

《春天的故事》作曲家

王佑贵教你

写词作曲

- ◎ 王佑贵作曲《春天的故事》
- 《长大后我成了你》《放飞梦想》
- ◎ 王佑贵作词作曲《我们这一辈》
- ◎ 中国东方歌舞团一级作曲

王佑贵◎著

人民音乐出版社

《春天的故事》作曲家

王佑贵教你

写词作曲

王佑贵◎著

人民教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

王佑贵教你写词作曲/王佑贵著. —北京: 人民教育出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-107-27806-8

I. ①王… II. ①王… III. ①作词法 ②作曲法
IV. ①J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 101750 号

人民教育出版社出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 11 月第 2 次印刷

开本: 787 毫米×1 092 毫米 1/16 印张: 26.5

字数: 570 千字 印数: 3 001~8 000 册

定价: 58.00 元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与本社出版科联系调换。

(联系地址: 北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编: 100081)

序 言

我俚老弟从小爱闹，乱弹琴、砍竹钻孔做笛、爬树、潜水摸鱼，洋相出到山外。属牛好吹牛皮，长大也不知哪根筋动，想学作曲，笑掉牙了。说也奇怪，可能得益于我们老娘是“歌仙”，三姊妹都有歌唱天赋。说是学了不少东西，光是和声学就学了十几年，竟钻通那根筋，成了中国有名的作曲家。

我俚迳口村一百年前出过武状元，有风水先生曾说过：“迳口这个地方一百年后会出个文状元”。真灵，说的就是我弟，要不怎么会“狗戴帽子”，撞中了那么大的东西——《春天的故事》……

折腾了几十年下来，我弟好词好曲不少，好词烂曲没有，烂词好曲不多，烂词烂曲难寻。我弟也会点词，说是他翻阅过唐诗、宋词、散曲等等。这个闲不住的老弟！居然自创了一套通俗的作曲戏法，什么钟摆节拍、家庭电话号码、车牌号码、手机号码作曲，技法一目了然。吃饱没事干，也可以玩玩，弄出些名堂，比看蚂蚁上树强。

王环凤（姐）、王佑义（哥）

2015年1月

前言

世上第一本教你写词作曲的玩具书。

本书通过文学韵的分类、归类、组词，让你很快学会怎样写词。当你写词过程中碰到困难时，只需打开书，书中罗列的词组等尽可能地帮你作答，比以往只有韵的工具书更进了一步。

本书可以帮助音乐爱好者迅速成长为“作曲家”。教你以每分钟六十秒的时钟为速度，以时钟“嘀嗒”的声响为节奏，以你的手机号码、家庭电话号码、车牌号码等为音乐素材进行创作，让你清晰地领悟什么叫原型重复，什么叫变化重复，什么叫模进、引申、扩展、倒影等高深的作曲理论及技法。

本书教你把采风过程中获得的同一调式的快歌和慢歌，通过粘贴的方式变成一首对比强烈的二部曲式的歌曲，让你在实践中领悟曲式结构的含义。

书中把我在苗族、瑶族、土家族、侗族、壮族、藏族以及西非的采风经历一一表述，愿你受益。

书中把我作曲的《春天的故事》《长大后我成了你》《我属于中国》《多情东江水》《桃花依旧笑春风》《沂蒙山我的娘亲亲》《我们这一辈》等歌曲的创作体会也一一陈述。

这是中学生开发智力的书，也是高校师范生的辅助教材！

老年人也会玩出惊奇、开心！

王佑贵

2015年5月

目 录

第一章 王佑贵谈词	1
第二章 王佑贵说词牌	5
第一节 词牌的命名	5
第二节 词牌韵律	8
第三章 王佑贵谈词的音乐性	13
第四章 王佑贵谈韵	55
第五章 王佑贵填词	81
第一节 为器乐曲和特定旋律填词	81
第二节 不同民族及不同风格的填词编曲作品	104
第六章 王佑贵作曲戏法	135
戏法一 原封型改编	143
戏法二 兼容型改编	149
戏法三 符号	160
戏法四 形象	163
戏法五 风格	165
戏法六 调式交替	174
戏法七 开篇	178
第七章 王佑贵谈歌曲结构	181
第一节 乐句	182
第二节 乐段	184
第三节 二段体	192

第四节	三段体	207
第五节	多段体	210
第六节	回旋体	216
第七节	复二部曲式	221
第八节	复三部曲式	226
第九节	变奏曲式	229
第十节	乐段扩充	231
第八章	王佑贵谈旋法	238
第一节	级进	239
第二节	跳进	249
第三节	琶音进行	267
第四节	同音反复	271
第九章	王佑贵谈歌之枝叶	275
第一节	前奏	275
第二节	间奏	285
第三节	尾声(后奏)	293
第四节	衬词	300
第五节	重复	305
第六节	模进	312
第七节	缠绕进行	316
第八节	句首音重复上句尾音的进行	321
第九节	倒影进行	322
第十节	对比手法	324
第十章	王佑贵作品精选	340
第一节	王佑贵作品分析	340
第二节	王佑贵新作品	381

第一章 王佑贵谈词

我进书店、图书馆查阅，很少有诗词与音乐方面的专著，唐宋诗词万万千，工尺谱与诗词的通俗读物却没有。

诗歌、诗歌，诗与歌是连在一起的。诗起源于歌，诗歌是劳动者在长期生产劳动中用来宣泄情感、表达心声的，是语言和音乐相结合的创作。尤其今日，衣食无忧，这种创作形式更自由，只要有一定文化基础者皆可参与，且易学、易行。我们在谈诗词与音乐之前，要了解些格律基础知识。唐宋以后的诗词是讲究声调的，在用韵时，平声不和上、去、入声押韵，上、去声也不和入声押韵。律诗、绝句还要讲究平仄，所谓“平”指的是平声；所谓“仄”指的是上、去、入三声，“仄”就是不平的意思。在诗词的写作上，让这两类声调互相交错，就能使声调多样化，而不至于单调（见下例）。

春夜喜雨

（唐）杜甫

好雨知时节，当春乃发生。
随风潜入夜，润物细无声。
野径云俱黑，江船火独明。
晓看红湿处，花重锦官城。

山居秋暝

（唐）王维

空山新雨后，天气晚来秋。
明月松间照，清泉石上流。
竹喧归浣女，莲动下渔舟。
随意春芳歇，王孙自可留。

长相思·采花

（清）丁澎

郎采花，妾采花，郎指阶前姊妹花，道侬强似他。
红薇花，白薇花，一树开来两样花，劝郎莫似他。

醉花间·春闺

(清) 吴 绮

思时候，忆时候，时与春相凑。
把酒祝东风，种出双红豆。
鸦啼门外柳，逐渐教人瘦。
花影暗窗纱，最怕黄昏又。

词是曲子词的简称，就是歌词的意思（宋人亦称词为歌词），如宋朝胡仔《苕溪渔隐丛话后集》卷三十三引李清照论词：“至晏元献、欧阳永叔、苏子瞻，学际天人，作为小歌词，直如酌蠡水于大海……盖诗文分平仄，而歌词分五音，又分六律，又分清浊轻重。”

曲子词这个名称，最清楚地表明了词体的性质，表明了词与曲的关系。曲是指音乐的部分，词是指文辞的部分。在乐曲歌词中，这二者原是一个整体的两个方面，不可分离。清朝刘熙载《艺概》卷四说：“词即曲之词，曲即词之曲。”这些话都对词曲两者之间的关系作了正确的解释。所以我们可以说，曲子词是词体最确切的表达，至于古人说的“诗馀”“乐府”“长短句”“宫调”“制调”“词调”“文情”“犯调”“偷声”“联意”等，略知一二即可。

在古代汉语中，根据声调的高低长短、缓急升降的不同，可以将声调分为四种类型，即平声、上（shǎng）声、去声和入声。平声，随口而发，声调平直，如“江”“东”等；上声，声调曲折，先降后升，如“讲”“马”等；去声，向下重读，声调急降，如“冻”“骂”等；入声，脱口而出，即发即收，如“莫”等。

会吟诗就会唱歌，吟已不是读，是读的一种夸张形式，唱就是在吟的基础上的夸张表达（见下例）。

春 望

(唐) 杜 甫

国破山河在，城春草木深。
感时花溅泪，恨别鸟惊心。
烽火连三月，家书抵万金。
白头搔更短，浑欲不胜簪。

汉字的四声，拖长点、夸张点，就是歌声。所谓“浅吟低唱”就是这么回事，因为我们汉民族调式也不过是五声：

宫 商 角 徵 羽
1 2 3 5 6

汉字的四声如果用音乐来表达：

1 = C   5   3 5   1 $\dot{1}$ （近似值）

忆王孙·春词

(宋)李重元

萋萋芳草忆王孙，柳外楼高空断魂，
平平平仄仄 平平 仄仄平平仄

试唱谱：5 5 5 1 3 2 2 2 6̣ 1 2 3 3 2 3

杜宇声声不忍闻。欲黄昏，雨打梨花深闭门。
仄仄平平仄仄平 仄平平 仄仄平平仄平

试唱谱：5 5 6 5 3 2 1 6̣ 1 2 5 5 3 5 2 1 1

归纳起来有四点：字数相等、平仄相对、词类相同、词义相关（见下例）。

相 思

(唐)王 维

红豆生南国，春来发几枝？
愿君多采撷，此物最相思。

此为首句不入韵的五言绝句，韵脚“枝”“思”属上平四支部。

赤 壁

(唐)杜 牧

折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。
东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。

首句入韵，七言绝句，韵脚“销”“朝”“乔”属下平二萧部。

客 至

(唐)杜 甫

舍南舍北皆春水，但见群鸥日日来。
花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。
盘飧市远无兼味，樽酒家贫只旧醅。
肯与邻翁相对饮，隔篱呼取尽馀杯。

此为首句不入韵的七言律诗，韵脚“来”“开”“醅”“杯”属上平加灰部。

杜甫这首诗，是诗不是词。词贵浅显，而诗深奥，作为韵脚不严谨，第三句应为仄声，若四句都是韵反而平淡。此诗的第一句最令人欣赏，作为歌词它的音乐性来自第一个字“舍”字，第二个字“水”字，皆为普通话里的卷舌音，很容易从听觉的意境里迅速产生视觉形象。

平仄与音乐性的比较

一、五言律诗的平仄格式

五言律诗为八句，每句五字，其平仄格式有四种，我们只了解一种即可——平起入韵式（偏格）（见下例）。

平平仄仄平，仄仄仄平平。
仄仄平平仄，平平仄仄平。
平平平仄仄，仄仄仄平平。
仄仄平平仄，平平仄仄平。

二、七言律诗的平仄格式

七言律诗为八句，每句七字（见下例）。

平平仄仄平平仄，仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄，平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄，仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄，平平仄仄仄平平。

无论五言、七言，应注意一点，音乐对词的要求通常是不采用仄起、不入韵式，作为词应尽量在一、二、四、六、八句押韵，半终止、全终止用平声为佳。我们有的词人太不讲究，词不讲动态，也不具音乐性，更不注重韵式，难怪作曲家没灵感，因为在“吟”的过程中，热情就消失了。近体诗和古诗词虽不同，但作为唱的词，还是要有一定的音乐性。

“一九七九年，那是一个春天，有一位老人在中国的南海边画了一个圈。”这是诗吗？这是词吗？有音乐性吗？这得有一定的语言基础和文学与音乐的修养方能驾驭。

第二章 王佑贵说词牌

第一节 词牌的命名

词兴于唐，繁衍于五代，大盛于两宋。起初，以反映个人享乐生活、流连光景、感伤时光、吟风弄月、饮酒赏花为词作大宗，精究声律、分韵酬酢亦成为风尚。北宋亡后，许多爱国词人和北宋遗民深刻反思，唱出了“亡国之音哀以思”的悲吟，词风陡转，涌现出一大批现实主义的词人。词的题材包罗万象，社会各层面无所不及，因而有了广泛的社会基础。在艺术形式上，宋词在唐五代小令的基础上，衍生出许多中调和慢词，在曲折动宕的变化中，使情景紧密交融，其细致、具体、微妙处，更有艺术感染力。

词牌是什么？就是词的格式的名称。每个词牌都有固定的格式，称为词谱，适宜演唱。词的格式总共有一千多个，人们不好把它们称为第一式、第二式等等，所以给它们起了一些名字，这些名字就是词牌。

词牌的命名

一、根据“形意”分类

（一）原为乐曲名称，后来用作词牌

例如《菩萨蛮》，据说在唐代大中初年，西域国进贡，同时带来了一批女乐工，她们梳着高髻，戴着金冠，满身璎珞（璎珞是身上佩挂的珠宝），像菩萨一样，教坊为之作《菩萨蛮曲》。

（二）取一首词中的几个字作为词牌

例如《忆秦娥》，因为依照这个格式写出的最初一首词开头两句是“箫声咽，秦娥梦断秦楼月”，所以词牌就叫《忆秦娥》，又叫《秦楼月》。《忆江南》本名《望江南》，又名《谢秋娘》，但因白居易有一首《江南好》的词，最后一句是“能不忆江南”，所以词牌又叫《忆江南》。

（三）本来就是词的题目

《踏歌词》唱的是舞蹈；《舞马词》唱的是舞马；《唉乃曲》唱的是泛舟；《渔歌子》唱的是打渔等。这种情况是最普遍的，凡是词牌下面注明“本意”的，词牌同时也是词

题，不另有题目了。

但是，绝大多数的词牌都不是用本意的。因此，词牌之外还有词题，一般在词牌下面用较小的字注出。在这种情况下，词题和词牌不发生任何关系。一首《浪淘沙》可以完全不讲到“浪”，也不讲到“沙”；一首《忆江南》也可以完全不讲到“江南”。这样，词牌只不过是词谱的名儿罢了。

二、根据“字数”“笔画”分类

两字

天香 乐令 红情 侧犯 拜星 留家 湘月 酹月

三字

【首字一画】一七令 一丛花 一捻红

【首字二画】二郎神 八拍蛮 十二红

【首字三画】三字令 上马娇 下水船 小桃花 万年秋 山鬼谣

【首字四画】月当窗 风流子 水调歌 凤楼吟 双翠羽 斗鸡回 不水船

忆故人 长亭怨

【首字五画】玉人歌 归平遥 四园竹 甘州令 白鹤子 古调笑 龙吟曲

【首字六画】江城子 西地锦 庆青春 红楼引 好观音 百尺楼 阳春曲

行路难 安庆摸 如鱼水 似娘儿

【首字七画】花心动 折花令 步花间 杏花风 胡山青 声声慢 沁园春

【首字八画】金字经 夜如年 青玉案 采桑子 雨淋铃 明月斜 卷珠帘

松梢月 咏捣练 油葫芦

【首字九画】春光好 柳含烟 贺新郎 相见欢 迷神引 祝英台 临江仙 将进酒

【首字十画】离亭怨 宴西园 破阵乐 浣溪沙 海棠花 珠帘卷 浪淘沙

【首字十一画】惜分飞 望江南 梦芙蓉 探春令 梅花引 黄莺儿 脱布巾

深院月 菩萨蛮

【首字十二画】喜春来 朝天乐 腊梅香 普天乐 缕金金

【首字十三画】满江红 锦上花 解春风 感皇恩 摸鱼儿 虞美人

【首字十四画】碧云深 翠羽吟 暮花天 筵篴曲

【首字十五画】醉江月 醉思仙 燕春台 踏云行 醋葫芦

【首字十六画及以上】撼庭秋 鹧鸪词 霜叶飞

四字

大江东去 万年欢慢 女冠子慢 风中柳令 丑奴儿令 长相思令 如此江山
洞庭春色 高山流水 庭院深深

五字

玉树后庭花 东风第一枝 红杏泄春光 明月逐人来 巫山一段云

六字

九重春色万年 望月楼罗门引 惜花春起早慢

七字

凤凰台上忆吹箫

三、根据“字词限量”分类

十六字令 16 字	捣练子 27 字	忆江南 27 字	忆王孙 31 字	调笑令 32 字
如梦令 33 字	相见欢 (亦称乌夜啼) 36 字		长相思 36 字	生查子 40 字
点绛唇 41 字	浣溪沙 42 字	菩萨蛮 44 字	卜算子 44 字	采桑子 44 字
减字木兰花 44 字	谒金门 45 字	九回肠 (亦称好女儿) 45 字		诉衷情 45 字
忆秦娥 46 字	清平乐 46 字	更漏子 46 字	阮郎归 47 字	画堂春 47 字
桃源忆故人 48 字	摊破浣溪沙 48 字	贺圣朝 49 字	太常引 49 字	西江月 50 字
南歌子 52 字	醉花阴 52 字	浪淘沙 54 字	鹧鸪天 55 字	鹊桥仙 56 字
虞美人 56 字	南乡子 56 字	玉楼春 56 字	一斛珠 57 字	踏莎行 58 字
小重山 58 字	蝶恋花 60 字	一剪梅 60 字	临江仙 60 字	唐多令 60 字
钗头凤 (亦称折红英) 60 字		河传 61 字	渔家傲 62 字	苏幕遮 62 字
定风波 62 字	锦缠道 66 字	谢池春 66 字	青玉案 67 字	天仙子 68 字
江城子 70 字	离亭燕 72 字	何满子 74 字	一丛花 78 字	御街行 78 字
蓦山溪 82 字	洞仙歌 83 字	满江红 93 字	水调歌头 95 字	满庭芳 95 字
八声甘州 97 字	凤凰台上忆吹箫 97 字		凤求凰 98 字	昼夜乐 98 字
双双燕 98 字	念奴娇 100 字	桂枝香 101 字	翠楼吟 101 字	石州慢 102 字
水龙吟 102 字	雨霖铃 103 字	永遇乐 104 字	望海潮 107 字	沁园春 114 字
贺新郎 116 字	摸鱼儿 116 字	迈陂塘 116 字	六洲歌头 143 字	

第二节 词牌韵津

古代格律词中，词的韵律尤为严谨，对平仄的要求十分严格。下面，举几首词牌供习作者参考，关注对韵律和平仄的要求。

天 香

（宋）贺 铸

烟络横林，山沉远照，迤逦黄昏钟鼓。
烛映帘栊，蛩催机杼，共苦清秋风露。
不眠思妇，齐应和、几声砧杵。
惊动天涯倦宦，骎骎岁华行暮。

【词牌格式】

平仄平平，平平仄仄，仄仄平平平仄。
仄仄平平，平平仄仄，仄仄平平平仄。
仄平平仄，平仄仄、仄平平仄。
平仄平平仄仄，平平仄平平仄。

如梦令

（宋）李清照

常记溪亭日暮，沉醉不知归路。
兴尽晚回舟，误入藕花深处。
争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。

【词牌格式】

(仄)仄(仄)平(平)仄，(仄)仄(仄)平平仄。
(仄)仄仄平平，(仄)仄(仄)平平仄。
平仄，平仄[叠句]，(仄)仄(仄)平平仄。

相见欢

（南唐）李 煜

无言独上西楼，月如钩。
寂寞梧桐深院锁清秋。
剪不断，理还乱，是离愁。
别是一般滋味在心头。

【词牌格式】

(平)平(平)仄平平,仄平平。
 (仄)仄(平)平平仄平平。
 (仄)(平)仄,(仄)(平)仄,仄平平。
 (仄)仄(平)平平仄平平。

长相思·别情

(唐)白居易

汴水流,泗水流,
 流到瓜洲古渡头,吴山点点愁。
 思悠悠,恨悠悠,
 恨到归时方始休,明月人倚楼。

【词牌格式】

仄(仄)平,仄(仄)平[叠后二字],
 (仄)仄平平(仄)仄平,(平)平(仄)仄平。
 仄(仄)平,仄(仄)平[叠后二字],
 (仄)仄平平(仄)仄平,(平)平(仄)仄平。

菩萨蛮·书江西造口壁

(宋)辛弃疾

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。
 西北望长安,可怜无数山。
 青山遮不住,毕竟东流去。
 江晚正愁余,山深闻鹧鸪。

【词牌格式】

(平)平(平)仄平平仄,(平)平(仄)仄平平仄。
 (平)仄仄平平,(仄)平平仄平。
 (仄)平平仄仄,(仄)仄平平仄。
 (平)仄仄平平,(仄)平平仄平。

丑奴儿·书博山道中壁

(宋)辛弃疾

少年不识愁滋味，爱上层楼。
爱上层楼，为赋新词强说愁。
而今识尽愁滋味，欲说还休。
欲说还休，却道天凉好个秋！

【词牌格式】

(平)平(仄)仄平平仄，(仄)仄平平。
(仄)仄平平，(仄)仄平平(仄)仄平。
(平)平(仄)仄平平仄，(仄)仄平平。
(仄)仄平平，(仄)仄平平(仄)仄平！

忆秦娥·秋思

(唐)李白

箫声咽，秦娥梦断秦楼月。
秦楼月，年年柳色，灞陵伤别。
乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。
音尘绝，西风残照，汉家陵阙。

【词牌格式】

平(平)仄，(平)平(仄)仄平平仄。
平平仄[叠三字]，(仄)平(平)仄，仄平平仄。
(平)平(仄)仄平平仄，(平)平(仄)仄平平仄。
平平仄[叠三字]，(仄)平(平)仄，仄平平仄。

醉花阴

(宋)李清照

薄雾浓云愁永昼，瑞脑销金兽。
佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。
东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。
莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。