

现代音乐人必修
中国音乐家协会流行音乐学会推荐

- 第一讲 动机的生成与主题乐句的写作
- 第二讲 旋律线条的类型特征及运用
- 第三讲 节奏的类型及节奏节拍的运用
- 第四讲 乐句、乐段的构成及曲式运用
- 第五讲 前奏、间奏、尾声的功能
- 第六讲 调式、调性的运用
- 第七讲 旋律重复与对比的表现手段
- 第八讲 高潮的设置
- 第九讲 记忆点的设计

- 第十讲 歌手唱法与创作风格
- 第十一讲 感觉的生成与调动
- 第十二讲 冲动、灵感与激情的表现
- 第十三讲 感性、理性与造境写境
- 第十四讲 民歌与地域特征
- 第十五讲 嫁接优选理念与技术手段
- 第十六讲 有关歌词的三言两语
- 第十七讲 歌词、歌手的选择与录音制作
- 第十八讲 唱片舞台与影视媒体网络

流行歌曲写作 十八讲

付林 胡音声著

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

现代音乐人必修
中国音乐家协会流行音乐学会推荐

流行歌曲写作 十八讲

付林 胡音声著

人民音乐出版社 · 北京

Liuxing Gequ Xiezu Shibajiang

图书在版编目 (CIP) 数据

流行歌曲写作十八讲 / 付林, 胡音声著. — 北京: 人民音乐出版社, 2012. 3

(现代音乐人必修)

ISBN 978-7-103-04136-9

I. ①流… II. ①付… ②胡… III. ①流行歌曲-歌曲作法 IV. ①J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 003965 号

责任编辑: 徐 德

责任校对: 潘 藤

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

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 16 开 12.5 印张

2012 年 3 月北京第 1 版 2012 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册 定价: 36.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

序 言

当今流行歌曲写作技术与创作理念已不再受传统作曲技法及思维模式所制约,正探索性地走向一条自由创新发展的新路。

从音乐创作技术来说,流行音乐是流速最快、变数最多的艺术形式。流行歌曲写作在承袭传统作曲理论技法基础上,吸纳了现代科学技术,从电脑音乐创作到数字录音制作,将中西方传统音乐、古典音乐、民族民间音乐、现代与流行音乐分解后重新组合起来。

从音乐创作理念来讲,流行歌曲写作是链接歌手、媒体、大众情结的纽带,是大众媒体、娱乐行业的透视镜,透析流行音乐文化的多元走势,用更多优秀的新作来疏通我们时代的发展脉络,诠释社会生活的意义本质,升华人们生命的快乐指数。

流行歌曲写作作为一门新的专业课程,现已在一些音乐艺术院校开设。本书是在编者多年教学实践的基础上,对原有讲稿进一步修订扩充,使其更适用于音乐院校作曲与音乐制作专业的学生以及众多喜爱流行歌曲写作的年轻人学习和使用。

本书分为上下篇两部分,上篇写作技法为“解”;下篇写作理念为“析”。

上篇为写作技法篇:通过对音乐的基因、流线、脉搏、结构、关节、色彩、表现、高潮、记忆点、风格等大量谱例的讲解,使学习者掌握流行歌曲写作的基本方法和实用的创作手段,表现流行歌曲的个性特点和形态特征。

下篇为写作理念篇:通过对音乐的感觉、冲动、理性、境界、源流、嫁接、流程、接口、文学等大量例证的分析,使学习者明晰如何提升流行歌曲的品位,怎样运作原创作品的传播、推广及进入市场并产生效应。

本书力求以新的视角,将流行歌曲写作技法与写作理念架构、整合。意在强调写作技法要有写作理念的牵引,而写作理念要靠写作技法的支撑,二者相辅相成。让喜爱流行歌曲写作的年轻朋友步入一条写作技法与写作理念同构的快捷通道。

本书试图使用带有文学色彩的笔调、流畅的语境、典型的谱例,将歌曲写作单一的技法、程式的理念变得鲜活、灵动、时尚、流行,使之更贴近时下青年人读书的习性与心境。

流行歌曲写作看似简单、易学,但是若想写出受大众喜爱且被广为传唱的好歌,既非简单,亦不容易。因此,不要怕别人说流行歌曲写作是低端产品,以大众音乐文化所需为本,这是流行歌曲写作的方向,也是流行音乐人集结、汇流之走向。

流行音乐不但属于时下年轻心动的人们,更属于未来新新人类。

目 录

上 篇 写作技法篇

第一讲 音乐的基因——动机的生成与主题乐句的写作 / 3

第一节 动机的生成

- 一、认识动机 / 3
- 二、动机的音程与节奏特性 / 5
- 三、动机生成常用方法 / 6

第二节 主题乐句的写作

- 一、认识主题乐句 / 8
- 二、主题乐句的类型及表现特征 / 9

第二讲 音乐的流线——旋律线条的类型特征及运用 / 16

第一节 旋律线条的类型

- 一、认识旋律线 / 16
- 二、旋律线条的类型及表现特征 / 17

第二节 各类旋律线条的运用

- 一、直线型旋律线条的运用 / 18
- 二、曲线型旋律线条的运用 / 19

三、斜线型旋律线条的运用 / 21

四、线条对比交织的运用 / 22

第三讲 音乐的脉搏——节奏的类型及节奏节拍的运用 / 27

第一节 节奏的类型

一、认识节奏 / 27

二、常用的节奏类型与节拍重音的形式 / 27

第二节 节奏、节拍的运用

一、均等链条型节奏 / 28

二、分节链条型节奏 / 29

三、切分节奏 / 31

四、弱拍、弱起、休止拍 / 32

五、变节奏与变节拍 / 34

第四讲 音乐的结构——乐句、乐段的构成及曲式运用 / 39

第一节 音乐结构与曲式基本概念

一、认识音乐结构 / 39

二、曲式的基本概念 / 40

三、流行歌曲常见曲式类型 / 40

第二节 曲式结构的运用

一、对称结构的运用 / 41

二、不对称结构的运用 / 47

三、特殊性结构的运用 / 50

第五讲 音乐的关节——前奏、间奏、尾声的功能 / 58

第一节 前奏、间奏、尾声的作用及设计思路

一、前奏、间奏、尾声的作用 / 58

二、前奏、间奏、尾声的设计思路 / 59

第二节 前奏、间奏、尾声设计类型

一、前奏的类型 / 59

二、间奏的类型 / 63

三、尾声的类型 / 66

第六讲 音乐的色彩——调式、调性的运用 / 71

第一节 调式的基本知识

一、什么是调式 / 71

二、调式的功能与色彩 / 71

第二节 各类调式的运用与转调的手段

一、调式的运用 / 72

二、调式转换 / 77

三、转调的类型与方法 / 79

第七讲 音乐的表现——旋律重复与对比的表现手段 / 84

第一节 音乐表现的手法及原则

一、旋律发展的手法及原则 / 84

二、重复手法的运用 / 85

第二节 对比手法及模进的运用

一、各类对比手法的运用 / 91

二、模进的运用 / 94

第八讲 音乐的激情——高潮的设置 / 98

第一节 高潮形成的手法

一、高潮的意义及构成因素 / 98

二、高潮的形成 / 98

第二节 高潮设置的部位

一、高潮形成在引子、前奏 / 102

二、高潮形成在主题乐句、乐段 / 103

三、高潮形成在间奏、尾声 / 105

第九讲 音乐的记忆点——记忆点的设计 / 108

第一节 何为音乐记忆点

一、音乐记忆点的特征 / 108

二、音乐记忆点的类型 / 108

第二节 记忆点常用设计手段

一、强调记忆点 / 109

二、寻找记忆点 / 111

三、巧妙设置记忆点 / 112

第十讲 音乐的风格——歌手唱法与创作风格 / 114

第一节 流行声乐与歌手及创作风格的认识

- 一、流行声乐的认识 / 114
- 二、歌手声线、声波、声态、声区的认识 / 115
- 三、演唱方法与创作风格的认识 / 119

第二节 欧美风格及中国风格概览

- 一、爵士乐风格 / 120
- 二、摇滚乐风格 / 121
- 三、乡村音乐风格 / 123
- 四、中国流行歌曲创作风格 / 123

下 篇 写作理念篇

第十一讲 音乐的感觉——感觉的生成与调动 / 129

第一节 感觉的生成与创作的关系

- 一、心动的感觉与创作感觉 / 129
- 二、感觉的评价传递及多重合力的关系 / 130

第二节 感觉的调动与唤起

- 一、全方位调动感觉 / 132
- 二、唤起真心感觉 / 133

第十二讲 音乐的冲动——冲动、灵感与激情的表现 / 136

第一节 冲动、灵感与激情

- 一、冲动与灵感的特性 / 136
- 二、冲动与激情的效应 / 137

第二节 冲动的表现手段与情绪的表达

- 一、冲动的表现手段 / 139
- 二、冲动情绪的表达 / 141

第十三讲 音乐的理性与境界——感性、理性与造境写境 / 144

第一节 音乐的理性

- 一、音乐人的理性 / 144
- 二、音乐感性与理性的关系 / 144
- 三、理性思维整合手段的运用 / 145

第二节 音乐的境界

- 一、境界的俗与雅 / 147
- 二、有我之境与无我之境 / 148
- 三、造境与写境 / 148

第十四讲 音乐的源流——民歌与地域特征 / 151

第一节 音乐源流的融汇

- 一、民族民间音乐的种类 / 151

二、民歌的运用 / 151

第二节 音乐源流的拓深

一、地域风格与体裁形式 / 155

二、民族风情与民歌个性 / 156

第十五讲 音乐的嫁接——嫁接优选理念与技术手段 / 157

第一节 音乐嫁接的理念与优选

一、音乐嫁接的理念 / 157

二、嫁接优选法 / 158

第二节 嫁接的形式与技术手段

一、本土嫁接与异域嫁接 / 158

二、嫁接形式与欧美风格流派的形成 / 162

三、嫁接的技术手段 / 163

第十六讲 音乐的文学——有关歌词的三言两语 / 165

第一节 歌词的题材及类型

一、歌词的题材 / 166

二、题材的类型 / 166

第二节 歌名的设计及词曲先后方式

一、歌名的设计 / 168

二、词曲创作的先后方式 / 171

第三节 流行句与闪光点的设计

- 一、设置在主歌部位 / 172
- 二、设置在副歌部位 / 172

第十七讲 音乐的流程——歌词、歌手的选择与录音制作 / 174

第一节 “一条龙”的创作流程

- 一、创作、制作流程的环节 / 174
- 二、歌词的选择 / 174
- 三、歌手的选择 / 176

第二节 “一条龙”的制作流程

- 一、“唱样”的作用 / 177
- 二、唱片录制流程 / 178
- 三、MIDI的形式与空间 / 179

第十八讲 音乐的接口——唱片舞台与影视媒体网络 / 181

第一节 唱片、影视的多种接口

- 一、唱片单曲的市场接口 / 181
- 二、影视媒体、晚会的综艺接口 / 182
- 三、广告、企业歌曲的实用接口 / 183

第二节 链接网络媒体的自由接口

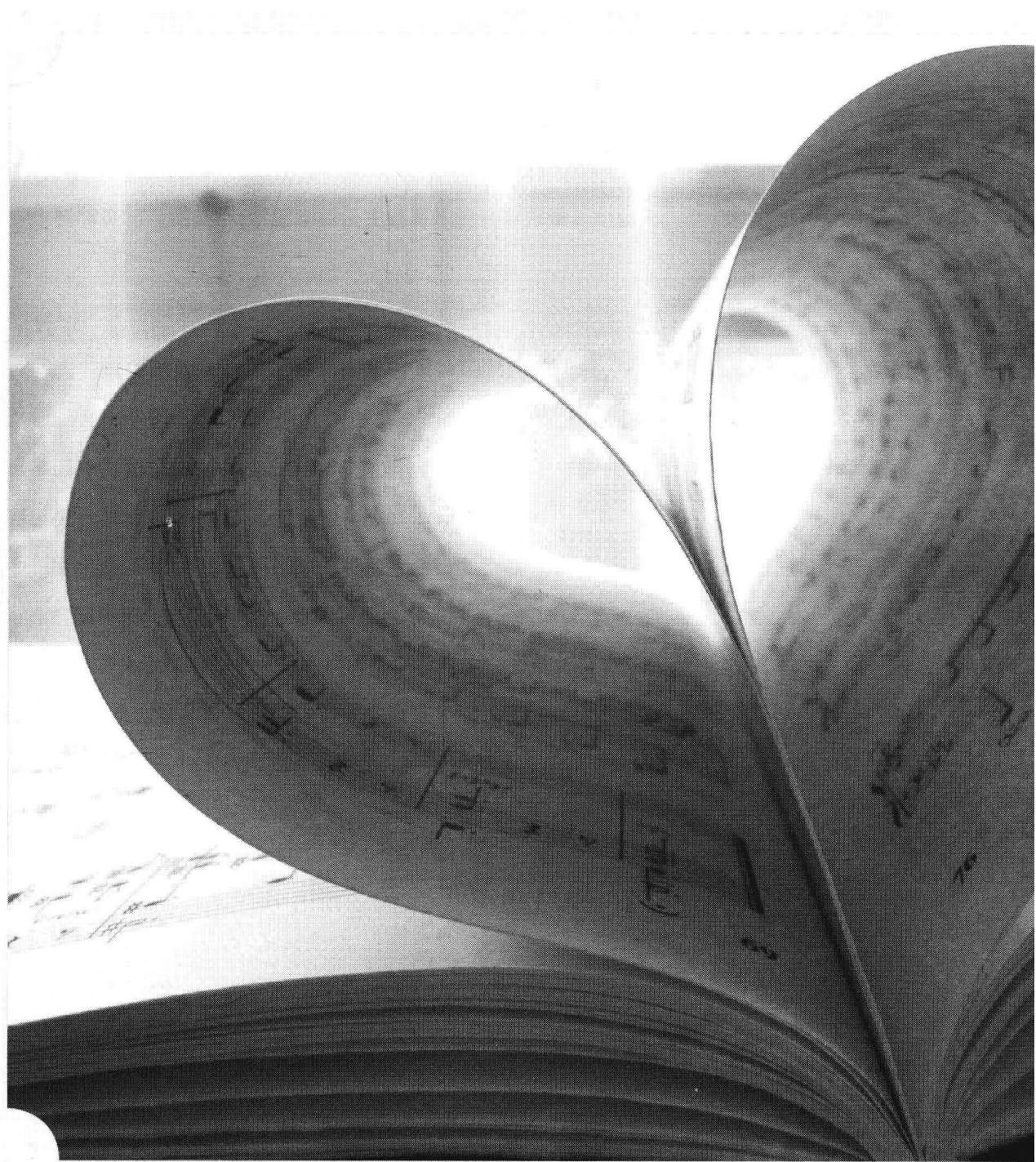
- 一、网络接口的快捷性与前沿性 / 184
- 二、网络接口的开放性与大众性 / 184

后 记 / 186

上 篇 写作技法篇

第一讲 音乐的基因

——动机的生成与主题乐句的写作

我们将流行歌曲最小的元素结构称为音乐的基因，即传统作曲技术理论中常说的主题动机。这是一种对传统概念更为微观的解读。

本讲通过分析歌曲最初的音乐组织构成，使初学者了解流行歌曲写作的个性特征与风格类型，掌握动机及主题写作的基本方法。

当我们以基因学的视角将人体基因与音乐基因相比较，会发现两者有着惊人的相似之处。人体基因 DNA 排列组合图谱是绮丽的，音乐基因 DNA 排列组合乐谱是奇妙的，人体基因序列是由 ATGC 四个字母排列组成，音乐基因序列是以 C D E F G A B 七个字母排列组成。

由此说，音乐是由基因组织构成的生命链条，流行歌曲写作是将没有生命的单个音符进行有机组合排列，赋予作品生命的组织过程。

为了将无生命的单个音符变成鲜活而具有生命力的流行音乐作品，我们必须深入到音乐内部中去，通过对音乐基因组织构成生命链条的透析，去认识、了解、掌握流行歌曲写作的基本技术。因此，我们应从构成音乐生命体的最小细胞——动机开始。

第一节 动机的生成

一、认识动机

在流行歌曲写作中，为表现歌词的意境，作曲家头脑中首先会酝酿、构思出一组带有基本节奏的旋律音程。所谓动机(Motive)，通常是指这样由一个短小的音组构成的曲调或旋律片

段。它必须包含一个或一个以上的重音,两个或两个以上的乐音。动机既可以是一小节,也可以是两小节,是构成歌曲主题最小的单元结构。

首先,我们通过下面的谱例,分析歌曲中最小的单元结构,来认识音乐动机的作用。这对于歌曲写作是十分重要的。

下例歌曲的动机由两个同音 **6** 连接生成。时值一短一长,重音一强一弱,乐思极为简明。

例 1-1 《海韵》(庄奴词,古月曲)

$1 = \#C \quad \frac{4}{4}$

6   **6**   -   - | 0   **6** **6**   **1** **6** **6** |

女   郎,   你   为   什   么

下例用 **6** 和 **5** 两个音向下级进生成动机,虽然两个音加起来只有一拍,但是连同一个附点四分休止符,构成了最小的单元结构。

例 1-2 《阿莲》(小曾词曲)

$1 = \flat E \quad \frac{4}{4}$

0   **6** **5** 0.   **5** | **1** **6** **6** **5** **3** **3** 0 | **3** **2** **2** **1** **2** **6**

阿   莲,   你   是   否   能   够   听   见   这   个   寂   寞   日   子,

下例歌曲的动机是由 **1 2 3** 三个音向上级进生成。虽然 **1 2 3** 三个音显得有些简易、落俗,但在跳动摇曳的节奏支撑下,却表达出一种独特的语境。

例 1-3 《天天想你》(陈乐融词,陈志远曲)

$1 = \flat E \quad \frac{4}{4}$

0   **1** **2** | **3** **3** **3**   **3** **2** **3** **3**   0.   **1** | **2** **1** **7** **7** **6**.   **6**

当   我   伫   立   在   窗   前,   你   越   走   越   远,

根据以上谱例,可以看出歌曲动机的音组虽然很短,但具有鲜明的音乐性格和相对独立的节奏特点,是一个包含丰富内容的节奏与旋律的音组。因此,动机具有如下特征:

1. 是歌曲主题发展的胚芽;
2. 具有生成音乐主题乐句的语义;
3. 具有音程结构上的特征和内在的和声因素;

4. 具有个性鲜明的形态并贯穿全曲之中；
5. 能够重复、模进、承接、变异、转换、引申、重组。

通过动机的定义及作用的认识,我们可以这样说,动机对于一首歌曲的构思与发展是十分重要的。为此,在歌曲写作时,酝酿一个好的动机是歌曲写作中最先考虑的。

二、动机的音程与节奏特性

音程是构成旋律的基础,也是构成和弦的基本材料。单独的一个音孤立无助,是难以表现音乐思想情感的,但是将两个音或几个音组合一起,在一定的节奏和音色的作用下,却能表现相应的情感和语境。

1. 动机的音程特性

音程的特性对于动机与主题乐句的表现力具有极大的关系,各种音程组合具有如下的特性:

(1) 同度音程:同度音程是相同音高的行进,具有单纯、直白、简明的特性。而正是基于这些特性,使其在情感的表达上具有独特的表现力和极强的可塑性。

(2) 级进音程:级进是二度、三度音程的进行,是旋律进行连接的基础,具有平滑、流畅的特性。因旋律上扬、下抑的幅度较小,所以比较贴近我们日常生活说话的语调。

(3) 跳进音程:四度、五度的音程不但或具有属功能直接到主功能的倾向性,或有主功能到属功能的明确性,而且更具有我国民族旋法的特性。六度、七度的音程则具有双重的可变性,旋律上行时,呈现开放的宣泄感,而下行时则带有内敛的委婉情绪。

2. 动机的节奏特性

在音乐动机的生成过程中,除了主要考虑旋律音程外,还要同时考虑节奏特点,这也是动机生成的重要因素。写作者可从以下几个方面考虑:

(1) 同一节奏音型:音乐动机可以是同一节奏音型的组合。如两个以上的四分音符,或两个以上的八分音符,或两个以上的十六分音符组成。其特征是:具有很强的律动性。

(2) 不同节奏音型:音乐动机也可以是不同节奏音型的组合。如四分音符节奏为主和其他节奏组合、八分音符节奏为主和其他节奏组合、十六分音符节奏为主和其他节奏组合成的音乐动机。其特征是:具有较多的可变性。