

歌词写作

入门与提高

毕春泽 编著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

歌词写作入门与提高

毕春泽 编著

图书在版编目(CIP)数据

歌词写作入门与提高 / 毕春泽编著. — 北京 : 九州出版社, 2013.5
ISBN 978-7-5108-2124-0

I. ①歌… II. ①毕… III. ①歌词—创作方法 IV. ①J614.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第100359号

歌词写作入门与提高

作 者	毕春泽 编著
出版发行	九州出版社
出 版 人	黄宪华
地 址	北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话	(010) 68992190/2/3/5/6
网 址	www.jiuzhoupress.com
电子邮箱	jiuzhou@jiuzhoupress.com
经 销	全国新华书店
印 刷	河北蕾兹万印刷有限公司
开 本	787 毫米 × 1092 毫米 16 开
印 张	10
字 数	156 千字
版 次	2013 年 6 月第 1 版
印 次	2013 年 6 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5108-2124-0
定 价	28.00 元

★版权所有 侵权必究★

前言

歌曲是当前大众生活中最为推崇和喜爱的音乐表现形式,也是最贴近人们生活的艺术形式之一,它是人类最直接、最方便表达情感、抒发情绪、娱乐生活的行为方式之一。因此,它是大众化的音乐,听歌、唱歌已经成为当今人们生活中不可缺少的事。现在写歌词的人更是比比皆是,人数之多达到了空前之势,不论是学生还是工人、农民、军人,不论是企业家还是公务员、领导干部,涉及各行各业,从几岁的小孩到耄耋老人都参与创作,歌词创作队伍已经是极其庞大的群体,可以说已经形成了一股强劲的社会潮流。

歌词是生活语言的表达,所以每个人都能写,也容易写,但要是能写出一首既适合谱曲、演唱,又称得上具有一定水准的好歌词来也不是那么容易的事。我在多年的词曲创作实践和歌词杂志编辑工作中发现:不论是学生、农民、军人、退休人员,还是各行各业的工作者,绝大部分人都是业余爱好者,有很多人对歌词写作的基本常识和要求都不大了解,一般都是认为,生活中天天都在听歌,对歌词太熟悉不过了。反正歌词和写诗差不多,都是长短句,再加点押韵就行,这种观点也没错,而且大多数人也都是追着流行模仿着去写的,甚至有人会当场就能秀出一段歌词来。可是,从严格的意义上讲却不仅仅是这样就行了,真正能写出既有音乐性又有文学性的好歌词来,除了必须具备扎实的文学、文化功底之外,还是需要对歌词的特点和专业的写作知识有更多地学习和了解,在此基础上,才能更快地进步和提高。不然,大家写了很长时间,作品也写了很多,但水平提高的却不大,挑来挑去也挑不出几件让人称道的好词来,还是停留在那随意而行、追风模仿的阶段,甚至是一些标语口号的拼凑、罗列。

歌词它具有特殊性,是和音乐分不开的,我们常说词曲不分家,一首歌词如果不能插上音乐的翅膀是永远也飞不起来、不会在大众中流传的。有些作者已经写了十几年,却不知道啥是“起、承、转、合”,啥是“副歌”;也有的作者跟我说不知道啥是“段式”,反正就是随着自己的感觉走,写到哪儿就是哪儿;也有的作

者跟我说很想和音乐结合一下写,但又不知道怎么做才能写好,等等。总之,盲目地、随心所欲地去创作,很难写出优秀的歌词,也很难吸引作曲家去选择你的歌词谱曲了,至于演唱、流传也就更谈不上。特别是当今社会,有很多年轻人都怀着强烈的音乐梦想,其中有的人自己又写词又作曲又演唱,一心想写出一首好歌唱红全国,一举成名成家,走上音乐之路。对于这些年轻人来讲,在歌词写作的方法和技巧等方面更需要下功夫去好好地学习和研究。

为满足广大歌词写作爱好者的要求,解决他们在创作中存在的问题,我把自己以前发表过的关于指导歌词写作的文章重新整理一下,再把自己多年来的学习和创作体会总结一下,结合我在歌词编辑工作中发现的一些写作上的常见问题,成书这本《歌词写作入门与提高》,供大家参考。希望它能成为众多歌词爱好者登高的扶梯,实现自己词作家的梦。

作者

2012年10月

目 录

前言

入 门 篇

第一章 歌词的特点

- 一、什么是歌词·····2
- 二、歌词的特点·····3

第二章 歌词的结构

- 一、什么是歌词的结构·····16
- 二、歌词整体结构的原则和方法·····16
- 三、歌词的句式结构·····32
- 四、歌词的段落结构·····43
- 五、歌词的段式·····50

第三章 歌词的节奏

- 一、什么是歌词的节奏·····61
- 二、歌词的节奏表现·····61

第四章 歌词的韵律

- 一、什么是歌词的韵律·····64
- 二、什么是合辙押韵·····64
- 三、十三辙(韵)·····66
- 四、各种辙韵的特点·····67
- 五、押韵的用法·····69

第五章 歌词的表现手法

- 一、什么是歌词的表现手法·····80
- 二、歌词常用的表现手法·····80

第六章 歌词的题材和体裁

- 一、什么是歌词的题材·····99

二、歌词题材的内容·····	99
三、什么是歌词的体裁·····	102
四、歌词体裁的分类·····	102
五、题材和体裁的结合·····	105

提 高 篇

第七章 选材与创意

一、选材·····	108
二、创意·····	109

第八章 角度与细节

一、角度·····	113
二、细节·····	119

第九章 取名与词眼

一、取名·····	122
二、词眼·····	123

第十章 语言与创新

一、语言·····	125
二、创新·····	129

第十一章 学习与积累

一、学习·····	131
二、积累·····	132

第十二章 修改与和乐

一、修改·····	136
二、和乐·····	136

后记·····	139
---------	-----

参考文献·····	140
-----------	-----

入门篇

第一章 歌词的特点

一、什么是歌词

对于歌词这种特殊的文体,其特点许多初学者往往刚开始写作时还不是很了解,歌词与诗的区别还搞不太清楚。有这样一个说法:“一首好歌词读起来就是一首好诗,而一首好诗不一定就是一首好歌词”,这是许多词作家和作曲家通常对歌词本质的观点,他指出了歌词与诗的相同点和歌词的基本特点。

那么,什么是歌词?歌词与诗又有什么区别呢?从文学艺术形式上看,歌词属于诗的文学体裁的范畴,可以说歌词和诗没有本质上的不同,歌词就是合乐能唱的诗。从我国文学发展的历史上看,最早歌和诗是一体的,从原始社会的民歌起到唐诗、宋词、元曲等等,大都是可以唱的。然而,随着时代的不断发展,人们把可以合乐歌唱、以歌曲创作为目的而写作的诗词就称“歌词”,此外,不合乐、供人阅读的就称之为“诗”。

歌词是一种特殊的文学体裁。从根本上来说,它应属于一种韵律诗;从形式上看,歌词就是合乐可以唱的诗,现在也有人叫它“歌诗”,它是以歌唱为出发点的。因此,诗的艺术特征和表现方法,歌词也都具有,写作大体上没有多大区别,但歌词又有合乐的要求,要适应歌唱的需要,就形成了它在结构、语言、声韵、表现手法等方面的一些特点。也就是说,歌词是要和音乐需要相适应的,它作为歌曲的一个重要组成部分,必须具备简短、上口、易记、口语化、针对性强、句式及分段整齐、富有旋律性等一些显著的个性特点。因此,歌词已经和现在的诗歌(特别是那些朦胧的、前卫的诗歌)有了明显的区别。简单地说,歌词是听觉艺术,是唱给别人听的,语言就必须通俗易懂、生活化、口语化,让人一听就懂,避免艰涩、深奥、难解;诗歌是视觉艺术,是以阅读为主的,随意性很强,也不像歌词有这么多的严格的限制。

“好词配好曲,好曲好词合”,一首歌词只有插上音乐的翅膀才能腾飞,词、曲二者是相辅相成的密切关系,它体现了歌词要具有音乐性的特点。一首歌曲,歌词质量的高低直接决定或影响着歌曲的质量,歌词在一首歌曲创作中有着举足轻重的作用。

二、歌词的特点

(一) 主题明确,高度概括

所谓主题,就是歌词要表达的中心思想,也就是一首歌词的主旨所在。它是作品的纲领和核心,统领全篇,贯穿始终,是作品的灵魂。只有明确主题,才能在选材上分清主次,决定取舍,突出中心;主题明确,在创作中才能使遣词造句真正为中心服务,去传情达意。因此,要创作一首歌词,首先要明确作品的主题。通常一首歌的歌名,大多就是最概括、最精炼的主题。

由于歌曲一般要求篇幅很短小,一首歌词短的几句,长的也不过二三十句,百十来字,如此短的篇幅,就不可能包罗万象,所以主题就必须集中,抓住一点调动各种艺术手段突出表达,这就需要在创作中比其他文学艺术形式更加概括集中。如大家都会唱的《国歌》,原名《义勇军进行曲》,这首歌的歌词主题思想高度集中概括。

义勇军进行曲

田 汉

起来! 不愿做奴隶的人们!
把我们的血肉, 筑成我们新的长城!
中华民族到了最危险的时候,
每个人被迫着发出最后的吼声。
起来! 起来! 起来!
我们万众一心,
冒着敌人的炮火, 前进!
冒着敌人的炮火, 前进!
前进! 前进! 进!

这首歌词,通篇仅用了9行84个字就表达了在民族危亡之时,每个中国人都要行动起来为民族的解放去英勇战斗这一重大主题。主题明确,语言精炼,高度概括,具有强烈的感染力,像吹响为民族的解放而战的号角,对激励中国人民的爱国主义精神起到了巨大的作用。1949年这首歌成为中华人民共和国国歌,它是中华民族的坚强斗志和永不屈服精神的象征。

词坛泰斗乔羽老先生的《爱我中华》一共短短的14句就把民族团结之情、热爱国家之情这一主题思想高度集中概括地表现出来了。

爱我中华

乔羽

五十六个星座五十六只花
五十六族兄弟姐妹是一家
五十六种语言汇成一句话
爱我中华 爱我中华 爱我中华
爱我中华
健儿奋起步伐
爱我中华
建设我们的国家
爱我中华
中华雄姿英发
爱我中华
五十六族兄弟姐妹
五十六种语言汇成一句话
爱我中华

流行歌曲《我的中国心》短短16句,以一个海外游子直抒胸臆的语气表达了海外游子对祖国的眷恋和热爱这一鲜明的主题,而且表现得是那么自然而然,感人肺腑。

我的中国心

黄霑

河山只在我梦萦
祖国已多年未亲近
可是不管怎样也改变不了
我的中国心
洋装虽然穿在身
我心依然是中国心

我的祖先早已把我的一切
烙上中国印

长江长城 黄山黄河
在我心中重千斤
无论何时 无论何地
心中一样亲
流在心的血
澎湃着中华的声音
就算生在他乡也改变不了
我的中国心

总之,一首歌词的创作应在确定了一个鲜明主题的基础上开始下笔,紧扣主题全篇贯通,层层深入集中提升,使所要表达的思想情感得以充分展现出来,引起听者的共鸣。因此在创作中要避免写得过散或跑题,一字一句都要为突出主题服务。

(二) 形象鲜明,生动感人

所谓形象鲜明,就是指歌词必须借助文学的艺术手段,刻画出准确、鲜明的艺术形象,有了一个高度概括、典型化的艺术形象,才使它具有强烈的感染力,让人一听就对歌中反映的社会生活形象产生联想,和生活中的实际紧密联系起来,引起人们思想感情上的共鸣,激发起热烈的情绪。如:

当兵的人

王晓玲

咱当兵的人 有啥不一样
只因为我们都穿着朴实的军装
咱当兵的人 有啥不一样
自从离开家乡 就难见到爹娘
说不一样其实也一样
都是青春的年华 都是热血儿郎
说不一样其实也一样
一样的足迹 留给山高水长

咱当兵的人 就是不一样
头枕着边关的明月 身披着雨雪风霜
咱当兵的人 就是不一样
为了国家安宁 我们紧握手中枪
说不一样其实也一样
都在渴望辉煌 都在赢得荣光
说不一样其实也一样
一样的风采在共和国的旗帜上飞扬

咱当兵的人 有啥不一样
只因为我们都穿着朴实的军装
咱当兵的人 就是不一样
为了国家安宁 我们紧握手中枪
咱当兵的人 就是这个样

这首词把新时代军人的形象鲜明地展现在我们面前,使人们联想到生活中的那些有血有肉的军人,他们都是普通民众的一员,没有什么不同,可他们却又肩负着手握钢枪保家卫国的特殊使命,是和普通民众有所不同的。通过对人物形象的鲜明刻画,体现出了当兵人的时代风采,激发了人们的思想情感。

母 亲

车 行

你入学的新书包有人给你拿
你雨中的花折伞有人给你打
你爱吃的(那)三鲜馅有人(她)给你包
你委屈的泪花有人给你擦
啊,这个人就是娘
啊,这个人就是妈
这个人给了我生命
给我一个家

啊，不管你走多远
无论你在干啥
到什么时候也离不开
咱的妈

你身在（那）他乡中有人在牵挂
你回到（那）家里边有人沏热茶
你躺在（那）病床上有人（他）掉眼泪
你露出（那）笑容时有人乐开花
啊，不管你多富有
无论你官多大
到什么时候也不能忘
咱的妈

这首歌词把生活中关心疼爱儿女的伟大母亲的形象活生生地展现在眼前，通过对日常生活中母亲行为细节的生动描写，让人听后为之感动，甚至会激动泪流，真挚的母爱使人们会想到自己亲爱的妈妈，唤起爱母之心。

要在歌词短短的篇幅里表达出明确的主题思想、刻画出鲜明的形象，最重要的就是在语言上下功夫，要达到生动感人，使人情为所动。要用精炼的语言生动地阐述出丰富的内涵、表达出深刻的思想感情，就要讲求炼字炼句，要从生活的真实中生发出动听感人的语句来，力求避免赘字累句、奇言怪语、空话连篇、华丽词语的堆砌。如上面举例的歌词《母亲》，在语言上就非常生动感人。再如：

你是这样的人

宋小明

把所有的心装进你心里
在你的胸前写下
你是这样的人
把所有的爱握在你手中
用你的眼睛诉说
你是这样的人

不用多想不用多问
你就是这样的人
不能不想不能不问
真心有多重爱有多深

把所有的伤痛藏在你身上
用你的微笑回答
你是这样的人
不能不想不能不问
真心有多重爱有多深
把所有的生命归还这世界
人们在心里呼唤
你是这样的人

这首词把周总理一生为人民服务的光辉形象,用生动的语言展现在人们眼前,以动情的笔触、感人的话语唤起人们对周总理的敬仰和怀念之情。

烛光里的妈妈

王健 李春莉

妈妈 我想对您说, 话到嘴边又咽下,
妈妈 我想对您笑, 眼里却点点泪花。
噢妈妈, 烛光里的妈妈,
您的黑发泛起了霜花;
噢妈妈, 烛光里的妈妈,
您的脸颊印着这多牵挂。
噢妈妈, 烛光里的妈妈,
您的腰身倦得不再挺拔;
噢妈妈, 烛光里的妈妈,
您的眼睛为何失去了光华。
妈妈呀, 女儿已长大,
不愿意牵着您的衣襟走过春夏秋冬夏。

噢妈妈，相信我，
女儿自有女儿的报答。

这是一首歌唱母爱的歌词，把女儿对母亲的感情写得十分自然，真挚感人，它生动地表达了普天下儿女对妈妈养育之恩的感激之情。当人们听到这首歌的时候，总会深有感触地想起自己的妈妈，如身临其境，感受到心灵的碰撞，在脑海中一幕幕地浮现妈妈的身影。

流行歌曲在情感表达上尤为突出，用形象生动的语言抒发感人之情，深入人们的心灵而产生强烈的共鸣。如《懂你》（黄小茂词）、《让我再看你一眼》（郭峰词）、《月亮代表我的心》（孙仪词）、《真的好想你》（杨湘粤词）等等。

（三）语言简洁，通俗易懂

歌词是听的语言，是生活语言的艺术再现，人们听歌时没有时间对词意反复思考，歌声瞬间而过，如果词意隐晦难懂，听众不知所云，也就没有共鸣而言了。因此，要求歌词应具有口头语言文学的特色，要口语化，通俗易懂，简洁明了，生动感人，流畅上口，清楚明白。著名词作家乔羽先生曾经说过：“歌词不是看的而是听的，不是读的而是唱的，因此它必须寓深刻于浅显，寓隐约于明朗，寓曲折于直白，寓文于野，寓雅于俗。”，所以写作中应尽量避免生僻、别扭、隐晦的词句和过于委婉、曲折的含意，也不提倡标语口号的罗列、排队，以及熟词熟句的生搬硬套。语言上更不能拖泥带水，罗哩罗嗦，没完没了，缺乏简洁凝练。如：

甜蜜蜜

庄 奴

甜蜜蜜你笑得甜蜜蜜
好像花儿开在春风里
开在春风里
在哪里 在哪里见过你
你的笑容这样熟悉
我一时想不起
啊在梦里

梦里 梦里见过你
甜蜜 笑得多甜蜜
是你 是你

梦见的就是你

邓丽君演唱的这首《甜蜜蜜》，在上世纪八九十年代可以说是家喻户晓，四处传唱。这首歌词只有短短的十句，语言口语化，通俗易懂，简洁明了，生动感人。

石顺义写的歌词《说句心里话》，由短短16句百十来字组成，语言简洁凝练，完全口语化的群众语言，生活气息浓郁，听起来朴实自然、通俗易懂、简单明了，通过描写一个具有普通人的各种情感的解放军战士的心声，表达了新时期解放军战士热爱祖国和人民，保卫祖国和人民的坚定的感情立场。

说句心里话

石顺义

说句心里话 我也想家
家中的老妈妈已是满头白发
说句那实在话 我也有爱
常思念那个梦中的她
梦中的她

来来来来来 既然来当兵
来来来 就知责任大
你不扛枪 我不扛枪
谁保卫咱妈妈 谁来保卫她
谁来保卫她

说句心里话 我也不傻
我懂得从军的路上风吹雨打
说句那实在话 我也有情
人间的那个烟火把我养大

来来来来来 话虽这样说
来来来 有国才有家