

Basic knowledge of pop song lyrics creation

流行歌曲(pop song)歌词创作基本知识

For internal sharing only, and we welcome feedbacks from all

Lyrics are a kind of metrical poem. It must have a short, catchy, easy-to-remember, pertinent, neatly structured sentence structure, and a melody-rich form. The lyrics convey the content, emotion and information that the individual sees the greater self, shallow but not thin, simple but tasteful.

歌词是一种格律诗。它必须具备简短、上口、易记、针对性强、句式及分段整齐、富有旋律感的形式。歌词传递的是以小我见大我、浅而不薄、淡而有味的内容，情感和信息。

Good lyrics reflect a profound theme through some small phenomena. It uses unpretentious language and clever ideas to give the work the greatest tension, making the work richer and more artistic. For example, Mr. Qiao Yu's "Missing you": Where are you from, my friend? It's like a butterfly flying into my window... Through a small butterfly, it reflects a kind of savory and heart-wrenching emotion. It inspires deep thinking.

好的歌词是通过一些很小的现象来反映一个深刻主题的。它通过朴实无华的语言、巧妙的构思给予作品以最大的张力，使作品的内涵更为丰富和有意境。比如乔羽先生的《思念》：你从哪里来，我的朋友？好像一只蝴蝶，飞进我的窗口……通过一只小小的蝴蝶，反映了一种有滋有味、荡气回肠的情感。它使人思索，令人品味。

In addition, the lyrics are as short and concise as a post on a social networking site, and the messages and theme must be very focused with a universal message. What to write should be conceived around this theme, laid out, and organized in a wonderful and easy-to-understand language. Don't go off topic because you must target your audience and theme.

另外，歌词像一个社交网站的流传的帖子一样短小精悍，它必须针对性强并有高潮和大众喜欢的信息。要写什么就要围绕这个主题来构思，来布局，来组织精彩而简单易懂的语言。切勿东拉西扯，没有针对性。

Lyrics are not hard to write, but great lyrics are very rare. It is a good challenge for Chinese language students to come up with great choices of less than 100 characters to capture inspiring and emotional moments in life, coupled with a good musical sense (style, tempo, rhythm, structure etc.) **For this pilot year, we hope teachers will lead the creative process and will assist teachers anytime needed.**

歌词最容易写，也是最不容易写好的。百把来字要写出一个东西来，没有对大千世界独特的观察能力，没有对生活形象的捕捉和塑造的本领，没有对音乐律动与节奏的感觉和悟性是很难办到的。对非母语的学生来讲会更难。所以目前我们希望老师带领学生们创作，并全程提供创作帮助。

1. Lyrics should have real and rich emotions

一、感情要真实丰富，切忌假、大、空

Pretentious, big, and empty themes and messages are the most common mistakes many beginners make. Because without real human feelings, it is easy to sound fake and out of touch. When the writer feels his/her emotions are not real nor effective, one could make the second mistake: talking too big. The result will lead to a third mistake: empty. For example: The Rocky Mountains are our backbones, the Grand Canyon is our homeland; the Colorado River is our cradle. They are typical of being pretentious, big, and empty. First of all, it does not come from the heart. Not close to daily life, not close to the relatable reality, and not close to the general audience. This kind of cliché belongs to a work that anyone can write but no one wants to listen to.

假、大、空是所有初学歌词写作的人最容易犯的错误。因为没有真情实感，就容易勉强的虚假的“加戏”。当自己也感到假，唯恐表达无力时，为了弥补，就会犯第二个错：说大话。其结果又会导致第三个错：空。例如：落基山是我们的骨骼，大峡谷是我们的脊梁；科罗拉多河是我们的摇篮。它们就是假、大、空的典型。首先，它不是出自内心的真情实感。没有贴近生活、没有贴近实际，没有贴近群众。这种套话属于谁都可以写，谁都不愿听的陈词滥调。

2. Be aware of your performers and audience

二、写作对象要看准

When writing lyrics, if you distinguish the audience, you can use the language and mentality of the theme to grasp the emotion of the lyrics, let the author's rich feelings inspire the composer to create beautiful and affective melodies. Only in this focused way can the words and sentences be simple and yet powerful, and the composer can create the music later that inspires the singers, who will then touch and resonate with the audience.

在写词的时候，如果分清了对象，就可以用写作对象的语言、心态去把握歌词的情绪，让作者丰富的感情去感染听众，顺一条线索去牵动听众。才能做到词句朴实，内在深厚，曲作者也才能作出引起听众共鸣的乐曲，既适合演唱又能让听众叫好。

Before you write, think clearly: who will perform it? **The lyrics we are collecting are written for young Americans to sing!**

下笔之前要想清楚：是写给什么人唱？我们征集的歌词是写给美国年轻人唱的！

What kind of content are we creating and who is the audience? : **Still a young Americans!** It is better to have their life experience and emotions as your content. If the lyrics/stories relate to students learning Chinese, that would be even better. The content must be appropriate for audience aged 13 and up and promote diversity and inclusion.

写哪方面内容，听众是哪些人? : **还是美国年轻人！最好有他们的生活，甚至年轻人学习中文的内容。内容必须健康向上，适合 13 岁以上的听众，并注重 Diversity and inclusion.**

3. The emotions and basic structures of lyrics for pop songs

三、歌词的情调与结构要把握

一首歌是什么情绪的？是含情脉脉，还是雷霆万钧？是诙谐幽默，还是一本正经？这对歌词的写作是很重要的。所以，歌词的一条主线只能写一个内容，在情调上一定要贯穿始终。但在歌词内容的递进层次上情绪一定要有所区分，这就是歌词的结构。一般说来，歌词的结构有：起 intro and basic story and emotion、承 development、转 building to main message/emotions、合 return to original message。这起、承、转、合都要各自的情感特点。起是基调；承是变化；转是高潮（Bridge）；合是回归。歌词的主线及变化能够使作曲者更容易地把握词作的语气口吻，从而使音乐的旋律跌宕起伏，曲折缠绵。

歌词的段落从形式上讲是有几段歌词和主旋律/高潮。一般说来，歌词的前后段落在意义上要有分别，但又必须互相照应。前后意思的表达有呼应，意思一致，可有转折但不能矛盾，主旋律 Chorus or Bridge 一般是总结性的或是延伸性的高潮。歌词最常见的段落格式有：

1、A1+A2+B+A3（其中，A 与 A 段落是基调部分。它们之间结构相同，内容类似，但用词不同。B 为共同的重复的主旋律 Chorus or Bridge，必须含有要传达的最重要的信息和情感）。

2、A 1 +B1+C，A2 + B 2 + C 式（其中，A 1 与 A2 段落是基调部分它们结构相同，内容类似，但用词不同，B1 与 B 2 也是是基调部分。它们与 A 段落之间可以有不同的结构。但 B1 与 B 2 之间也要结构相同，内容类似，但用词不同。A 与 B 意思甚至押韵一般有变化，C 为共同的重复的主旋律 Bridge，必须含有要传达的最重要的信息和情感）。

3、A + B + C 1 + C 2 式（共 1 6 个小句，每 4 句一段。其中，C 1、C 2 均为主旋律 bridge，但一般 C 2 最后两句歌词会变化一下）。

4、A1(起) + B1(承) + C 1 (转) + C 2 + D(合) 式(D 为外加的一段 as transition or ending with conclusions)

作曲人将会决定如何重复演唱各部分。

Sample

- A1: I did my best but I guess my best wasn't good enough
- B1: I gave my all but I think my all may have been too much
- C1: Just once can't we figure out what we keep doing wrong
- C2: : Just once can't we find a way to finally make it right
- D: Just once I want to understand
- A2: I did my best but I guess my best wasn't good enough
- B2: I gave my all but I think my all may have been too much
- C1: Just once can't we figure out what we keep doing wrong
- C2: : Just once can't we find a way to finally make it right
- C1: Just once can't we figure out what we keep doing wrong
- C2: : Just once can't we find a way to finally make it right
- D: Just once I want to understand

Chinese lyric sample with the same structure but different storyline/message

Sample 《匆匆那年》王菲 2014 年

A 1 匆匆那年我们 究竟说了几遍 再见之后再拖延
可惜谁有没有 爱过不是一场 七情上面的雄辩
匆匆那年我们 一时匆忙撂下 难以承受的诺言
只有等别人兑现

B1 不怪那吻痕还 没积累成茧
拥抱着冬眠也没能 羽化再成仙
不怪这一段情 没空反复再排练
是岁月宽容恩赐 反悔的时间

C1 如果再见不能红着眼 是否还能红着脸
就像那年匆促 刻下永远一起 那样美丽的谣言

C2 如果过去还值得眷恋 别太快冰释前嫌
谁甘心就这样 彼此无挂也无牵

D 我们要互相亏欠 要不然凭何怀缅

A2 匆匆那年我们 见过太少世面 只爱看同一张脸
那么莫名其妙 那么讨人欢喜 闹起来又太讨厌
相爱那年活该 匆匆因为我们 不懂顽固的诺言
只是分手的前言

B2 不怪那天太冷 泪滴水成冰
春风也一样没 吹进凝固的照片
不怪每一个人 没能完整爱一遍
是岁月善意落下 残缺的悬念

C1 如果再见不能红着眼 是否还能红着脸

就像那年匆促 刻下永远一起 那样美丽的谣言

C2 如果过去还值得眷恋 别太快冰释前嫌
谁甘心就这样 彼此无挂也无牵

C 1 如果再见不能红着眼 是否还能红着脸
就像那年匆促 刻下永远一起 那样美丽的谣言

C2 如果过去还值得眷恋 别太快冰释前嫌
谁甘心就这样 彼此无挂也无牵

D 我们要互相亏欠 我们要藕断丝连

4. No story is too small

四、从小题入手

初学歌词，最好从小题材入手，往往会挖掘得更深。又如《思念》：从一只小小的蝴蝶入手，写尽了朋友之间的感情和眷念；歌词的点子最终要落到健康的、大众欢迎的、贴近生活、贴近实际，贴近群众的。

5. Be creative, show new and fresh ideas, promote universal messages

五、构思巧、出语新、立意高

1. 构思巧，就是不落俗套。最初开始写歌词有些模仿是可以的。但是要想有经典歌词，老师一定要带领他们作到构思巧、多观察、心中要有具体的意像，让人耳目一新。

2. 出语新，就是不说别人常说的，而是要标新立异说自己独有的。 **要说别人心中有但口中无的句子！**再如乔羽先生用蝴蝶写思念，已经把朋友之间的感情和眷念写尽了。一句老话，第一个把朋友比作飞进窗的蝴蝶的人是天才；第二个是庸才；第三个是蠢才。如果你换个角度（意像）写出一句你自己的话来，是谁都想过但没人当众说过的，你就成功了！

3. 立意高，是指内容健康又符合三个贴近：贴近生活，贴近实际，贴近百姓。符合百姓的审美要求。象那首“我思念故乡的小河”分明是游子的口吻，可它却由衷地赞美了家乡。

Sample : Connection to a famous melody (What a wonderful world) and adding English to reach American audience

唐伯虎 唱当你老了

<https://www.youtube.com/watch?v=owL7sEdbIQA>

歌词：<https://www.mulanci.org/lyric/sl83470/>

6. Be aware of the final song style

六、注重歌词的形式

歌词主要是让听众去听的。这就是说：你在创作之始，就要弄清一个元素：它是一首什么风格和速度的歌？这是为作曲者着想。只有你真正地为你所创作的这首歌着想了，你才会考虑它的特点，自觉地为这首歌内在的、外在的形式而创作。不然的话，这首歌很可能会东拉西扯，没有一条让作曲者能够把握的主线、一个鲜明的主题。因此，你的歌词也无法被作曲家选用谱曲。

风格差异：当今美国学生喜欢的流行音乐风格与华语流行音乐风格会有一些不同之处，例如近年的华语歌坛流行歌曲旋律性强，歌词易懂，而欧美当今流行歌曲以旋律简单的舞曲为主。我们希望得到偏重华语歌坛风格的歌词以使用它来在美国及中国国内推广汉语教学成果并得到主办方的认可。

事先得到学生们喜欢的中英文流行歌或电影主题歌各三首的 sample 将帮助所有人找到创作风格的基础。

我们目前选的少数中文歌曲 Sample 不是根据曲风或流程度而选的。而是注重歌词写作而选作参考用的。它们也不是主办方和创作团队建议的的创作风格。

网上的中国潮音/中国好声音等很多平台有很多华语新歌值得借鉴

7. Other important aspects

七、歌词创作的其他一些基本要素

- 1、**句式** 句式是歌词的基本形式。即歌词各段之间相对应的字数、音节基本要一样。
- 2、**押韵** 与诗不同，歌词必须押韵。一、三、五句尾字可以不押，二、四、六必须分明押韵。当然，如果为了词意，也可本段内转韵，但效果不如在本段内一韵到底富有旋律感。高潮主旋律部分转韵是可以的和常见的。全曲一韵到底富有旋律感但很难做到并很少见。

Sample: **rhyming with En**

天分 | 容忍 | 认真 | 恨 | 人 | 忍 | 笨 | 认真 | 闷 | 嫩 | 气氛 | 气愤 |

缘份 | 离与分 | 可笑得很 | 针 | 箴 | 地震 | 人们 | 美酒给你斟 | **幸福之门** | 我们 | 沉 | 仁 | 问

Sample 《**真实**》张惠妹 2001年

A1 你说的话 在我心中生了**根**
爱得很深 所以心会疼
记忆 在我的心中翻**滚**

是不是每一个人 都像我一样笨

A2 只怕再问 对彼此都太残忍

我能感觉 另外一个人

我等，等笑容换成泪痕

爱在崩溃的时候 比较真

B1 太多疑问 知道答案又如何

原来容忍不需要天份

只要爱错一个人

C1 心痛比快乐更真实

爱为何这样的讽刺

我忘了这是第几次

一见你就无法坚持

C2 孤独比拥抱更真实

爱让人失去了理智

会不会是我太自私

拒绝更寂寞的日子

D 放不开 也看不见未来

难道这种不完美

才是爱情真实的样子

B1 太多疑问 知道答案又如何

原来容忍不需要天份

只要爱错一个人

C1 心痛比快乐更真实

爱为何这样的讽刺

我忘了这是第几次

一见你就无法坚持

C2 孤独比拥抱更真实

爱让人失去了理智
会不会是我太自私
拒绝更寂寞的日子

C2 孤独比拥抱更真实
爱让人失去了理智
会不会是我太自私
拒绝更寂寞的日子

D 放不开 也看不见未来
难道这种不完美
才是爱情真实的样子

3、**用词** 歌词的词句最好适当的采用一些意象手法，减少直白的表达。用词要朴素、尽量口语化，尽可能地不用**形容词**。用大量的形容词来堆砌，只能说你写了一堆口号。须知：好歌无口号，口号不是歌！ 同时要避免用破坏意境的谐音。

8. Pop song lyrics vs. modern poetry

八、通俗歌词与现代诗的区别

歌词是为了配合音乐而产生的载体。相反，一首好的诗歌，即使在没有音乐的情况下，仍然能让人读出其中的意境来。诗歌是读的、品的，任何形式都不为过。因为它可以通过读者的感情、经历、品味等诸多因素去感悟、去体会。

通俗歌词的随意性很大。粗略看来，似乎是把几句词反复哼唱。其实它并不浅薄。通俗歌词中有很多优秀的作品，是其他体裁所不能与之相提并论的。比如《牵手》——“因为牵着我的手，所以爱着你的爱；幸福着你的幸福，悲哀着你的悲哀”情真意切！把心心相印、不离不弃的真挚爱情表达的淋漓尽致。这难道不是很经典的情感语言吗？

通俗歌词就是一种**民声**，是一种心态的描写。它注重感情的细腻，心灵的诉说，具体的意像，反复的吟唱。

在具体写作上既可以一韵到底，也可以自由换韵，一切以顺口为准；是有感而发，倾诉心声。因此，通俗歌词的写作是很随意的。这一点，它很象新诗。不过，它依然要遵循一定的规律：短小精悍、富有内涵、大致整齐、基本押韵以及旋律感、音节感、高潮处的抒情反复等等。有新意、有内涵，一样是写好通俗歌词的要素！

9. Suggestions for beginners

九、刚开始写歌词的同学们要做好以下几个方面

- 词作者如果是先有旋律参照来填词，一般都会更容易处理好语言的节奏感。我们将近期联系部分团队来做填词创作；
- 如果是先创作歌词，那就要会为自己的词设想基本的节奏，速度，情绪和曲风，并在此基础上创作；最好经常带节奏的念几遍来找到最好的歌词律动感。这两种创作过程各有不同的挑战但效果应该没有差别
- 尽可能描写自己有着强烈感触的故事和清楚的准备好到底是要抒发什么情感；
- 要注重细节的刻画，尤其是很多人都可能有类似经历的那些细节以产生与听众的共鸣；
- 不要太说教，要发挥诗歌跳跃性强的特点，镜头对准最有代表性的画面，哪怕只是不完全相连的画面；
- 同时也不要只有抒情而没有故事，哪怕讲得再含糊没能有完整弧线，也要有一点故事里最有代表性的碎片或影子；

Sample 于贞：《她和她和她》

有梦想的人不可爱吗？

三个女孩的故事：

第一个女孩是想要留长发的医生，她担心有人指责她戴手术帽还臭美；

第二个女孩是北漂的打工人，她想闯荡事业，面对父母和社会的催促，似乎只有做到最好才能有话语权；

第三个女孩是律师，她想去最有名的律所工作，却不得不承受职场对女性的偏见。

- 把握好歌词每一段的节奏感。简单流畅，让听众产生共鸣。
- 可以事先根据故事的情节和情绪选一些押韵而简单的词汇，成语，年轻人喜欢的事物或通俗易懂流行词句，例如：
 - 彩霞满天/过眼云烟、雨后彩虹/月下雨中、星座、颜色、小动物、知名的地点（“贝佛利山庄”“上海浦东”、“自由女神脚下”）
 - 心目中的偶像、影视人物（“功夫熊猫”“蜘蛛侠”）
 - 简短的押韵的英文也可以插入歌词。（Come on! Yes you can! You will never be muted, wait what? That's way I like it etc.）

- 名人名言(“be the change you want to see”)等等

高翔 2022 年初整理更新，部分引用自作词十三记