

SONGWRITING

WORKSHOP

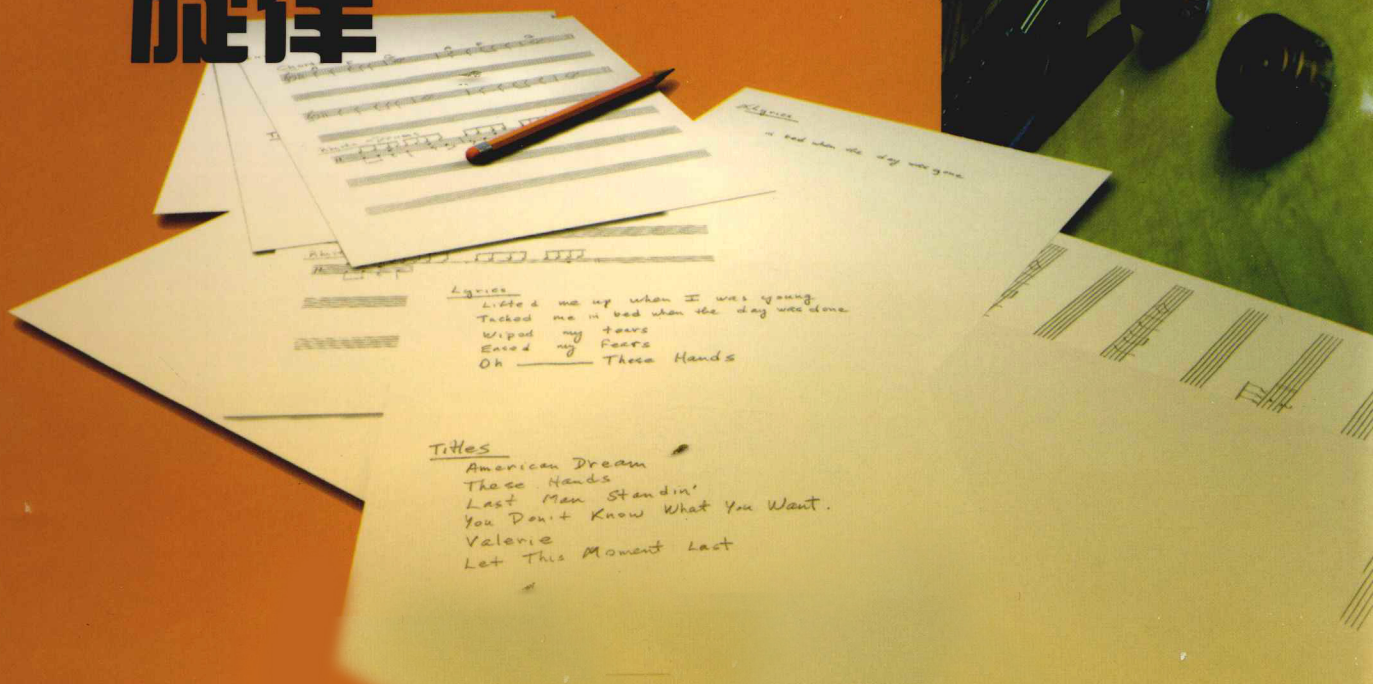
BERKLEE PRESS

The Songwriter's Workshop

MELODY

流行歌曲写作 旋律

Lyrics
 Lifted me up when I was young
 Tucked me in bed when the day was done
 Wiped my tears
 Erased my fears
 Oh These Hands

Titles
 American Dream
 These Hands
 Last Man Standin'
 You Don't Know What You Want
 Valerie
 Let This Moment Last

(美) 吉米·卡库里斯 著
孔宏伟、武麟 译

Jimmy Kachulis

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

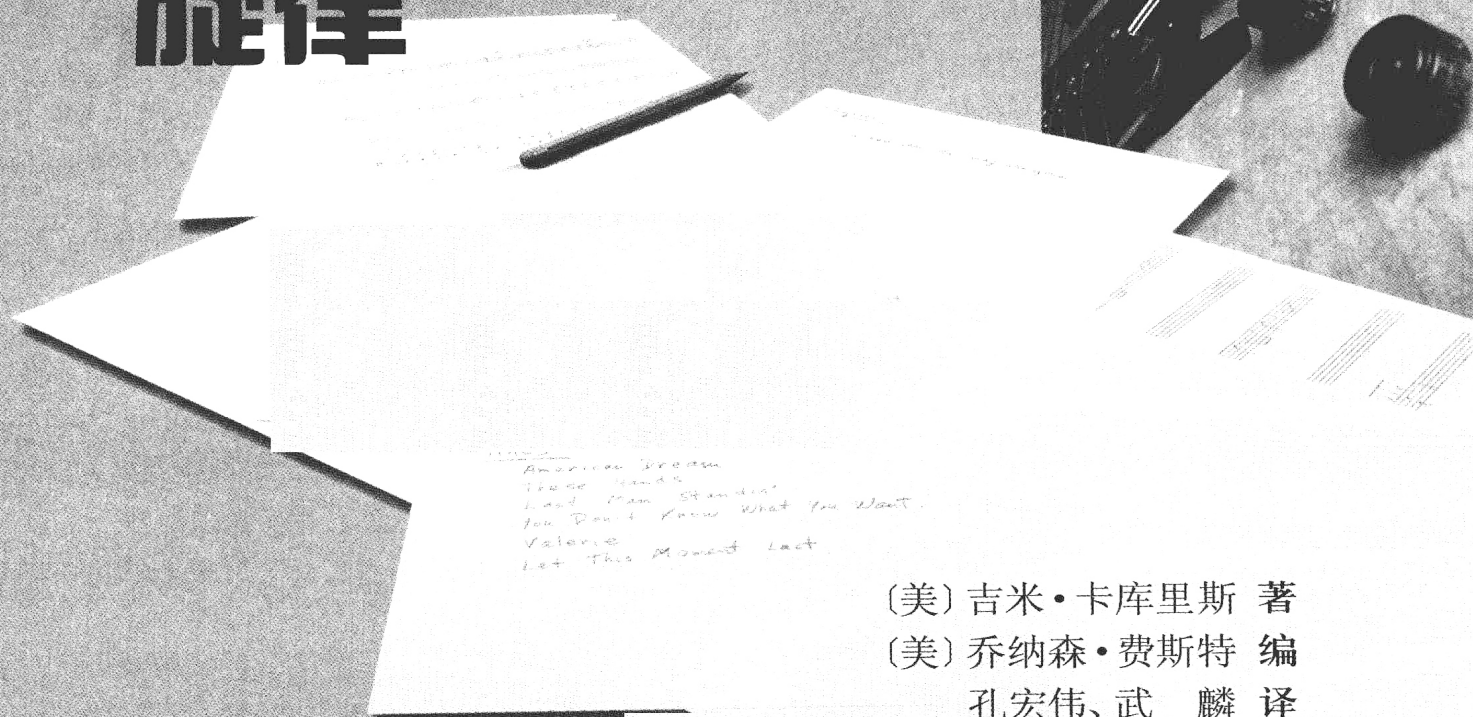

BERKLEE PRESS

The Songwriter's Workshop

MELODY

流行歌曲写作 旋律

(美) 吉米·卡库里斯 著
(美) 乔纳森·费斯特 编
孔宏伟、武麟 译

Jimmy Kachulis

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

1140 Boylston Street
Boston, MA 02215-3693 USA
(617) 747-2146

Visit Berklee Press Online at
www.berkleepress.com

HAL•LEONARD®
CORPORATION
7777 W. BLUEMOUND RD. P.O. BOX 13819
MILWAUKEE, WISCONSIN 53213

Visit Hal Leonard Online at
www.halleonard.com

© 2003 Berklee Press
All Rights Reserved

Edited by Jonathan Feist

This Translation Copyright © 2010 Berklee Press All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced in any form by any means without
the prior written permission of the Publisher

当代流行音乐教育与教材委员会

中央音乐学院	张小夫	中国音乐学院	孔宏伟
上海音乐学院	朱 磊	四川音乐学院	杨士春
天津音乐学院	刘柱喜	武汉音乐学院	刘 健
沈阳音乐学院	吕常伟	星海音乐学院	陶一陌
西安音乐学院	梁红旗	南京艺术学院	王建元

(排名不分先后)

图书在版编目 (CIP) 数据

流行歌曲写作·旋律 / (美)卡库里斯著;孔宏伟,武麟
译. — 北京:人民音乐出版社,2010.8
ISBN 978-7-103-03780-5

I. ①流… II. ①卡… ②孔… ③武… III. ①流行
歌曲-歌曲作法 IV. J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 056568 号

统 筹: 赵雨童
责任编辑: 杨 旭
责任校对: 颜小平

伯克利出版社拥有翻译权,于2010年出版

海伦德出版公司 出版发行
人民音乐出版社

(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

635×927毫米 8开 21印张

2010年8月北京第1版 2010年8月北京第1次印刷

印数:1-4,000册 (附CD1张) 定价:68.00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

CD 音轨内容

吉米·卡库里斯：制作人、吉他演奏

安迪·考斯：制作人、音响工程、混音以及贝司、鼓和键盘的编程

塔玛拉·格布哈迪特：演唱

欧仁·哈达：演唱

第一单元 节奏

1. 音符时值：《朋友和爱人》(Friends and Lovers)
2. 节奏 1：《朋友和爱人》
3. 乐句长度和空拍：《海岸线之旅》(Roller Coaster Ride)
4. 节奏 2：《海岸线之旅》
5. 乐句的开始和重音词：《力量与光辉》(The Power and the Glory)
6. 节奏 3：《力量与光辉》
7. 结束段：《心中的抚慰》(Touch of the Heart)
8. 节奏 4：《心中的抚慰》(主歌)
9. 在重拍上的主题结束：《美国之梦》[American Dream (er)]
10. 节奏 5：《美国之梦》
11. 强制重复：《海岸线之旅》(副歌) [Roller Coaster Ride (Chorus)]
12. 变化重复：《心中的抚慰》(主歌)
13. 内部重复：《美国之梦》(副歌)
14. 节奏 6：《美国之梦》(副歌)
15. 动机的对比：《朋友和爱人》
16. 词组的数量：《离乡在外》(Home Away from Home)
17. 词组的数量：《朋友和爱人》(五个短句)
18. 词组的数量：《心中的抚慰》(预备副歌)
19. 节奏 7：《离乡在外》
20. 节奏 8：《心中的抚慰》(预备副歌)
21. 对比乐段：《心中的抚慰》(主歌 / 预备副歌 / 副歌)
22. 节奏 9：《心中的抚慰》(主歌 / 预备副歌 / 副歌)

第二单元 和弦上的旋律

23. 单和弦色彩：《力量与光辉》
24. 邻音：《力量与光辉》

25. 双和弦色彩：《孤独的夜晚》(Nights Alone)
26. 节奏 10：《孤独的夜晚》
27. 经过音：《孤独的夜晚》
28. 琶音：《宝贝》(Baby)
29. 节奏 11：《宝贝》
30. 音阶：《宝贝》
31. 保留节奏型，变化整体：《宝贝》
32. 节奏 12：《宝贝》(双和弦)
33. 重复：《瓦莱丽》(Valerie)
34. 节奏 13：《瓦莱丽》
35. 音序：《瓦莱丽》
36. 倒置：《孤独的夜晚》
37. 节奏 14：《孤独的夜晚》(双和弦)
38. 缩短动机：《孤独的夜晚》
39. 节奏 15：《孤独的夜晚》
40. 增长动机：《瓦莱丽》
41. 对比乐段：《孤独的夜晚》
42. 节奏 16：《孤独的夜晚》

第三单元 跨和弦变化的旋律

43. 和弦连接：《最后的矗立者》(Last Man Standin')
44. 节奏 17：《最后的矗立者》(副歌)
45. 同步短句：《无数双手》(These Hands)
46. 节奏 18：《无数双手》
47. 非同步短句：《无数双手》
48. 较长旋律句式：《你不会知道》(副歌) [You Don't Know... (Chorus)]
49. 节奏 19：《你不会知道》(副歌)
50. 大调旋律句感：《无数双手》
51. 节奏 20：《无数双手》(G7 到 C)
52. 小调旋律句感：《无数双手》
53. 节奏 21：《无数双手》(G 大调到 a 小调)
54. 主歌 / 重复段形式：《无数双手》
55. 节奏 22：《无数双手》(主歌 / 强调段)
56. 主歌 / 副歌形式的歌曲：《你不会知道》
57. 节奏 23：《你不会知道》(主歌 / 副歌)
58. 主歌 / 预备副歌 / 副歌形式的歌曲：《你不会知道》(主歌 / 预备副歌 / 副歌)
59. 节奏 24：《你不会知道》(主歌 / 预备副歌 / 副歌)

第四单元 覆盖在和弦变化上的旋律

60. 大调五声音阶:《让我摇摆》(Shakes Me...)
61. 节奏 25:《让我摇摆》
62. 大调布鲁斯:《让我摇摆》
63. 和弦进行上的大调布鲁斯:《五呎二》(Five-Foot-Two)
64. 节奏 26:《五呎二》
65. 小调五声音阶:《永不归来》(Never Come Back To You)
66. 节奏 27:《永不归来》
67. 小调布鲁斯:《永不归来》
68. 节奏 28:《永不归来》
69. 混合利底亚:《你不会说出口》(You Never Say...)
70. 节奏 29:《你不会说出口》
71. 多利亚:《时机未到》(Now's Not the Time)
72. 节奏 30:《时机未到》
73. 大调布鲁斯歌曲:《五呎二》
74. 节奏 31:《五呎二》
75. 混合利底亚歌曲:《出发》(Let's Go)
76. 节奏 32:《出发》
77. 多利亚歌曲:《时机未到》
78. 节奏 33:《时机未到》

第五单元 与低音声部和乐句动机相对照呼应的旋律

79. 并列动机:《鸟儿在歌唱》(Birds Are Singing)
80. 节奏 34:《鸟儿在歌唱》($\frac{4}{4}$)
81. 相近动机:《鸟儿在歌唱》
82. 节奏 35:《鸟儿在歌唱》($\frac{3}{4}$)
83. 倾斜动机:《温度如何上升》(How the Temperature's Risin')
84. 节奏 36:《温度如何上升》
85. 与低音声部走向相反的动机:《温度如何上升》
86. 不同的低音声部:《让这一刻继续》(Let This Moment Last)
87. 节奏 37:《让这一刻继续》
88. 相同的低音声部:《温度如何上升》
89. 节奏 38:《温度如何上升》
90. 乐句:《永不归来》
91. 节奏 39:《永不归来》

感谢

感谢如下所有朋友：

伯克利出版社的黛比·卡瓦莉尔，感谢她完成了本书的最初版，同时也感谢她对本书编写工作中的各种方式的支持。从始至终，她的创意和想法对完成本书都起到了极其重要的作用。

伯克利出版社的乔纳森·费斯特，他的深刻见解对该系列丛书的主题结构、焦点课题以及写作风格都有莫大的帮助。该系列丛书的成功在很大程度上都归功于他不断创新的投入。

伯克利出版社的苏珊·婕迪尤提斯，感谢她抽出额外的时间阅读本书并提出重要的改进建议。

杰克·派瑞克恩，系伯克利大学作曲系主任，感谢他对歌曲效果的深刻见解。作为《歌曲写作中的旋律》一书的作者，他的写作曾鼓励了无数的作曲人，提高了许多人的写作技巧。

帕克·帕蒂森，系伯克利大学作曲系教授，感谢他在伯克利大学全面启动了歌曲写作项目，感谢他对歌词结构和内容的深刻见解。他所著的关于歌词写作的书是国内外很多音乐人的灵感源泉。没有他的灵感和贡献，我们所做的教授歌曲写作的一切都是不现实的。

约翰·奥德里奇，系伯克利大学歌曲写作副教授，他的鼓励以及写作过程的见解一直令人感到欣慰。

安迪·克斯、夏洛琳·格洛德以及马特·普莱尔，感谢他们的精彩演奏以及录音制作，他们为这个项目的成功做出了贡献。

感谢我所有的学生——过去的、现在的以及未来的——他们给予我的信任是对一个教师的信任。我想让他们知道，我从他们身上所学到的，远远多于他们从我这里所学到的。

最重要的感谢献给安妮以及玛利亚·特雷西，感谢她们的爱和理解。没有她们，我所做的这一切都是不可能的。

概述

流行歌曲写作

流行歌曲写作系列丛书适用于各种水平的流行歌曲作者——从那些不懂音符的初学者，到那些正在寻求新动机为他们作品增色的专业作曲家。本系列丛书列示出了写作歌曲的一系列工具，以及一些实践练习题。并且，这些工具、范例以及练习题，都建立在现今正在流行的金曲基础之上。

这种新的歌曲写作的教学方法是基于运用你的听觉，它使歌曲写作简单、有趣，而且更为直观。总的来说，我们三个明确的教学目标：首先，要帮助你做到能把任何的歌词都编配上旋律。其次，帮助你掌握各种编配旋律的方法，诸如主歌、副歌的写作以及搭配。最后，突破各种写作障碍，使你的创作事业一往无前。

学习运用这些工具和技巧将对你的写作产生深远的影响。在完成这些课程后，你将能够：

- 掌握各种动机的创作方法，在不同的和弦进行上为歌词配上流畅的旋律。
- 把动机丰富发展成歌曲的完整段落。
- 用现代流行音乐中最常见的手法写作出对比段落。

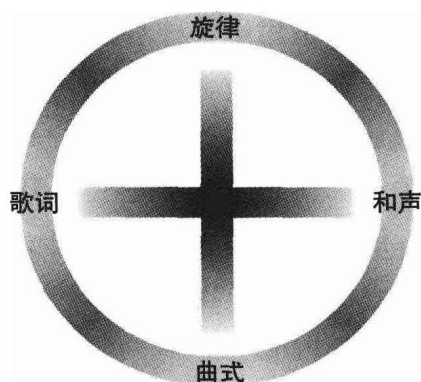
研究这套丛书，而不要仅仅是阅读它们。做好这些练习将有助于你真正掌握各种写作技法，以便于你运用这些技法来表达你的感觉。歌曲写作就像学习一种语言一样，首先，你要学习语言的工具——词语，以及将词语放在一起创作出表达动机的句子。然后，你可尝试运用歌曲写作的方法和技巧，创作出能表达动机的歌曲。通过这种方式，你就建立起了一个动机的“内存库”，当你想表达你的感受时随时可以拿来使用。

在对本书学习的同时，你也应该学习演奏和演唱大量的歌曲。本书中的每一课都分别介绍了一种歌曲写作的技法，并将运用这些技法写作的各种不同风格的歌曲一并列示出来。通过录音和歌曲大全来学习这些歌曲或同它们类似的歌曲，将为你建立起歌曲写作技法的“内存库”。随着不断磨炼你的歌曲写作技巧，你的表达能力也将随之得到提高。

尽管一首歌曲的创作灵感可能来自于你的内心，但是创作出一首歌曲靠的是技巧。随着你对歌曲写作技巧的不断研习，你对内心深处的感受表达能力也必将随之得到提高。

歌曲写作

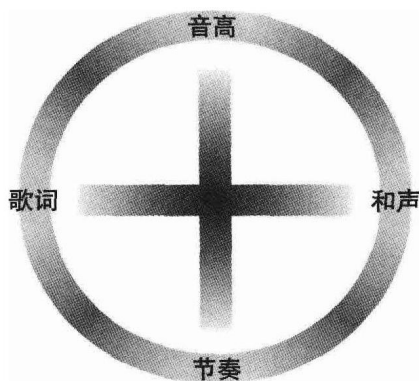
歌曲是由四个方面结合发展而来的：旋律、和声、曲式以及歌词。当你创作一首歌曲时，你将致力于这四个方面的学习，并不断在它们之间转换。关于和弦进行的动机也许会为你带来一段旋律，或者一段歌词也许会为你带来关于曲式的创意。

这本书是关于旋律创作的，因此在你做这些练习时，旋律应该是你首要的关注点。在完成这本书的学习后，你对旋律的注意力再平衡分散到其他的各个要素上。这本书将提高你创作旋律的能力，而另一些书将提高你作曲的其他层面的能力。

旋律写作

歌曲的旋律包括如下四个方面的内容：音高、和声、节奏和歌词。尽管这本书的练习题，通常每次仅针对一个方面进行练习，但当你写作自己的歌曲时，更可能同时要处理多个方面的问题。

如何使用本书

本书中每一章都介绍了一种不同类型的旋律创作工具，并且有两组课程。“动机”（A 部分）介绍了创作和弦或和弦进行的方法。“歌曲段落”（B 部分）

帮助你将这些动机发展成歌曲或歌曲段落。每课中都介绍了一种创作技法，并提供了运用到这种技法的流行金曲示例，展示如何运用这种技法，并随后提供了一系列的练习题。你会在 CD 伴奏中听到这种技法在歌曲中的应用。同时提供了鼓的录音，为演练你所创作的旋律或歌曲进行伴奏。

每课之间预留了至少半小时的时间。你将会在每章的“歌曲段落”课程中，发展在“动机”课程中所创作的动机。我建议你使用一台录音机进行音乐记录。当你在练习动机和歌曲时，可任意使用你自己的节奏录音。如果你会弹吉他或键盘，你可以运用与录音中不同的和弦进行。

本书的另一个独特之处是你可以根据自己的个性来学习本书。吉他手或键盘手可能会觉得按照本书给出的章节顺序（第一章至第五章）来学习很容易，因为这个顺序是以和弦学习为基础，然后再根据听觉感知而循序渐进的学习。而歌手可能会觉得用如下顺序更易于学习：第一章、第四章、第五章、第二章和第三章，这个顺序是以听觉为学习基础，然后再慢慢地过渡到和弦的学习。

本系列丛书中所有创作方法的学习，都终将帮助你创作出不同效果的音乐感受。下面是一些对“常用效果”的描述，以帮助你更清晰地了解需要掌握的相关知识。

歌词上的效果：这是一段具有独立意义的歌词，还是为了协助另外一段歌词而存在的？有没有哪一段歌词需要被特别强调？

强调标题：如果标题是歌词中最重要的部分，你如何才能让它从大段歌词中脱颖而出？

强烈感：如何才能制造出你需要强调的那部分音乐的强烈感？

结构的效果：主歌、副歌还有桥段在歌曲结构中具有各自的不同存在意义，如何才能利用对它们的安排来制造出不同的效果？

对比段落：当你掌握了各种创作技法之后，如何运用它们创作出具有对比感的歌曲段落？

本书的写作遵循每课都由两部分组成的格式，即：概念和练习。首先，课程会先定义一个创作技巧，然后列举出应用这个技巧的一些流行金曲。在这之后是指导性的听力训练，以帮助你用听觉来学习这个技巧。我个人的建议是，当你听 CD 的范例时请注意谱例，这是学习识谱的最简单的办法。当然，对歌词的阅读也会帮助你定位音乐进行的位置。

在你听了录音之后，请跟着音轨一起唱。演唱是练耳以及学习音乐写作

技巧的最好办法。在音乐范例之后,我阐述了这种音乐创作技巧的实际效果,明示了其对歌词情绪的影响以及其通常的应用之处。

每课中的练习都划分为四个等级。在每一课中至少要做一個级别的练习。之后,再温习一遍本书,并尝试其他等级的练习。这些不同级别的练习是为不同水平的曲作者设计的,当你成长为一个歌曲作者时,你可以不同的方式使用这本书。

下面是练习的不同级别:

1. 基础练习

基础练习是演练各种技巧最简单的形式,它们非常适合歌曲写作的初学者。在这个阶段,你将通过改写示例的某一个方面来学习这种技巧。

2. 编排你自己的歌词

这个练习帮助你学习如何运用各种创作技法来编排你自己的歌词,或者其他词作者的歌词。这部分适用于一些有经验的歌曲作者。

3. 重新编排你熟悉的流行曲目

这个练习将带你进入作曲家是如何写作歌曲的真实范例世界。你可选择一首你熟悉的,并且运用了某种旋律创作技法的歌曲,然后重新编排它。这是专业人士写作歌曲的最常见方式!我们从一首现有的我们都喜爱的歌曲中提取一个小动机,或者我们试图模仿它的风格,并将其作为我们自己独特创作的一个起点。

4. 歌曲写作

这个练习适用于那些更有经验的歌曲作者,帮助他们利用我们学习过的旋律创作技巧来创作出完整的歌曲。尽管课程是以简单的音阶与和弦为基础的,但是你可以将这些旋律创作技巧应用在更为复杂的题材上。在这一级别的练习中,你可以通过运用这一课中所学到的手法创作出完整的歌曲,同时也会得到一些创作歌曲对比段落的提示。

尝试去做能够激发你兴趣的任何等级的练习。你所选择的练习级别可能取决于你的技巧水平、你的心情,或者你投入时间的多少。但重要的是,一旦你学习了这些旋律创作方法,请尽快加以练习使用。当你遇到写作障碍时,请翻阅本书找出尽快解决问题的办法。

每个歌曲作家都是独一无二的,你应以自己的方式运用这些旋律写作技巧。最后,希望你能够不假思索地运用这些技巧,并且尽量只用你的听觉感受来进行写作。

祝你好运!

吉米·卡库里斯
伯克利音乐学院副教授

本书中使用到的音乐符号及和弦

为了使本书中的范例简单易懂，我们选择了各种最简单的常用调性。本书出现最多的和弦和音符多是 C 大调和 a 小调。下面的这一章节，是用来帮助初学识谱者了解本书中出现的和弦和音符的标识。

音 符

这些是本书中出现的全部音符，下列谱表上标注了它们的音名和吉他六线谱示意图。如果你在学习本书中需要确认某个音符的音高，请翻阅本章节。

需要注意的是，在不同范围内的音符会有同样的音名。

G Ab A Bb B C Db D D# Eb E F F# G

T 3
A 0 1 2 3 0 1 2 3 4 4 0 1 2 3
B 3 4 0 1 2 3 4 0 1 1 2 3 4 0

和 弦

这些是本书中出现的全部和弦标记，以五线谱表和吉他六线谱标注出了它们的组成音和指法。请在钢琴或吉他上演奏这些和弦，这会帮助你对它们产生听觉印象，以帮助你使用它们来创作旋律。

C C(2) C6 CMaj7 C7 C7(#9) D Dmin Dmin7 Emin Emin7 E7sus4 F Fmin FMaj7

G Gmin G6 G7 G7sus4 A Amin Amin(2) Amin7 Bb

目 录

CD 音轨内容	v
概 述	ix
本书中使用到的音乐符号及和弦	xiii
第一单元 节 奏	1
A. 动 机	2
第一课 音符时值	3
第二课 乐句长度和空拍	5
第三课 乐句的开始和重音词的运用	8
第四课 结束段	11
第五课 在重拍上的主题结束	13
B. 歌曲段落	15
第六课 强制重复	16
第七课 变化重复	18
第八课 内部重复	20
第九课 动机的对比	22
第十课 词组的数量	24
第十一课 对比乐段	29
第二单元 和弦上的旋律	33
A. 动 机	34
第十二课 单和弦色彩	35
第十三课 邻 音	37
第十四课 双和弦色彩	40
第十五课 经过音	42
第十六课 琶 音	44
第十七课 音 阶	47
B. 歌曲段落	49
第十八课 保留节奏型, 变化整体	50
第十九课 重 复	52
第二十课 音 序	54
第二十一课 倒 置	56
第二十二课 缩短动机	58
第二十三课 增长动机	60
第二十四课 对比乐段	62

第三单元 跨和弦变化的旋律	65
A. 动 机	66
第二十五课 和弦连接	67
第二十六课 同步短句	69
第二十七课 非同步短句	71
第二十八课 较长旋律句式	73
第二十九课 大调旋律句感	75
第三十课 小调旋律句感	78
B. 歌曲段落	80
第三十一课 主歌 / 重复段形式	81
第三十二课 主歌 / 副歌形式的歌曲	83
第三十三课 主歌 / 预备副歌 / 副歌形式的歌曲	85
第四单元 覆盖在和弦变化上的旋律	89
A. 动 机	90
第三十四课 单和弦上的大调五声音阶	91
第三十五课 大调布鲁斯	94
第三十六课 和弦进行上的大调布鲁斯	97
第三十七课 小调五声音阶	100
第三十八课 小调布鲁斯	103
第三十九课 混合利底亚旋律	106
第四十课 多利亚旋律	109
B. 歌曲段落	112
第四十一课 大调布鲁斯歌曲	113
第四十二课 混合利底亚歌曲	117
第四十三课 多利亚歌曲	120
第五单元 与低音声部和乐句动机相对照呼应的旋律	123
A. 动 机	124
第四十四课 并列动机	125
第四十五课 相近动机	127
第四十六课 倾斜动机	129
第四十七课 与低音声部走向相反的动机	132
B. 歌曲段落	134
第四十八课 主歌和副歌中不同的低音声部	135
第四十九课 主歌和副歌中相同的低音声部	137
第五十课 建立在连复段上的歌曲	139
附 录	143
接下来?	154

第一单元

节奏

节奏是歌曲旋律构成不可或缺的一部分，它和音高、歌词或和声一样重要。你可以通过节奏变化来强调你的歌词、调动听众的情绪、渲染歌曲的段落、构架情感的起伏，以及创造更多奇妙的旋律。

你可以在耳熟能详的流行金曲中发现这些节奏处理手段，我们的课程也相应地安排了一些这样的例子。学习对节奏的处理会帮助你掌握无数种架构歌词的办法，这样你可以从中挑出你所需要的节奏型，也就是那些能最恰如其分地表达你歌词的节奏型。

A. 动机

我们应如何创造动机呢？在本章的“动机”部分，你将学到以各种不同的手段来创造不同的节奏型的技法，你会感受到在不同律动下它们对歌词所产生的不同作用，从而掌握以节奏型来强化主题和制造情绪变化的技巧。

这一章中的每一课内容都聚焦在节奏方面。在 CD 中每一条旋律都被重复了两遍，其中的一遍是有音高的，而另一遍则是只有节奏型，这会帮助你更清晰地感受其中的每种节奏所运用的效果。当你在每一课中练习写作的时候，同样需要聚焦在节奏型上。如果你想给你的旋律加上音高，你可以根据歌词选用任何合适的音符。

一定要跟着录音唱出每一条旋律。感受和学习每种处理方法带来的不同效果，并尝试用这些方法来写作你自己的音乐。需要记住的是，旋律的节奏型是歌曲其他所有部分的基础。节奏型本身编排了歌词，而歌词的编排恰恰又是写作一首歌曲的关键——表现歌词情绪的深层含义。

在你能够自如地运用节奏型的变化来编排歌词之后，请继续学习这一章 B 部分的“歌曲段落”，这就是学习整首歌曲的编排方法。

第一课

音符时值

音符的时值变化是强调一些歌词的好办法，你可以通过改变音符时值的长短来改变某段部分歌词的感觉。

通过运用时值变化来强调主题的流行金曲包括：《乡谣美女》(Honky Tonk Women)、《你无人可比》(Nothing Compares to You)、《放松些》(Take It Easy)、《没有女人，没有哭泣》(No Woman No Cry)、《她觉得我还会在乎》(She Thinks I Still Care) 等。

聆听

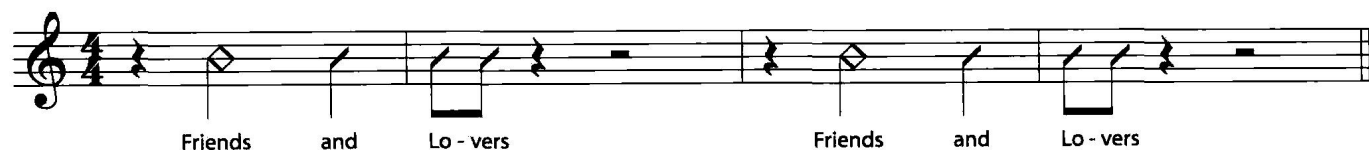

请听“音符时值：《朋友和爱人》”(CD1)，请注意其中音符的时值。

短促时值音符

中等长度时值音符

长时值音符

