

Boya Music Lectures I

一首流行歌是如何创作的？

以周杰伦的音乐为例

Xueyao Zhang

2021/06/



> [本期歌单](#)

一、流行音乐创作的背景知识

一首流行歌的创作流程

词 (Lyrics)、曲 (Melody):
人们口中的“写歌”

一些重要的乐器/音色

母带 (Master Tap): 用于
复制、生产制作音像制品

时代的标记 - 汪峰

词: 汪峰

曲: 汪峰

编曲: 汪峰

和声: 汪峰

制作人: 汪峰

Program: 汪峰

Acoustic guitar: 汪峰

Electric guitar: 冯冲

Drums: Mr.X

录音/混音工程师: 李军

录音/混音工作室: 乐坊录音室

母带处理工程: Tom Baker

母带处理工作室: Mastering Precision

墙上有一个标记

插满嚎叫的花襟



编曲 (Arrangement):
像一个乐团的“指挥”

制作人 (Producer):
了解创作者、了解歌手、了解市场

录音: 分轨收集声音
混音: 处理声音, 将多轨整合为单轨

作词与作曲：先有鸡还是先有蛋？

- 先有曲，再填词
 - 创作人：周杰伦、李健
 - 作品：《我爱的人》 Demo、《嗯嘛》 Demo
- 先有词，再谱曲
 - 创作人：梁博
 - 作品：各类对诗、词进行谱曲的作品，如《红豆词》、《枉凝眉》
- 词/曲极为契合，让人非常怀疑是同时创作
 - 对创作人的音乐能力、文学能力要求极高，如罗大佑、Bob Dylan

二、作曲的“灵感”从哪来？

作曲的“灵感”从哪来？

“灵感”，学名是主题动机 (Motif)

- 从“瞎哼哼”中来
- 从和声 (Chords Progression) 中来
- 从旋律 (Melody) 中来
- 从律动 (Groove) 中来
- 特定音色的启发
- 特定视觉的启发

作曲的“灵感”从哪来？

“灵感”，学名是主题动机 (Motif)

- 从“瞎哼哼”中来
- 从和声 (Chords Progression) 中来
- 从旋律 (Melody) 中来
- 从律动 (Groove) 中来
- 特定音色的启发
- 特定视觉的启发

“瞎哼哼”式作曲

From emm... to a melody,
just have a try!

- 尝试自己哼一首曲子（想象自己是一个Deep Learning Model，你已经被训练了成千上万个日子）：

“瞎哼哼”式作曲

From emm... to a melody,
just have a try!

- 尝试自己哼一首曲子（想象自己是一个Deep Learning Model，你已经被训练了成千上万个日子）：
 - 开始时，可能只有一个句子。

“瞎哼哼”式作曲

From emm... to a melody,
just have a try!

- 尝试自己哼一首曲子（想象自己是一个Deep Learning Model，你已经被训练了成千上万个日子）：
 - 开始时，可能只有一个句子。
 - 你是否会自发地，尝试去发展这个句子，让它形成段落？

“瞎哼哼”式作曲

From emm... to a melody,
just have a try!

- 尝试自己哼一首曲子（想象自己是一个Deep Learning Model，你已经被训练了成千上万个日子）：
 - 开始时，可能只有一个句子。
 - 你是否会自发地，尝试去发展这个句子，让它形成段落？
 - 当你觉得已经完成后，再回头听听你的最后一个句子，它是否会给你一种结束的感觉？

“瞎哼哼”式作曲

From emm... to a melody,
just have a try!

- 尝试自己哼一首曲子（想象自己是一个Deep Learning Model，你已经被训练了成千上万个日子）：
 - 开始时，可能只有一个**句子**。**动机**
 - 你是否会自发地，尝试去**发展**这个句子，让它形成**段落**？
 - 当你觉得已经**完成**后，再回头听听你的**最后一个**句子，它是否会给你一种**结束**的感觉？

“瞎哼哼”式作曲

From emm... to a melody,
just have a try!

- 尝试自己哼一首曲子（想象自己是一个Deep Learning Model，你已经被训练了成千上万个日子）：
 - 开始时，可能只有一个**句子**。 **动机**
 - 你是否会自发地，尝试去**发展**这个句子，让它形成**段落**? **曲式结构**
 - 当你觉得已经**完成**后，再回头听听你的**最后一个**句子，它是否会给你一种**结束**的感觉?

“瞎哼哼”式作曲

From emm... to a melody,
just have a try!

- 尝试自己哼一首曲子（想象自己是一个Deep Learning Model，你已经被训练了成千上万个日子）：
 - 开始时，可能只有一个**句子**。**动机**
 - 你是否会自发地，尝试去**发展**这个句子，让它形成**段落**? **曲式结构**
 - 当你觉得已经**完成**后，再回头听听你的**最后一个**句子，它是否会给你一种**结束**的感觉? **回归主音**

“瞎哼哼”式作曲

From emm... to a melody,
just have a try!

- 尝试自己哼一首曲子（想象自己是一个Deep Learning Model，你已经被训练了成千上万个日子）：
 - 开始时，可能只有一个**句子**。**动机**
 - 你是否会自发地，尝试去**发展**这个句子，让它形成**段落**？**曲式结构**
 - 当你觉得已经**完成**后，再回头听听你的**最后一个**句子，它是否会给你一种**结束**的感觉？**回归主音**
- 把曲子录下来，你再听（或给其他人听）一遍录音，你（或其他人）是否会觉得这首曲子**好像听过**，但又**说不上来**在哪听过？

“瞎哼哼”式作曲

From emm... to a melody,
just have a try!

- 尝试自己哼一首曲子（想象自己是一个Deep Learning Model，你已经被训练了成千上万个日子）：
 - 开始时，可能只有一个**句子**。**动机**
 - 你是否会自发地，尝试去**发展**这个句子，让它形成**段落**？**曲式结构**
 - 当你觉得已经**完成**后，再回头听听你的**最后一个**句子，它是否会给你一种**结束**的感觉？**回归主音**
 - 把曲子录下来，你再听（或给其他人听）一遍录音，你（或其他人）是否会觉得这首曲子**好像听过**，但又**说不上来**在哪听过？**和声走向**

“瞎哼哼”式作曲

From emm... to a melody,
just have a try!

- 尝试自己哼一首曲子（想象自己是一个Deep Learning Model，你已经被训练了成千上万个日子）：
 - 开始时，可能只有一个**句子**。**动机**
 - 你是否会自发地，尝试去**发展**这个句子，让它形成**段落**? **曲式结构**
 - 当你觉得已经**完成**后，再回头听听你的**最后一个**句子，它是否会给你一种**结束**的感觉? **回归主音**
- 把曲子录下来，你再听（或给其他人听）一遍录音，你（或其他人）是否会觉得这首曲子**好像听过**，但又**说不上来**在哪听过?

和声走向

旋律的独特性

作曲的“灵感”从哪来？

“灵感”，学名是主题动机 (Motif)

- 从“瞎哼哼”中来
- 从和声 (Chords Progression) 中来
- 从旋律 (Melody) 中来
- 从律动 (Groove) 中来
- 特定音色的启发
- 特定视觉的启发

由和声发展而来的作曲

From a Chords Progression
to a melody

- 基础乐理概念 (通过键盘讲解)

- 音名与唱名

- 音程

- 和弦

- 调

- 和弦级数

- 一些常见的和声进行

- 1645, 4536251, 6543, 4321, 1234...

由和声发展而来的作曲

From Chords Progression
to a melody

为何和声是有“套路”的，但同一“套路”下的音乐还这么丰富？

由和声发展而来的作曲

From Chords Progression
to a melody

为何和声是有“套路”的，但同一“套路”下的音乐还这么丰富？

• 以 $I-VI-IV-V$ 为例，进行键盘演奏：

由和声发展而来的作曲

From Chords Progression
to a melody

为何和声是有“套路”的，但同一“套路”下的音乐还这么丰富？

- 以 $I-VI-IV-V$ 为例，进行键盘演奏：
 - 使用大三/小三和弦，弹柱式和弦

由和声发展而来的作曲

From Chords Progression
to a melody

为何和声是有“套路”的，但同一“套路”下的音乐还这么丰富？

- 以 $I-VI-IV-V$ 为例，进行键盘演奏：
 - 使用大三/小三和弦，弹柱式和弦
 - 使用大三/小三和弦，弹分解和弦

由和声发展而来的作曲

From Chords Progression
to a melody

为何和声是有“套路”的，但同一“套路”下的音乐还这么丰富？

- 以 $I-VI-IV-V$ 为例，进行键盘演奏：
 - 使用大三/小三和弦，弹柱式和弦
 - 使用大三/小三和弦，弹分解和弦
 - 增加和弦的转位变化、色彩变化：使用七和弦、九和弦、 $sus4$ 和弦、 $sus2$ 和弦、 $slash\ chord$ 等

由和声发展而来的作曲

From Chords Progression
to a melody

为何和声是有“套路”的，但同一“套路”下的音乐还这么丰富？

- 以 $I-VI-IV-V$ 为例，进行键盘演奏：
 - 使用大三/小三和弦，弹柱式和弦
 - 使用大三/小三和弦，弹分解和弦
 - 增加和弦的转位变化、色彩变化：使用七和弦、九和弦、sus4和弦、sus2和弦、slash chord等
 - 进行律动的变化：演奏 Pop、Funk、Reggae、Bossa Nova等多种音乐风格

作曲的“灵感”从哪来？

“灵感”，学名是主题动机 (Motif)

- 从“瞎哼哼”中来
- 从和声 (Chords Progression) 中来
- 从旋律 (Melody) 中来
- 从律动 (Groove) 中来
- 特定音色的启发
- 特定视觉的启发

由旋律发展而来的作曲

From a melody fragment
to a melody

● 作品欣赏

● 《前世情人》MV：前20秒；3分11秒-3分28秒。

● 《夜的第七章》：5秒-15秒，小提琴的旋律，也是整首歌的Hook

作曲的“灵感”从哪来？

“灵感”，学名是主题动机 (Motif)

- 从“瞎哼哼”中来
- 从和声 (Chords Progression) 中来
- 从旋律 (Melody) 中来
- 从律动 (Groove) 中来
- 特定音色的启发
- 特定视觉的启发

由律动发展而来的作曲

From a Groove
to a melody

- ◉ 节奏 (Rhythm) 与律动 (Groove) 的区别:
 - ◉ Rhythm is music's pattern in time. 节奏感反映的是时值的**准确性**。
 - ◉ 律动指的是让你**想要舞动**的那种感觉。
- ◉ 作品欣赏
 - ◉ 周杰伦: 《简单爱》 《忍者》 《Mojito》 《迷迭香》
 - ◉ Bruno Mars: 《Uptown Funk》
 - ◉ Queen: 《We Will Rock You》
 - ◉ Michael Jackson: 《Billie Jean》

作曲的“灵感”从哪来？

“灵感”，学名是主题动机 (Motif)

- 从“瞎哼哼”中来
- 从和声 (Chords Progression) 中来
- 从旋律 (Melody) 中来
- 从律动 (Groove) 中来
- 特定音色的启发
- 特定视觉的启发

受特定音色启发的作曲

From a Timbre
to a melody

- 作品欣赏
 - 《七里香》前奏中的风铃、西塔琴
 - 《三年二班》前奏中的乒乓球声
 - 《将军》中的下棋声

作曲的“灵感”从哪来？

“灵感”，学名是主题动机 (Motif)

- 从“瞎哼哼”中来
- 从和声 (Chords Progression) 中来
- 从旋律 (Melody) 中来
- 从律动 (Groove) 中来
- 特定音色的启发
- 特定视觉的启发

受特定视觉启发的作曲

From a Image
to a melody

- 作品欣赏

- 周杰伦：《双截棍》 《鞋子特大号》 《以父之名》

- 印象派作曲家：德彪西、拉威尔

- 电影配乐大师：Hans Zimmer、Ennio Morricone

作曲的“灵感”从哪来？

“灵感”，学名是主题动机 (Motif)

- 从“瞎哼哼”中来
- 从和声 (Chords Progression) 中来
- 从旋律 (Melody) 中来
- 从律动 (Groove) 中来
- 特定音色的启发
- 特定视觉的启发
- Bonus: 从调式 (Mode) 中来

From a Mode
to a melody

受调式启发的作曲

- 自然大调与自然小调
 - 小调版《青花瓷》、大调版《夜曲》
- Dorian 调式
 - 《Scarborough Fair》 《卷珠帘》 《Earch Song》
- 民族调式
 - 中国民族调式（宫商角徵羽）：《千里之外》 《东风破》 《发如雪》
 - 日本民族调式：《樱花》
 - 俄罗斯民族调式：《莫斯科郊外的晚上》 《山楂树》 《喀秋莎》
 - 布鲁斯调式：《免费教学录影带》、《喝酒Blues》

三、如何让“灵感”成为一首歌？

如何让“灵感”成为一首歌？

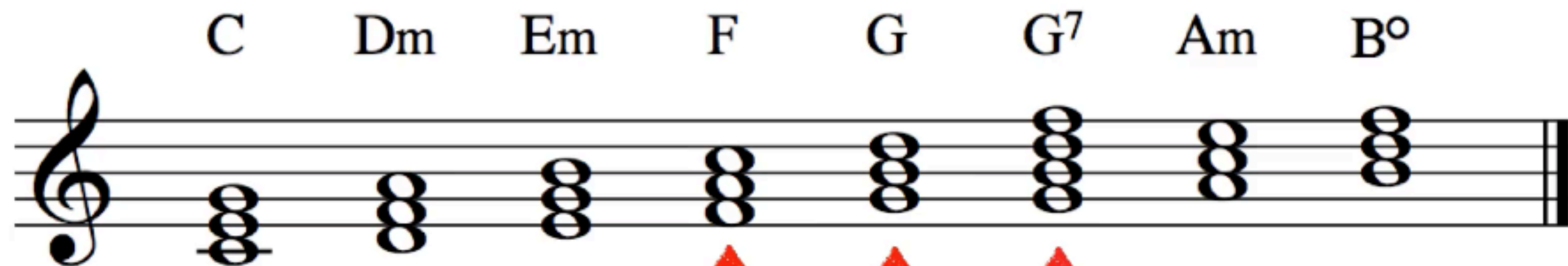
以 《青花瓷》、《菊花台》 为例：

- 阶段一：乐理知识学习：如何读简谱？
- 阶段二：聆听并思考，解读出乐句行进、乐段发展的规律。
- 阶段三：观察和弦进行，思考如何为旋律配和弦？

参考资料：官大为“好和弦”课程（强烈推荐！）

- 「和弦有什么功能？」
- 「如何帮一个旋律配上和弦？」

附：和弦的功能



主

tonic
開始
結束
穩定

好了、完成了



(家)

下屬

sub-dominant
中介
跨出一步
接到屬和弦



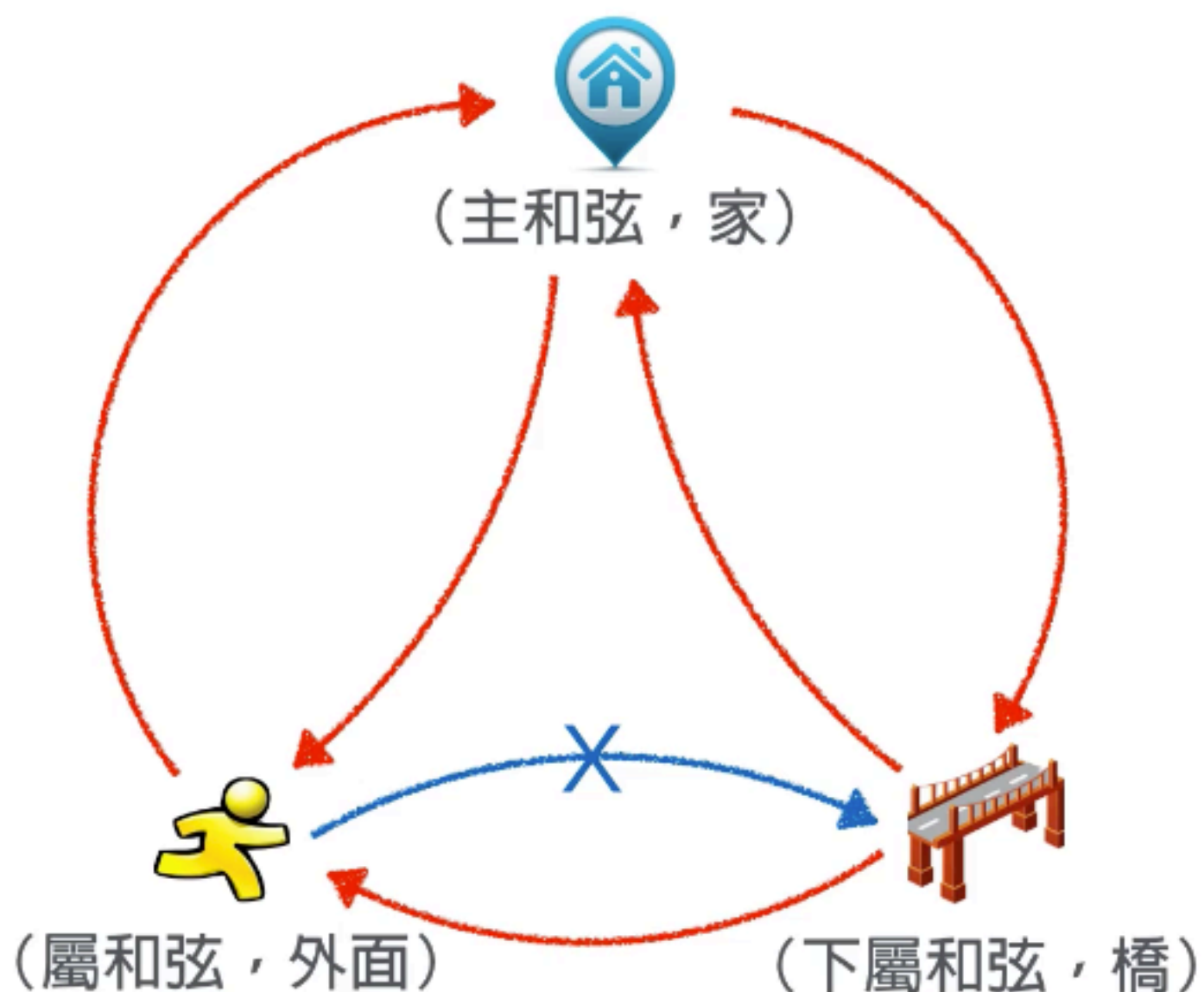
(橋)

屬

dominant
一半
不穩定
還沒完
不在家



(外面)



附：和弦的功能





C Dm Em F G G⁷ Am B^o

(家) (橋) (朋友家) (橋) (外面) (旅館) (外面)

(家) (朋友家) (旅館) (跨出) (橋) (外面) (家)

C Em Am F Dm G⁷ C

附：和弦的功能

			
(家)	(橋)	(外面)	(家)
C	F	G or G7	C
C → Em	Dm	Bdim	Em →
C → Am	F → Dm		Am →
C → Em → Am	Dm → F		
C → Am → Em			

$$5 \times 4 \times 2 \times 3 = 120$$

四、如何给一首歌编曲？

如何给一首歌编曲？

以《青花瓷》、《菊花台》为例，以一架电子琴做编曲。请王力演奏：

	音色	和弦类型	演奏方式	曲式
阶段一：Demo版本	钢琴	三和弦	柱式和弦	主歌+副歌
阶段二：丰富和弦演奏	钢琴	三和弦、七和弦、 色彩和弦等	分解和弦	主歌+副歌
阶段三：丰富曲式结构	钢琴	三和弦、七和弦、 色彩和弦等	分解和弦	编配前奏、间奏、 尾奏，并完整演奏
阶段四：丰富配器	多种音色	三和弦、七和弦、 色彩和弦等	分解和弦	主歌+副歌

音乐讲座的目的：提高音乐鉴赏能力



音乐讲座的目的：提高音乐鉴赏能力

- 秘诀只有一条：相信你自己的耳朵！



音乐讲座的目的：提高音乐鉴赏能力

- 👁️ 秘诀只有一条：相信你自己的耳朵！
- 👁️ 是否要懂乐理？

