

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

2021/05/

> 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

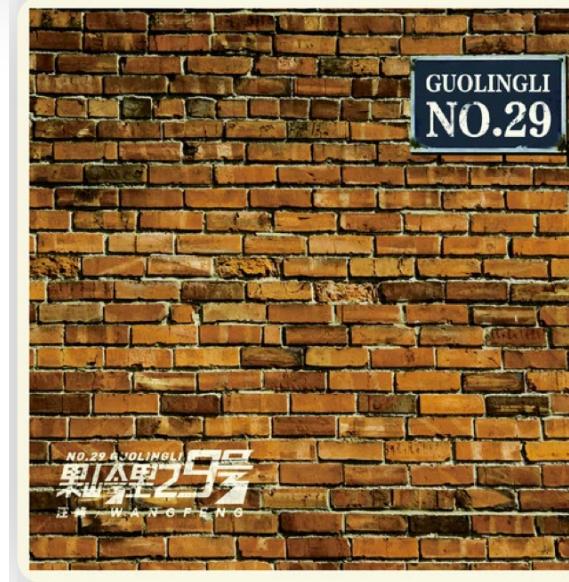
录音/混音工作室: 乐坊录音室

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小时）：

“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小时）：
 - 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小时）：
 - 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小时）：
 - 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，它是否会让你一种结束的感觉？

“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小时）：
 - 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，它是否会让你一种结束的感觉？

“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小时）：
 - 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，它是否会让你一种结束的感觉？

“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，它是否会让你一种结束的感觉？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，它是否会让你一种结束的感觉？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，它是否会让你一种结束的感觉？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，它是否会让你一种结束的感觉？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, 6643, 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-V I-V-I-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-V I-V-I-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-V-I-I^v-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-V I-V-I-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-V-I-I^v-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

受调式启发的作曲

From a Mode
to a melody

- ◎ 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》 《Earth 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？

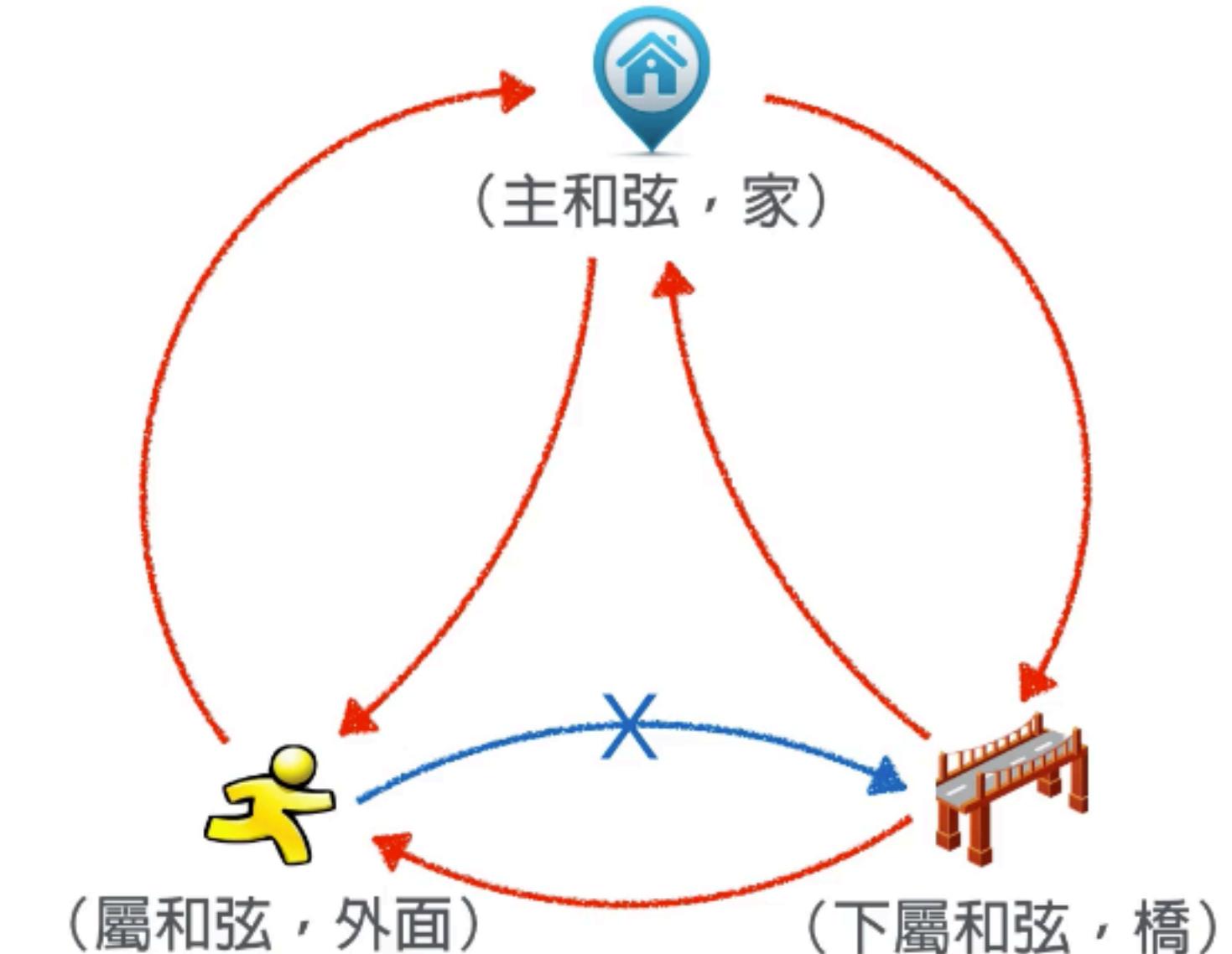
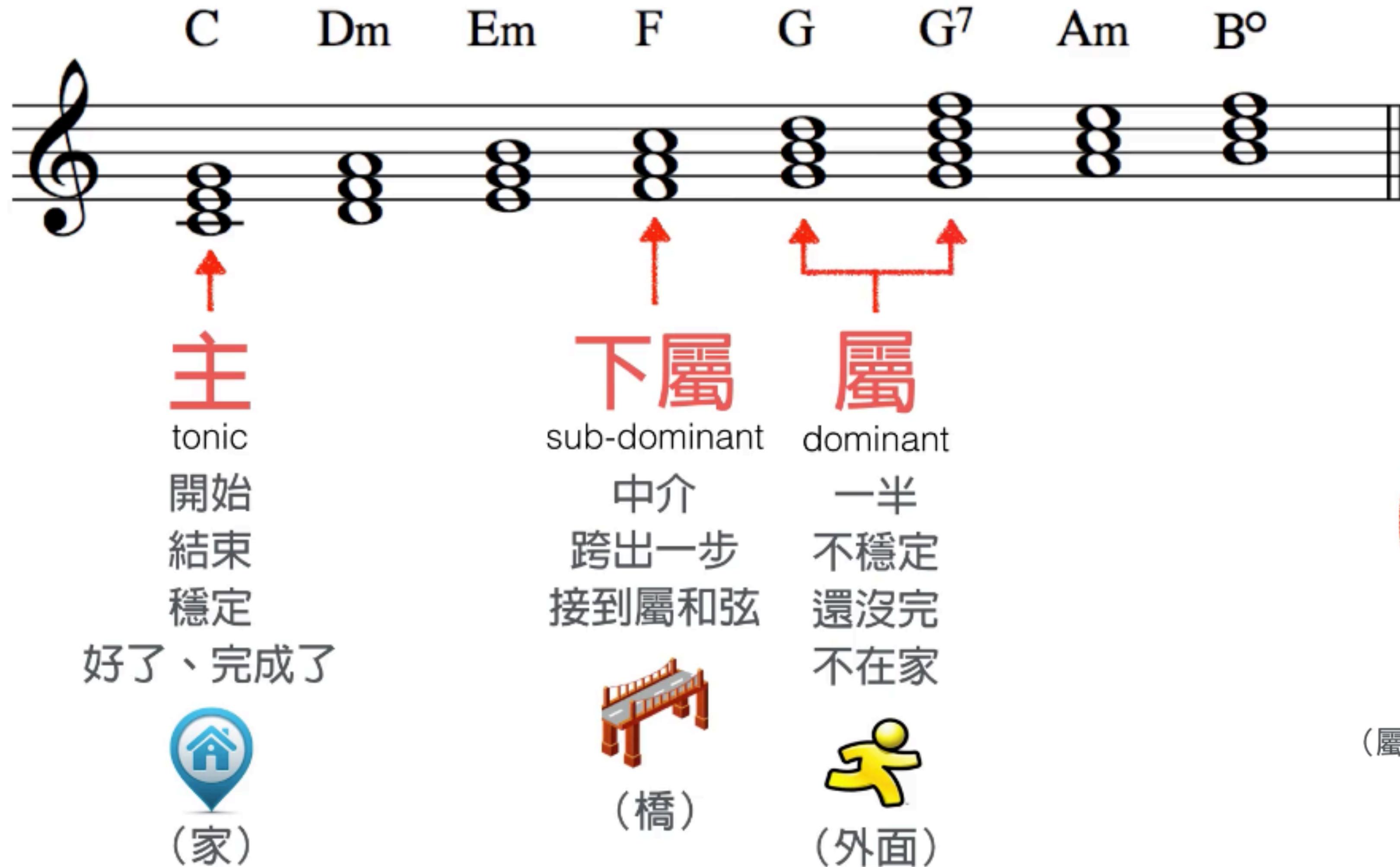
以《青花瓷》、《菊花台》为例：

- ◎ 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？

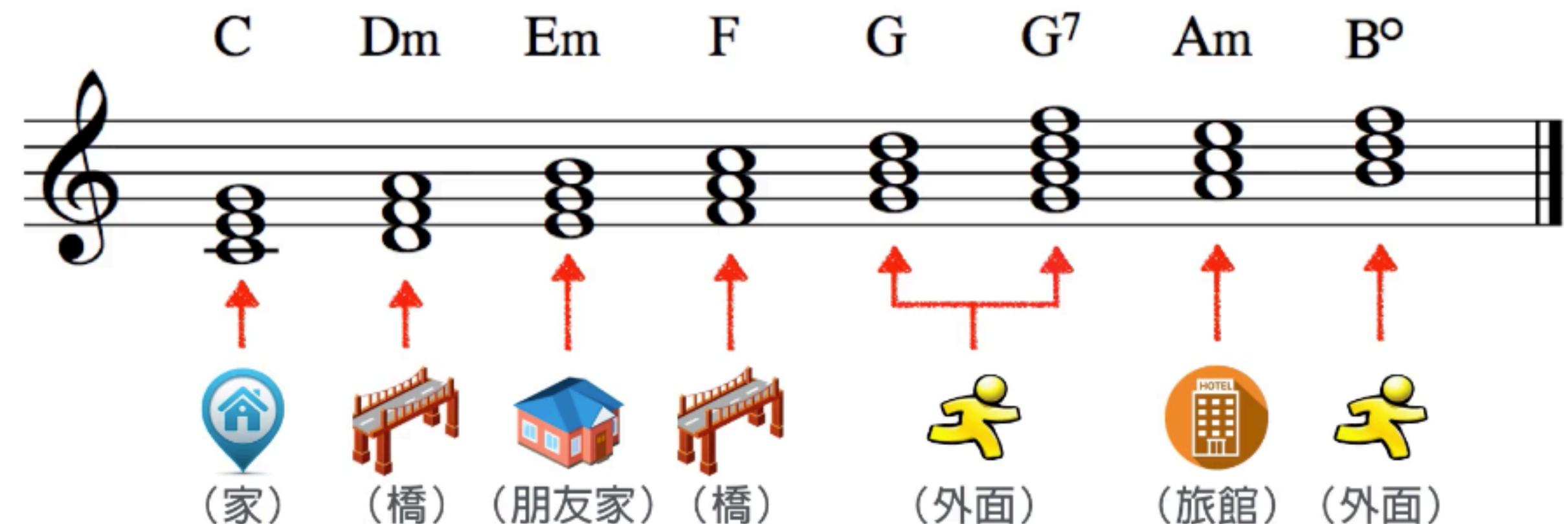
参考资料：官大为“好和弦”课程（强烈推荐！）

- ◎ 「和弦有什么功能？」
- ◎ 「如何帮一个旋律配上和弦？」

附：和弦的功能

附：和弦的功能

(家)

(朋友家)

(旅館)

(跨出)

(橋)

(外面)

(家)

C

Em

Am

F

Dm

G⁷

C

A musical score for a two-part instrument (like a piano or organ). The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. A brace groups the first seven measures. The eighth measure is identical to the first. The chords are: C, Em, Am, F, Dm, G⁷, and C again.

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？

