

指引你释放音乐天赋、带领你步入创作舞台、帮助你依靠才华生存

Songwriting

达人速 **FOR DUMMIES**
A Wiley Brand

我的第一本流行 歌曲创作书

(第2版·修订版)

你将学会：

- 借助专业人士的心得和技巧发掘你的歌曲创作技能
- 利用社交网站将你创作的歌曲公诸于众
- 凭借有用的入门指南闯入业界

Jim Peterik

◎ [美] Dave Austin 著
Cathy Lynn

◎ 徐晴颐 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Songwriting

FOR
DUMMIES

达人迷

我的第一本 流行歌曲创作书

(第2版·修订版)

吉姆·彼特瑞克 (Jim Peterik)
○ [美] 戴夫·奥斯汀 (Dave Austin) 著
凯西·琳恩 (Cathy Lynn)

○ 徐晴颐 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

我的第一本流行歌曲创作书 / (美) 吉姆·彼特瑞克 (Jim Peterik), (美) 戴夫·奥斯汀 (Dave Austin), (美) 凯西·琳恩 (Cathy Lynn) 著; 徐晴颐译. -- 2版 (修订本). -- 北京: 人民邮电出版社, 2017. 6

(达人迷)

ISBN 978-7-115-45006-7

I. ①我… II. ①吉… ②戴… ③凯… ④徐… 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(2017)第034497号

版 权 声 明

Original English language edition Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc.

本书原文版本版权©2010 归 Wiley Publishing, Inc. 所有。未经许可不得以任何形式全部或部分复制作品。本书中文简体字版是经过与 Wiley Publishing, Inc. 协商出版的。

商 标 声 明

Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, the Dummies Man and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under license.

Wiley, Wiley Publishing 徽标, For Dummies, the Dummies Man 以及相关的商业特殊标志均为 John Wiley and Sons, Inc. 及其子公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。未经许可不得使用。

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2012-3519 号

内 容 提 要

本书由浅入深地讲述了成为一名歌曲创作者所需要的全部知识——从歌曲写作技巧到如何进入音乐产业。翻开本书, 你将能学到如何寻找创作灵感, 如何使用电脑和网络帮助创作, 如何为舞台剧、电视剧和电影创作音乐, 如何制作样带并将它送到制作人手中, 以及如何用你的音乐谋生。

本书适合音乐爱好者、音乐专业学生及音乐行业的从业人员阅读。

-
- ◆ 著 [美]吉姆·彼特瑞克 (Jim Peterik)
[美]戴夫·奥斯汀 (Dave Austin)
[美]凯西·琳恩 (Cathy Lynn)
 - 译 徐晴颐
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 杜梦紫
 - 责任印制 陈 彝
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 700 × 1000 1/16
印张: 27.5 2017 年 6 月第 2 版
字数: 923 千字 2017 年 6 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2012-3519 号
-

定价: 68.00 元

读者服务热线: (010)8105296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

作者介绍

吉姆·彼特瑞克(Jim Peterik)沉迷于音乐已有45个年头,而他的旅程好像才刚刚开始。他独自或与人合作创作了大量Top 40热门单曲,例如与南方摇滚传奇38特种手枪乐队(.38 Special)合作的《放轻松》(Hold On Loosely)、《为你痴狂》(Caught Up In You)和《午夜摇滚》(Rocking Into The Night),以及与萨米·哈格(Sammy Hagar)合作的《重金属》(Heavy Metal)(同名获奖动画片的主题曲)。他与同是幸存者乐队(Survivor)创始人的弗兰基·沙利文(Frankie Sullivan)一起创作了乐队的全部曲目。他还与别人一起创作了战斗精神的永恒赞歌——销量达到三白金的获得格莱美大奖及奥斯卡提名的洛奇3(Rocky III)主题曲——《虎之眼》(Eye of the Tiger)。如今,除了陪伴相濡以沫超过38年的妻子凯伦(Karen)及儿子科林(Colin)之外,吉姆一直忙于发掘和培养新人才,并与众多世界一流的歌曲作家合作,包括他的“摇滚爵士”(Jazz That Rocks)项目及与丽莎·麦克克劳瑞(Lisa McClowry)一起完成的富有创意的流畅改编与合唱,还有他轰动一时的热门单曲《车辆》(Vehicle)的搞怪重拍。他仍然定期与三月十五日乐队(The Ides Of March)合作,并和他的世界级超级明星朋友们一起参加特别演出。在他的“说书人”(Storytellers)风格个人演唱会上,他披露了这些年来他所创作的歌曲背后的故事。

戴夫·奥斯汀(Dave Austin)在他的整个成年生活中多次出入音乐行业。即便如此,他却始终没有远离音乐。在过去30年中,戴夫同他的好朋友菲尔·艾哈特(Phil Ehart)^①及他的妻子凯茜(Cathy)与业内一些最伟大的天才一起制作和推广了一系列全明星演唱会,包括:卡洛斯·桑塔纳(Carlos Santana)、玛丽莎·伊瑟莉姬(Melissa Etheridge)、大卫·福斯特(David Foster)、海军准将合唱团(The Commodores)、激流乐队(Rush)、快速马车合唱团(REO Speedwagon)、堪萨斯乐队、亚伦派森实验乐团(Alan Parsons Project)、大人物乐队(Mr. Big)、幸存

① 作者注:堪萨斯乐队(Kansas)的创办成员。

者乐队、埃迪·莫尼(Eddie Money)、皇后乐队(Queen)、爱情男孩合唱团(Loverboy)、彼柏·布莱森(Peabo Bryson)、迈克尔·麦克唐纳(Michael McDonald)、詹姆斯·英格拉姆(James Ingram)、巴勃罗·克鲁斯(Pablo Cruise)、神饕合唱团(Ambrosia)、双重危险合唱团(Danger Danger)、米奇·杜伦兹(Micky Dolenz)、斯蒂芬·毕晓普(Stephen Bishop)、保罗·戴维斯(Paul Davis)、卢·格雷厄姆(Lou Graham)、米奇·托马斯(Micky Thomas)和亚美利加合唱团(America)等。

凯西·琳恩(Cathy Lynn)一直深爱着音乐。从成为超级粉丝到“与偶像平起平坐”，凯西在多年间举办了超过6届音乐与网球节(Music & Tennis Festival)，并通过这些活动中的义卖募集到100多万美元的善款。她将自己高超的音乐鉴赏力与对写作永无止境的热爱灵活地融为一体，踏上了撰写“灵感来自音乐”的电影剧本之路。

作者致谢

真心感谢对此书的诞生做出贡献的很多人。首先，特别感谢玛丽·艾伦·比克福德（Mary Ellen Bickford）及其丈夫唐·罗伯逊（Don Robertson），他们将自己无尽的爱与支持贡献给了这本书，花费大量的时间和精力帮助我们润饰本书第1版，使它提升了一个档次。还要特别感谢我们的朋友肯尼·罗根斯（Kenny Loggins）这些年来所创作的精彩音乐。特别感谢凯拉·迪奥卡迪（Rara DioGuardi）为本书第2版撰写新的前言。凯拉心地宽厚，她对于所做的每件事都充满激情，从创作歌曲到担任“美国偶像”（*American Idol*）评委，再到她希望传达给读者的信息。谢谢你，凯拉，是你的坚韧不拔和热切参与使这本书变得比以前更好。还要诚挚地感谢我们的选稿编辑特蕾西·博吉尔（Tracy Boggier）和项目编辑娜塔莉·哈里斯（Natalie Harris）的特殊贡献。在此也要谢谢所有为这个项目出谋划策的歌曲作家和业内人士——我们特别高兴你们能成为这次团队合作的一员。最后值得一提的是，我们非常感谢比尔·格莱斯顿（Bill Gladstone）及湖畔出版社（Waterside Productions）的每一个人，是他们当初促成了这个项目，并通过本书第2版使它保持新鲜与活力。感谢比尔为本书做出的技术指导。

题 献

谨以此书献给多年来一直与我们分享他们的灵感并将继续丰富我们的生活的那些富有传奇色彩的伟大歌曲作家，以及未来的歌曲作家——祝愿他们激励所有人一起将这个世界变得更加美好。

此书还献给已经去世的伟大的“毛头小子”哥达（Cub Koda）——一位非凡的摇滚歌手。你虽然过早地离开了我们，但你的精神和音乐将会永存。我们知道你依旧在男孩的房间里抽烟^①。

① 译者注：《在男孩的房间里抽烟》（*Smoking In The Boy's Room*）是哥达的代表作。

前言

别人一直问我，“你是如何成为一名成功作家的？”假如要我以最简单的方式回答这个问题，我想说这归结于三个因素——努力、诚实和感觉。

我之所以将努力这个词加粗，是为了告诉你它在方程式中的重要性。每个成功的歌曲作者都知道，有时候需要创作数百首歌曲才能偶然遇到一首好歌，正因如此，努力在有些情况下比天赋更重要。我写作了7年才开始挣钱，这使我明白，你所创作的每首糟糕的歌曲都使你更加接近创作出一首真正的好歌。正如我那位著名的歌曲作家朋友马蒂·弗雷德里克森（Marti Fredrickson）所说，“我花了47年时间才写出那首歌”（顺便说一下，他刚好47岁；他参与创作了空中铁匠乐队（Aerosmith）的《疲惫不堪》（Jaded）、跳跃的樱桃乐队（Buck Cherry）的《对不起》（Sorry）以及盖文·罗斯戴尔（Gavin Rossdale）的《爱依然如故》（Love Remains the Same）。

努力可能意味着很多不同的事情——从实际创作歌曲，到寻找合适的人员来制作或演唱它，再到建立关系网以便让有能力推广歌曲的人真正听到它。你的口袋里也许放着最好的歌曲，但如果你不能立即快马加鞭地行动起来，它就只能永远被束之高阁。

如果你想成为专业歌曲作家，你就应该每天创作，并且将所有醒着的时间都用于寻找那些可以给你带来灵感并献身于音乐的人。我所认识的每个优秀的歌曲作家都与音乐形影不离、水乳交融。他们不是在体验生活以获得创作灵感，就是在磨练技艺。一首伟大的歌曲就是灵感与技艺的结合，而技艺只能通过努力来得到提高。

如果你喜欢经常度假，那么职业歌曲创作并不适合你；如果你的感情很容易受到伤害，那么共同创作并不适合你；而如果你不能承受别人的拒绝，那就根本不要考虑将歌曲创作当成你的职业。如果你认为这篇前言有点尖酸刻薄，那么音乐工作会显得更加严酷无情。我打算现在就引导你远离这个职业，以免你将来头痛。我情愿看到你对自己承认说，歌曲创作更多是一个爱好，而不是你愿意从事的工作。

现在来谈谈诚实，你的父母有充足的理由告诫你要始终保持诚实。假如我在20年前对自己诚实的话，那么我很可能就不会去杜克大学（Duke University）攻读法律专业。

我很晚才开始创作歌曲，而那仅仅是因为没人相信我可以通过录制他们的歌曲来展示我的声音。22岁那年，在纽约布朗克斯区（Bronx）中部的一间低档公寓里，面对两条吠叫的比特犬，我与戴夫·希特隆（Dave Citron）一起写下了我的第一首歌曲《让我知道》（Show Me）。

它真是糟糕透了。

我的主歌描述了我眼中某个人的感受（顺便说一下，我已经被他迷住了，但他却对我没啥感觉）。杜撰别人的内心世界比描述我自己的真实感受容易多了。

我无法把握自己的情感，因此也就不能写出任何真实的东西。若干年之后，我才学会了与我可以信任的自我进行内心对话。热门单曲创作就是把你的真实个人体验融入到大众化且易于理解的旋律和歌词之中。你可以渲染你的体验，但必须始终以真实感受为核心。将你对歌曲创作的激情投入到探索你的情感和思想之中，这是你永远都不用付出代价的最佳精神疗法。

接下来是无法言传的部分——感觉。当一个特定的音乐主题或片段打动了你，让你哭泣，并使你屈服，那么，请打开你的心扉——或是我所说的通道——并开始聆听。那是你的灵魂在与你交谈。如果此时此刻能结合你的技艺，那你就距离一首脍炙人口的歌曲不远了。你投入一首歌曲的感觉越多，听众从其中获得的也就越多。

我希望阅读本书的每一个人都能像我一样体会到歌曲创作所带来的喜悦和疗愈，并请记住，激励你的不应该是金钱或热门单曲——而应该是音乐本身！

愿上帝保佑音乐！

摇滚起来！

凯拉·迪奥卡迪^①

^① 作者注：凯拉·迪奥卡迪是格莱美提名热门单曲作家，华纳兄弟唱片公司主席办公室/人才开发执行副总裁。她所创作的歌曲已经出现在1.5亿多张唱片上，超过40首热门歌曲排行榜电台/零售单曲，15个BMI流行奖项，2007年年度流行作家；通过各大唱片公司发行300余首歌曲，其中的171首出现在白金唱片上。

说 明

欢迎打开《我的第一本流行歌曲创作书》（第2版·修订版）。如果你此刻正好在当地书店里随意翻阅本书的内容（寻找创作超越热门单曲的作品的捷径），那就帮自己一个忙，买下它吧。将来你会感谢我们的！本书内容实在太丰富了，想要一下子看完是不可能的。如果你已经购买了本书，并且正坐着准备探究歌曲创作的复杂细节，那就恭喜你了！这将是一次非凡的冒险之旅。我们正处在一场伟大的歌曲创作革命的浪潮之中。还有比现在就加入这项事业更好的时机吗？唱片公司仍然在为其艺术家们寻找令人难忘、意味深长又影响持久的歌曲——有所不同的歌曲——而不是陈词滥调（这至少是我们虔诚的祈祷），而现在更是有了一个全新的世界需要去探索，因为数字化革命已经深深植根于大地之中。本书将为你提供—一个实用而轻松的视角来观察不切实际且过度严肃的歌曲创作课题。我们希望你—能从我们充满爱心的劳动中获得一些鼓励和启示。我们知道，只要稍许的努力和专注，你就可以释放潜藏在你身体内的创造力。轻松随意地与朋友分享它——谁知道呢，他也许就会成为你自己的伯尼·托平（Bernie Taupin）^①！

本书简介

编写本书的目的是让你从一种亲身实践、幕后观察的角度去审视歌曲创作的高尚追求。它介绍了基本的歌曲创作概念，以及在其他书籍中不一定能找到的捷径和有点非常规的方法，它的作者都是在音乐事业的各个领域“摸爬滚打”过的人士。这本书并非是写给梦想要创作歌曲的人，而是为那些已经准备好大干一场的人写的。它还旨在帮助那些想要重新聚焦自己的创造力或期待检验—

^① 译者注：伯尼·托平是大名鼎鼎的埃尔顿·约翰（Elton John）的搭档，他们被誉为传奇二人组合。

下其一直以来的做法是否正确的人，包括那些已经投身其中或取得成功的歌曲作家。本书的内容涵盖了歌曲创作事业和乐趣的所有方面，从创意的收集到歌曲的创作，从制作你的歌曲小样到组建一个团队进行歌曲营销。

它包含的不仅是构成一首歌曲的具体细节，而且还有可以让歌曲插上翅膀的魔力或神秘要素。在第2章到第11章的末尾设有“熟能生巧”部分，它的目的是通过练习你新掌握的知识来提高你的歌曲创作技巧。它所包含的最新资源可以让你脱离本书的束缚，去探索网络空间的外延以及你无限想象力的内涵。最重要的是，它推翻了以前那种认为你必须首先精通某样乐器或你需要经过多年的音乐理论学习才能写歌的观念。你真正需要的仅仅是敏锐的听力、优秀的想象力、充足的决断力及一个井然有序的工作流程，以便你着手通过音乐来改善这个世界。

阿呆假设

我们假设你对于一首歌曲是如何被写出来的感到有点好奇，或者你在怀疑自己是否拥有写歌的才能，抑或你在想方设法让你硬盘里的歌曲走向唱片商店的货架。无论如何，我们都不假设你是一个音乐天才，或你在某种乐器方面拥有令人惊奇的技能。我们的大前提是任何人都可以凭借灵感、运用适当的方法和搭档合作写出歌曲。写歌的天赋是指你有能力将你的所有技巧汇聚在一起，创作出不仅你自己喜欢，而且整个世界也都想聆听的包含主歌和副歌在内的完整歌曲。

本书结构

本书分成六个部分，涵盖了从撰写歌词到销售你的歌曲在内的方方面面。

第一部分 假如你想成为一名歌曲作家

本书的第一部分会要求你确定和评估你在歌曲创作方面的理想抱负、以往经验、期望目标和先入之见，你将详细列出可以融入你自己的歌曲创作经历的各项才能和技巧。我们将探索在创作和编排歌曲时可供你选择的花样繁多的风格，并评估哪些曲风更适合你。这个部分还会教你如何抓住歌曲构思从而使它

们不会溜走，并通过关于曲式的讨论向你简单介绍一下歌曲的结构。

第二部分 释放你身体里的作词天赋

这个部分专注于将你身体里的“词汇力量”和表现力引导到你的下一首歌曲的歌词之中。我们会向你提供一些关于撰写歌词的实用技巧，包括记忆点的定义和位置，以及如何在你的歌词中使用押韵技法。我们还会展示很多流行歌曲的成功歌词，告诉你作词者为成就卓越到底做了什么。

第三部分 创作令人难忘的音乐

这个部分讨论节奏、和弦与旋律怎样组合在一起产生伟大的歌曲。所有这些因素对于歌曲的成功都至关重要——我们要确保你不会忽略其中的任何一个。我们还会通过使用捷径和炫酷技术来进一步探索这个城市“充满欺骗”的另一面^①。

第四部分 合作、协同和团队

我们的歌曲创作“3C”^②也许就是“点燃你的火焰”并让你踏上漫长而成功的歌曲作家生涯之路的一张门票。你可以协同创作未来的流行热门单曲，或者尝试一下乡村、R&B 风格；你还可以为多种不同类型的场合写歌，例如戏剧、电影和电视等。当你树立了自己的团队精神，那么几乎没有什么事情是不可能的——只要设想一下，一旦你掌握了合作的艺术，你做出来的小样将会变得多么出色。

第五部分 开始做生意

在这个部分中，我们会探讨音乐和生意这两个词语是如何相互握手成为朋友的。从找到生意参与者到填写常用文件，从创建目标到设定最后期限，这是你必须强迫自己阅读的部分，以确保你的歌曲在被创作出来之后走上正轨并得到认可。

第六部分 十全十美

在这个部分中，我们会回顾一些历史上的伟大歌曲。我们还将额外奉送若干非常严谨而有用的合同模板作为补充。

① 译者注：“这城市充满欺骗的另一面”（the cheating side of town）取自老鹰乐队（Eagles）的名曲《欺骗的眼神》（Lying Eyes），这里比喻省力讨巧的歌曲创作方法。

② 译者注：合作（Cooperation）、协同（Collaboration）和团队（Community）的英文首字母都是C。

书中使用的图标

“达人迷”系列书籍如果不平易近人和轻松有趣就会一无是处。为此，我们在书页的空白处设计了多种图标。这些巧妙的小卡通图片可以为你提供所需内容的直接“提示”，以及可供你选择储备供将来使用的内容。

这个图标是我们在数十年经验中学到的窍门。它既可以像通往成功的捷径那样俗不可耐，也可以像直达灵魂的大门那样令人兴奋。

这个图标是所有图标的根源。这是提醒你通过阅读本书，你应该已经知道的内容。抵制出现扔下书大喊“天呀，借我一点脑子用吧！”的诱惑。

这个有点过于恐怖的图标主要用来表示在歌曲的创作中或与歌曲创作有关的生意和法律方面的禁忌。

这个图标告诉你，如果你确实觉得有必要，那么你还可以了解更多内容。然而，假如你更愿意沉浸在艺术思维的创意流之中，则可以跳过这部分内容。对于那些喜欢小玩意并希望获得更多技术信息的人来说，这些是值得注意的部分。

这个图标表示我们专门为你收集的来自音乐行业的各个领域的顶级专家的“智慧结晶”或语录。

这个图标表示你现在或许有权知道但只能私底下说的、毫无修饰的事实真相。你与谁分享这些最高机密完全取决于你，但请对自己的行为负责！

下一站要去往哪里

请注意，你可以随意挑选本书中的内容进行阅读。虽然我们对于信息的逻辑展开曾经有一些古怪的观念，但说实在的，即使你把所有章节都扔进搅拌机然后按下“粉碎”键也没关系。

简 目

说明	1
第一部分 假如你想成为一名歌曲作家	1
第1章 抓住珍贵的金块	3
第2章 看一看曲风：从乡村到摇滚，以及两者之间的各种风格	29
第3章 将它实现：让你的歌曲成形	57
第二部分 释放你身体里的作词天赋	81
第4章 用记忆点抓住你的听众	83
第5章 利用歌词产生冲击力.....	101
第6章 在歌词中找到你自己的声音	127
第7章 在你的歌曲中使用押韵	157
第三部分 创作令人难忘的音乐	181
第8章 感受节奏，感受驾驭.....	183
第9章 施展旋律魔法	199
第10章 在歌曲创作中使用和弦.....	219
第11章 这城市充满欺骗的另一面：捷径和炫酷技术	231
第四部分 合作、协同和团队	245
第12章 汇聚人才：协作和沟通.....	247
第13章 歌曲作家的网上推广和社交网络.....	267
第14章 为戏剧、电影、电视等艺术形式创作歌曲	279
第15章 让别人听到你的歌曲：制作小样.....	297
第五部分 开始做生意	321
第16章 创建目标和设定最后期限	323

第 17 章	好耶：如何让你的歌曲产生收益.....	333
第 18 章	介绍业务参与者.....	347
第 19 章	着眼法律方面：处理文书工作.....	365
第六部分	十全十美.....	383
第 20 章	10 首你应该知道的歌曲.....	385
第 21 章	10 种你应该知道的与歌曲有关的常用合同.....	391
术语表	395

目 录

说明	1
本书简介	1
阿呆假设	2
本书结构	2
第一部分 假如你想成为一名歌曲作家.....	2
第二部分 释放你身体里的作词天赋.....	3
第三部分 创作令人难忘的音乐.....	3
第四部分 合作、协同和团队.....	3
第五部分 开始做生意.....	3
第六部分 十全十美.....	3
书中使用的图标	4
下一站要去往哪里	4
第一部分 假如你想成为一名歌曲作家	1
第 1 章 抓住珍贵的金块	3
零点位置——在你写下第一个音符之前	4
正式的音乐训练是必需的吗.....	4
当灵感降临时做好准备.....	6
找到你自己的内心声音和表达方式.....	6
创造情绪.....	9
水滴石穿：六步法	10
注意：一停，二看，三听	11
找到灵感巅峰状态.....	12
提出歌曲的概念.....	13
全神贯注地聆听歌词.....	20
形成音乐“傻瓜”风格.....	22
用于记录和整理的轻便型行业工具	23
使用数码录音设备.....	24
在笔记本中简单记下构思.....	25
熟能生巧	27