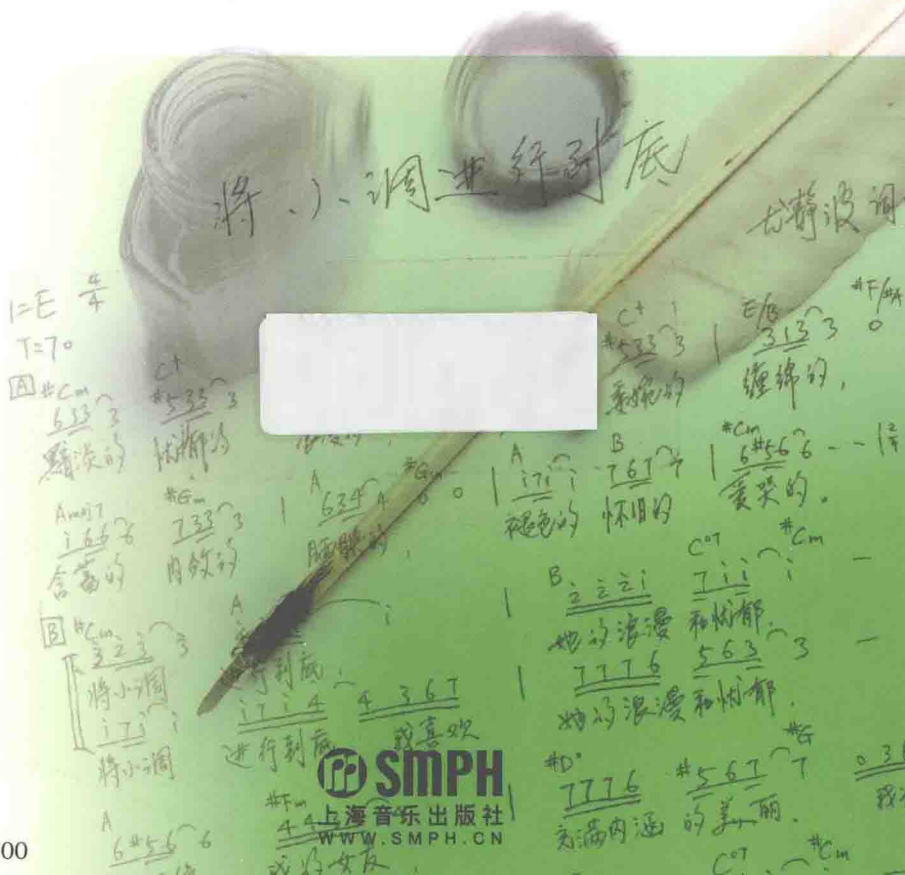

流行音乐自学入门丛书

写歌宝典

尤静波/著

流 行 音 乐 人 门 最 佳 指 南

流行音乐自学入门丛书

写歌宝典

尤静波/著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

写歌宝典 / 尤静波著 - 上海: 上海音乐出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5523-0565-4

(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 120867 号

书 名: 写歌宝典

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: 5 谱文: 160 面

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-0565-4/J · 0500

定价: 18.00 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

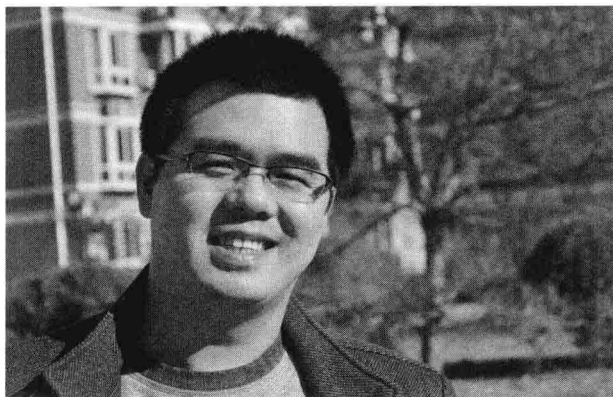
写歌,对于一般人而言似乎是件高不可攀的工作。其实,它并没想象中那么困难,只要拥有良好的旋律感,人人都可以成为创作人。

如果你总能在路上,或是上卫生间的时候,哼出一些既熟悉又陌生的旋律,那么恭喜!说明你的旋律感非常好。但你并不知道所哼出的旋律是不是完全属于自己的原创,别人一听,好像是三首歌曲的串烧。没关系,再厉害的作曲家也都会有受到别人影响的时候,你只需确定,自己是否有时常想哼出旋律的冲动,如果有,那么这本书,一定会让你成为一名创作人!

写歌首先需要一定的乐理基础,这方面若是欠缺,建议可以先去读下该系列丛书的另外一本《乐理速成》。如果你已经掌握了基本的乐理知识,那么你所需要的仅仅是如何将自己哼出的旋律发展成一首完整的歌;如何将哼出的旋律,创作成为一种你所喜欢的风格;如何开头、如何收尾、如何写出一段既好听又不俗的高潮。而这些都已包含在了本书中。

它可以很规范的告诉你,在写歌过程中应该掌握的技巧,但又不会像其他作曲教材那么让人产生距离感,过于理论化,这里全部都是通俗易懂的简谱以及耳熟能详的流行歌曲。如果你不是三分钟热度,真想写好歌的话,这些理论必不可少。

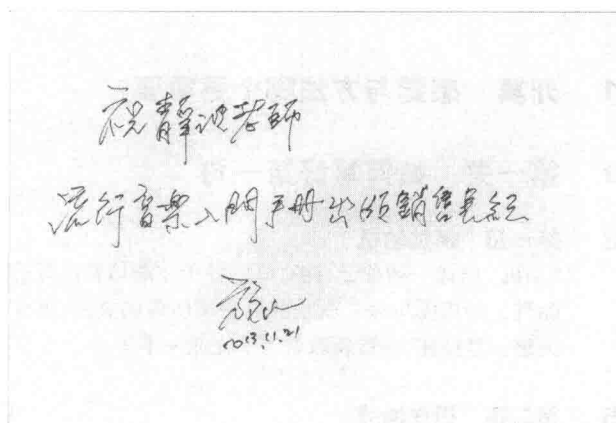
最后,再给大家一个建议,写歌之前最好能学习一件乐器,吉他或钢琴都可以,相对来说吉他更方便一些。下面,就请你抱起你的吉他,哼出你的旋律,哪里卡住了就翻开本书找一找,说不定它会成为你的写歌向导。

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

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

1 开篇 感觉与方法哪个更重要？

3 第一关 如何写好第一句

3 第一招 抓住动机

“动机”就像一颗种子，拥有好的种子才能培育出好的品种。动机哪里来？就是我们平常所说的灵感，这个灵感一旦抓住，一首新歌就等于完成一半了。

5 第二招 抓住情绪

什么决定情绪？节奏、速度、拍子、调式、音区以及旋律线这些因素都将决定歌曲的情绪。7个自然音符，不同的搭配和用法，它所呈现出来的情绪各不相同，这就是音乐的魅力。

7 第三招 抓住起音

I级、Ⅲ级、V级稳定音都可以作为起音，而Ⅳ级、Ⅵ级、Ⅷ级不稳定音不宜作起音，不稳定的Ⅱ级音在需要的情况下可作起音，但需要迅速解决。只要记住了这个理论，你就大胆落笔吧！

11 第二关 如何发展第二句

11 第一招 重复发展

重复是旋律发展中既简单又最有效的一招，不仅可以节省素材，而且还有助于加深印象。

14 第二招 模进发展

模进就是移位重复，只要你唱出了第一句，第二句就像影子一样，非常熟悉，这就是模进的效果。

18 第三招 引申发展

引申,就是引用第一句开头的几个音作为下一句的开头,进行延伸发展,“引”是引用,“申”是发展。

19 第四招 承递发展

承递就是俗话说“鱼咬尾”,也就是引用上一句的尾巴作为下一句的开头。

21 第五招 变奏发展

变奏就是以第一句旋律为参照,进行简化或繁化,音符和节奏在保持原有框架的基础上,都可以变化。

24 第三关 如何写好结束句

24 第一招 收拢性结束

95%以上的歌曲结束都是一样的,全都落在了主音上,这就是收拢性结束。

26 第二招 开放性结束

开放性结束是“半闭式”结束,也就是结束音落在“属音”或“属和弦音”上的半终止性结束。

31 第四关 如何塑造音乐形象

31 第一招 平稳形象

要想音乐显得平稳、平淡,要抓住一个要点,音和音之间的音程关系要以“级进”和“平进”为主,不要太多的“跳进”。

33 第二招 起伏形象

要想获得比较大气的音乐形象,那就让你的旋律形成起伏性的“大波浪型”线条。抓住一个要点,让你的旋律线多用“跳进”音程。

35 第三招 音乐的形象和气质

创作的最大价值是在于个性与特点,有内在气质的歌

曲,它是绝对不会让你听起来像某一首歌的。

40 第五关 如何摆弄节奏型

40 第一招 抓住节奏形象

在歌曲中,四分、八分、十六分节奏可当主导节奏用,而其他的6种基本节奏型则主要起到丰富色彩的调剂作用。

47 第二招 把握强弱布局

“强起”俗称“顶拍起”,就是从强拍或强位起音,音乐感觉比较平稳;“弱起”就是从弱拍或弱位起音,音乐感觉是不平稳的,不同的弱起形式具有不同的效果。

52 第三招 做好平衡处理

如果碰到一些长短不一的歌词,我们就得想办法把它变得平衡。怎么变?从节奏上做文章。

61 第六关 如何写好四句乐段

61 第一招 起承转合

第一句“起句”,起呈示作用;第二句“承”句,起“承接”作用;第三句“转”句,起“转折”作用;第四句“合”句,起收束作用。

64 第二招 aabb

aabb是一种最常用的四句写作格式,前两句大致相同,后两句大致相同。

66 第三招 abab

abab也是比较常用的四句写作格式,第一句和第三句大致相同,第二句和第四句大致相同。

67 第四招 abac

abac的第一句和第三句大致相同,第二句和第四句不

一样,这个格式实际上就是 abab 的变体。

69 第五招 aabc

aabc 的第一二句大致相同,后两句不同,这个格式实际上是根据 aabb 变形而来。

70 第六招 abcc

abcc 这个格式相对比较难写一点,因为前三句素材都是新的,要是写不好音乐就会显得很散。所以在节奏型、旋律线方面最好能够找到一个相对统一的素材。

72 第七关 如何写好歌曲高潮

72 第一招 制造记忆点

要想给你的歌曲烙上烙印,你就必须在歌曲的高潮部分制造一个记忆点,创作出至少一句能让人记得住的记忆句。

75 第二招 推动情绪

怎么推动情绪? 第一个办法就是在高潮前一句的音乐紧张度上做文章;第二个办法是在高潮的音区上做文章。

81 第八关 如何写好一段体

81 第一招 把握篇幅

一段体一般都以四句式居多,五句式、六句式也有,如果多到七句、八句的话,就会显得比较啰嗦了。

85 第二招 控制音域

一般情况下,一段体的歌曲音域不宜太宽,应以 8~11 度为主,最好不要超过 13 度。

85 第三招 集中素材

所谓集中素材就是要尽可能的少用素材,控制音域是节省素材的一种体现,当然音符要节省,节奏也要节省。

90 第九关 如何写好二段体

90 第一招 A 段要保留

A 段的音区一般以中低音区为主,把高音区留到 B 段再出现;A 段的音域也不要太宽,一般以 10 度以内为主,把宽音域留到 B 段,这样才有展开的感觉,有对比性。

94 第二招 B 段要对比

B 段展开很重要,而展开最好的办法就是对比。音区对比、节奏对比、节拍对比、速度对比、调性对比这些都是对比的好方法。

107 第三招 AB 两段要统一

A 段和 B 段毕竟是一首歌曲中的两个段落,不管怎样对比,都不能让两段听起来像两首歌曲,所以 AB 两段在对比的同时还要注意统一元素。

118 第四招 巧用“复乐段”

掌握了“复乐段”的概念,写歌就变得更加简单了。当你看到两段句式相同的歌词时,只要写出一段旋律来就可以了,因为第二段可以照抄,第一段叫 A1,第二段叫 A2。

125 第十关 如何写好三段体

125 第一招 轻松搞定 ABA

ABA 看似三段,但实际上只有 A 和 B 两段旋律,第三段(A 段)是第一段的再现,B 段结尾最好“半终止”,这样能够加强 A 段再现的必然性。

129 第二招 重点攻克 ABC

ABC 式三段体,三个段落,没有重复;三段情绪,层层递进。这个结构不太好写,写不好就容易散,容易乱。难写没关系,只要你掌握了写作方法,轻松攻克 ABC。

136 第三招 细细玩味“小插句”

什么是“插句”？就是插在高潮前面，不足成段的一个或两个小句。去掉“插句”，并不影响歌曲的完整性，但是能用好“插句”它将使你的歌曲情绪更加饱满，更加完善。

146 结语 最后请检验你的歌曲质量

开篇

感觉与方法哪个更重要？

这是一个“全民原创”的时代，写歌早已不再是作曲家的专利，只要你有足够的想法，你就是创作人。哼一段旋律，用你的手机录下来，这是最简单的写歌方式。如果你这样做了，千万别自卑，很多大腕的经典都是这样写出来的。但是，如果你仅仅只会哼歌的话，你能哼多久？我敢保证，哼不出三首歌，旋律肯定重复。如果没有方法单凭感觉，你将无法跳出固有的思维模式。虽说感觉很重要，但是没有方法，你最多也只能感觉出三首歌，因此方法也很重要。

上面提到，对于写歌感觉很重要，方法也很重要，但是我无法教你感觉，所以我只能教你方法。不过，请记住，方法永远都是死的，书里的每一句话都没错，但是在实际创作中，如果你只是记住了那些话，它没有任何作用，只有当你把它嚼碎了、消化了，方法才能够成为方法，它才能够成为你的技术。

当你翻开正文之前，我在这里要提醒你一个问题，写歌之前你最好能够解决这些问题：节奏要过关，乐理要明白，还有你最好学会记谱与识谱。如果这些你都不会，也没关系，它并不影响你翻阅本书，但是它会决定你能不能

翻到最后。

其实,写歌真的没有想象中那么困难,只要你有足够的想法,平时听足够多的音乐,我想你一定能够成为一名很好的创作人。但是,请你记住,听什么样的音乐,写什么样的歌,你的审美取向将决定你的创作导向。要什么?网络是个大超市,自己去选吧!

歌,是写出来的,没有一位作曲家是只写了一首作品就成为作曲家的。如果你想写出好歌,那就赶紧拿起你的笔,一边学,一边写。

第一关 如何写好第一句

万事开头难,写歌落笔最困惑。第一句往往代表着歌曲的形象和情绪,第一句若写不好,后面的发展也将受到影响。

所谓创作,即为创造,创造最难的是开头。怎样开头才能让一首歌既符合歌曲的情绪,又能够写出点新意?这就是考验你智慧的时候了。

第一招 抓住动机 >>>>>

“动机”就像一颗种子,拥有好的种子才能培育出好的品种。动机哪里来?就是我们平常所说的灵感,在你洗澡、上厕所、坐公车、挤地铁的时候,灵感随时都可能撞击你的大脑。这个时候,看你是否有心,是否能够抓住灵感。对于懂得作曲法的人来说,这个灵感一旦抓住,一首新歌就等于完成一半了。为什么?因为种子有了,不愁发芽。

有一次,学校搞一场原创音乐会,整场的作品全都选好了,但是独缺一首主题歌。我想既然是原创音乐会,那就应该有一首原创的主题歌。我便开始苦思冥想,想了好几天一直都没有着落。有一天,看完学生的排练后,

我的脑子里突然冒出了一句歌词“今天，我开音乐会，感谢大家来听我的歌”，顺着歌词，旋律也就随之冒了出来：

5 3 3 - 2 1 | 2 3 3 3 - - |
今 天 我 开 音 乐 会，

5 3 3 0 3 2 1 5 | 6 2 2 2 - - |
感 谢 大 家 来 听 我 的 歌。

动机有了，这首歌仅仅花了半个小时就写完了。下面是这首歌的前四句：

5 3 3 - 2 1 | 2 3 3 3 - - |
今 天 我 开 音 乐 会，

5 3 3 0 3 2 1 5 | 6 2 2 2 - - |
感 谢 大 家 来 听 我 的 歌。

5. 3 3 - 0 3 5 | 6 5 6 3 3 0 2 1 |
这 里 舞 台 不 太 华 丽， 但 是

2 3 2 2. 6 4. 3 3 1 6 | 1 - - - |
歌 声 里 有 真 实 的 感 情。

大家看一下，这一段的主导动机就是 5 3，前三句的开头都是 5 3 这两个音。这也正是当时我所抓住的动机，也就是所谓的灵感。

音乐会之后，我觉得这首歌在某种程度上代表了很多创作人的心声，于是我就把它收录在了我的第二张专辑中，并且把它作为专辑的标题曲——《我的歌》（尤静波词曲）：

1=F $\frac{4}{4}$

5 3 3 - 2 1 | 2 3 3 3 - - |

今 天 我 开 音 乐 会，

5 3 3 0 3 2 1 5 | 6 2 2 2 - - |

感 谢 大 家 来 听 我 的 歌。

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

这 里 舞 台 不 太 华 丽， 但 是

2 3 2 2. 6 4 3 3 1 6 | 1 - - - |

歌 声 里 有 真 实 的 感 情。

1̇ 3 5 5 - | 1̇ 7 3 5 5 0. 5 |

我 的 歌 有 你 来 听， 这

6 5 6 6.5 6 5 3 2 3 | 3 - - - |

就 是 我 最 幸 福 的 事 情，

1̇ 3 5 5 0 3 5 | 1̇ 7 6 3 5 5 0 3 5 |

我 的 歌， 若 能 唱 动 你 的 心， 我 愿

6 5 6 6 3 ³ 2 3 3 | 6 1 1 1 - ||

用 一 生 的 感 情， 写 下 去。

第二招 抓住情绪 >>>>>

第一句代表着一首歌曲的第一形象，第一印象至关重要。歌曲形象是由很多音乐素材构成的，你要写一句旋律，首先得考虑歌曲的情绪。而什么决定情绪呢？节奏、速度、拍子、调式、音区以及旋律线这些因素都将决定歌曲的情绪。比如，要写一首忧伤的歌曲，首先要考