要具备什么条件吗?这是初学者最纠结、常问的问题。歌词说难写也不难,说好写也不容易。正所谓:难者不会,会者不难。

如果你喜欢写歌词,梦想能成为一名歌词作者,想去写一些你想写的歌词。那么你首先要有足够的词汇量,这个词汇量是由你长期看书学习慢慢积累而来。有了词汇量还不够,还要掌握歌词的结构、格式、创作技巧等专业知识。除此之外,还要善于观察生活中的细节,因为这些看似不经意的细节,却可能是我们创作中不可或缺的源泉。如果我们能把握住生活中的点点滴滴,筛选后将其升华,就可能写出一首首感人的作品。为什么很多作品能让我们流泪、称赞、念念不忘。因为真正能感动人、能引起大家共鸣的好作品,一定是真实的,来源于生活的,任何作品脱离了生活,就像鱼儿离开了水,马上就会死去。正所谓:艺术来源于生活,高于生活。

三、歌词中的创意

创意是创造意识或创新意识的简称,是一种思想。无论哪种艺术体裁的创作,或美术,或音乐,或文学,或戏曲都离不开创意。创意不仅仅存在于艺术领域,各行各业都需要创新、创意。

歌词创作也是一样的,如果千篇一律都是同样的歌词,就毫无新意可言。在同类题材创作中,如果能抓住不俗的想法和创意,就会使人眼前一亮,给人带来耳目一新的感觉,让人印象深刻、产生共鸣,有利于快速提升关注度,广泛传播,从而让更多的人记住它。

四、创意的来源

创意来源于生活,与生活息息相关。平时我们要善于观察生活中的细节,善于来发现不平凡的故事,将生活中发生的点点滴滴筛选后汲取,并将其加工后升华,变成文学艺术,变成一首可以纪念、记录、演唱的歌词歌曲。这样的作品往往更容易传播,不仅仅因为它新颖独特,有创意、有想法,更因为这些创意来源于生活,实实在在地发生在我们的生活中,发生在我们的身边。只有这样的作品才会引起大家的共鸣。

※范例赏析:

一封家书

作词 / 演唱:李春波

亲爱的爸爸妈妈你们好吗,
现在工作很忙吧身体好吧,
我现在广州挺好的爸爸妈妈不要太牵挂,
虽然我很少写信其实我很想家。

爸爸每天都上班吗管得不严就不要去了,
干了一辈子革命工作也该歇歇了,
我买了一件毛衣给妈妈别舍不得穿上吧,
以前儿子不太听话现在懂事他长大了。

哥哥姐姐常回来吗替我问候他们吧,
有什么活儿就让他们干自己孩子有什么客气的,
爸爸妈妈多保重身体不要让儿子放心不下,
今年春节我一定回家好了先写到这儿吧。

李安修,台湾地区音乐人,身兼制作人、词作者、歌手、唱片公司主管等多重身份于一身。代表作:刘德华《忘情水》《天意》《中国人》《恭喜发财》《木鱼与金鱼》;孟庭苇《风中有朵雨做的云》;柯受良《大哥》;邰正宵《千纸鹤》等。

此致敬礼,此致那个敬礼。

一九九三年十月十八号

最近比较烦

作词:黄品冠 / 周华健 / 李宗盛

演唱:黄品冠 / 周华健 / 李宗盛

最近比较烦比较烦比较烦,总觉得日子过得有一些极端,
我想我还是不习惯,从默默无闻到有人喜欢。
最近比较烦比较烦比较烦,总觉得钞票一天比一天难赚,
朋友常常有意无意调侃,我也许有天改名叫周转。
最近比较烦比较烦比较烦,我看那前方怎么也看不到岸,
那个后面还有一班天才追赶,哎哟写一首皆大欢喜的歌是越来越难。
最近比较烦比较烦比较烦,陌生的城市何处有我的期盼,
挥别了家乡的伙伴,现在的我更觉得孤单。
最近比较烦比较烦比较烦,女儿说六加六结果等于十三,
我问老段说怎么办,他说基本上这个很难。
最近比较烦比你烦也比你烦,我梦见和饭岛爱一起晚餐,
梦中的餐厅灯光太昏暗,我遍寻不着那蓝色的小药丸。

人生总有远的近的麻烦,太太每天嫌我回家太晚,
女友妈妈嫌我长得寒酸,虽然我已每天苦干实干,
管它什么天大麻烦,久而久之我会习惯,
天下没有不要钱的午餐。

太太发现秘书裙子很短,她就买了八千块的耳环,
女儿太胖儿子不肯吃饭,车子太烂银行没有存款,
麻烦麻烦麻烦麻烦,麻烦我很麻烦麻烦麻烦麻烦。

最近比较烦比较烦我比较烦,我的头发只剩下从前的一半,
每天的工作排得太满,台北的女生有些高不可攀。
最近比较烦比较烦比较烦,我只是心烦却还没有混乱,
你们的关心让我温暖,家是最甘心的负担。

不烦我不烦,只有一点烦你比我烦我情愿心甘,
不烦我不烦我不烦我不烦我不烦,我只有一点烦你和我一样,
我不烦不烦我不烦我真的不烦,我不烦不烦人生很灿烂灿烂,
我不烦不烦你比我烦你比较烦,你比较烦我不烦我一点不烦我不烦。

《一封家书》和《最近比较烦》这两首歌曲不仅好听并且传唱度极高,都是当年横扫各大排行榜的金曲,至今仍让人记忆犹新。歌曲不仅旋律好听,歌词也充满了创意和想法。《一封家书》是李春波收录于1994年同名专辑《一封家书》中的主打歌。这首歌词在当时是以极其普通的家信形式创作而成,全词充满简单、淳朴的问候和对父母的关怀、歉意,不加任何浮躁的修饰语言,不做作并充满了温情。在这首歌问世前,流行乐坛上鲜有以家信作为歌词的作品出现,《一封家书》可以说是首创,流行乐坛上鲜有。

这首歌在当时能横扫各大排行榜,传唱度极高有两点原因:第一,在20世纪90年代初,手机、电脑并不像今天这么普及,在当时并不是家家都有电脑,人人都用手机,当时大家还多以信件、电报、公用电话为主;第二,这首歌曲发行的时间临近春节,在千千万万想回家却不能回家的儿女,以及盼望儿女回家过年的父母中引起了强烈的共鸣,唱出了儿女和父母的心声,也唱哭了无数儿女和父母。

《最近比较烦》同样是一首传唱度极高的金曲,歌词讲述了三段不同年龄段的男人在聚会时相互倾诉各自不同的烦心事。歌词中包含了不同层面、不同年龄段、不同职业的人面对社会的种种无奈与无助,却又不得不委曲求全,不得不一一面对,还要在无奈与无助中继续努力拼搏奋斗每一天的现实。为自己加油,为自己叫好,为自己打气。正因为这首歌词讲述了各个阶层的人经常要面对的烦心事,仿佛让每个人都能在歌词中看到了自己的影子,才得以引起千千万万人的共鸣。

以上这两首歌词都比较新颖、有创意,并且都来源于生活中的细节,经过词人的

黄霑,原名黄湛森,香港地区著名作家、词曲家。代表作:许冠杰《沧海一声笑》;叶丽仪《上海滩》;林子祥《男儿当自强》;张国荣《倩女幽魂》等。

加工升华后,这样的作品才能感动千万人。艺术来源于生活而高于生活,脱离生活的艺术作品永远也不可能有生命力。

五、歌词的特点

歌词是文学体裁的一种形式,由于老少皆宜、受众面广,深受各个年龄段朋友的喜爱。

身边的朋友、同学、同事未必都会唱京剧、打快板,但一定都会哼几句流行歌曲,唱几句流行歌词。也正因为流行歌曲受众人群众庞大,所以流行歌词才会被称为“无人不歌”的大众化文学。

任何艺术形式都有它自身的价值和特点,歌词也不例外。如果想真正写好一首歌词,就一定先要了解、掌握歌词的四大特点。

1. 主题突出

我们时常会看到一些征歌信息,如某家企业、某座城市征集歌曲,歌曲没有指定的名字,但却有特殊的要求。歌曲要求中常会提到积极向上、内容健康、表现团队精神,突出城市特色,要突出景点风光,突出学校风貌等关键词。

很多唱片公司在向词曲作者邀歌的时候,常会告诉词作者一个主题方向或一些指定的要求,让词作者围绕这个主题、这些要求进行创作,这类作品被统称为命名作品或命题作品。通常一首歌的歌名就是整首作品的主题、思想。创作中还应注意详略得当,比如说写一首关于城市的歌词,城市中必定有历史、人文、古迹、水土、风情、特产、美食等内容。这个时候不可能把全部内容都写进歌词中去,可以选一两样有代表有特色的事物去写,用新颖创意的角度去创作,以点带面,重点突出。

我们来看邰正宵的代表作《心要让你听见》:“心要让你听见爱要让你看见,不怕承认对你有多眷恋,想你的时候盼你能收到我的真情留言。”(作词:姚若龙 演唱:邰正宵)这是1995年摩托罗拉传呼机的广告曲。传呼机俗称BP机,现已退出历史舞台。传呼机流行于20世纪90年代,当初手机还没有今天这样普及。在当时能拥有一部摩托罗拉汉显(汉字显示)传呼机是一件很奢侈的事。因为在当时传呼机多以数字机为主,汉显机比较少也比较贵。

《心要让你听见》歌词与MV画面相互衬托,使得爱的信息以汉显的形式传递在对方的传呼机上,无论距离多遥远,心要让你听得见。这首歌词无论从歌名还是歌词都非常明确地突出了主题,是一首非常经典的流行广告歌曲。

刚才用20世纪末的作品做了讲解,接下来我们看10年之后,周杰伦的代表作