

2.1 步驟一 了解原因和目的

正式開始構思和動筆前，我們必須先清楚：

（動機）為什麼要填這首歌？

（對象）誰唱這首歌？

（主題）這首歌要有什麼內容？

（條件）有多少參考資料？

（限制）作品要符合哪些要求？

創作可以天馬行空，但詞人如果連上述五道問題也答不到，填詞就等於漫無目的，內容很容易會失去重心或不着邊際，遑論有佳作出現。

為求答案，洽談合作的時候，應主動問監製或邀請你寫詞的人（自己／ 合作伙伴／ 製作公司 A&R 人員）以下資料：

2.1.1 製作目的

製作每首歌都有原因和目的，會直接影響歌曲的內容、風格、遣詞用字和表達手法。以下是我接受工作邀請的例子，可反映製作目的對創作的影響：

例一 【附錄 1】《心動不如出動》

寫作目的：項目負責人和監製告訴我，這首歌會收錄於專輯《Awaken 覺醒》中，目的是為熱愛粵語流行音樂的青年提供學習和參與製作的機會，也希望藉此讓聽眾獲得「生命充滿挑戰，要經歷自我覺醒後才能重生」的信息。

對創作的影響：專輯要帶出積極正面的信息，歌曲要有青春氣息，內容不可太深奧、隱晦和世故（如看透世情、飽歷風霜之類），要具時代感。

【附錄 2】《愛不怕》、【附錄 3】《戰勝舊我》、【附錄 4】《世界盡處沒顧慮》和【附錄 5】《重生的心聲》是同一專輯的作品，製作目的相同。

例二 【附錄 16】《兄弟》

寫作目的：為溫拿樂隊舉辦 50 周年告別演唱會而製作的新歌，將收錄於專輯《Farewell with Love》。

對創作的影響：專輯收錄的歌曲都由溫拿成員作曲，歌詞要道出他們的心聲或人生觀。縱要與歌迷道別，歌曲也要符合溫拿五虎樂天積極的性格，不論內容、風格、語調都要「離而不悲，別而不傷」，讓聽眾感受到友情的可貴和溫暖。

【附錄 17】《五個黑髮的少年》、【附錄 18】《小青柑》收

錄於同一專輯，製作目的相同。

例三【附錄 20】《爸爸放心我出嫁》

寫作目的：歌手姜麗文要在婚前製作一首單曲，作為給父親的禮物。

對創作的影響：內容必須道出姜麗文的心聲，表現她對父親秦沛的愛及自己將要出嫁的感受。由於關於結婚，所以全曲內容、用字、情感都要充滿喜氣和溫馨窩心。縱然是姜麗文給父親的禮物，有個人目的，但她亦希望這作品能夠成為聽眾在婚宴場合喜歡播放的歌。故此，內容除了是度身訂做，描述姜麗文跟父親的相處和感情外，也要引起聽眾共鳴，除了感動秦沛，亦要感動普羅大眾。

不論填什麼類型的歌，必須先問為什麼，這是填詞的首個步驟。清楚創作目的，出師有名，下筆才有明確方向，前進過程自能減少偏離路線的危機，有利寫出符合資方或監製心意的作品。

2.1.2 主題、內容及風格要求

找你填詞的人，一定能道出歌曲製作目的，因為即使業餘創作，用來打發時間也是一個目的，視乎你知道後有沒有興趣繼續成為創作團隊的一分子。然而歌曲的主題、內容和風格要求，有時候對方不一定在初次聯絡時就可給予指示，因為對方可能仍

沒有實際想法。

如果對方沒主動說，填詞人就要主動詢問是否可以提供以下各項的資料，盡力讓自己的創作貼題聚焦，增加交稿後對方滿意「收貨」的可能。

主題

製作目的是整個項目的發展方向，所以專輯中所有歌可以為同一個目的創作，但每首內容可以主題不同。例如：

【附錄 1】至【附錄 5】

這五首歌收錄於專輯《Awaken 覺醒》，製作目的相同，都是為年輕人提供參與流行曲製作的機會，並藉出版專輯傳遞「生命充滿挑戰，要經歷自我覺醒後才能重生」的信息。每首歌各要負責描述覺醒過程的不同階段，所以它們製作目的相同，但各有主題。例如《戰勝舊我》寫人先要知道自己的不足和弱點，再憑勇氣與決心改變自己；《重生的心聲》關於覺醒重生後，不再被舊我綑綁的感受；《心動不如出動》是專輯最後一首歌，主題是鼓勵重生的人坐言起行，以實際行動積極過活。

填詞人知道專輯的整體概念，下筆前就可精準思考主題與構思內容。然而並非所有工作都會如《Awaken 覺醒》般，為每首歌訂下明確的內容範圍，事實上大部分製作在做歌的階段是還

未定曲目次序的，內容構思則交由填詞人負責。故此，向聯絡人查詢製作方想要的主題，為什麼選用該曲，都有助確立主題、精準取捨資料和整合構思。至於沒有明確主題要求的歌曲，填詞人就要根據製作方向、工作經驗或其他資料（下文詳述）自行決定主題和篩選內容了。

內容

不要將內容與主題混淆，內容是比主題具體和細緻的要求。有些製作，監製會明確告知詞人有什麼內容要在歌詞裏出現，那可能是一個情境的畫面、一句廣告口號、一個活動主題等。填詞人要自行構思怎樣將對方的要求恰當地寫進詞中，既要符合整體脈絡，又要配合其他構思，還要自然流暢地將特定內容植入作品。別人可能只會告訴你零碎的想法，填詞人要自行判斷怎樣歸納處理，不能預期對方給予太詳細的指示。

例一 【附錄 14】《某月某日會 OK》

監製對內容沒特別要求，但因為小樣的歌名是《OK》，小樣歌詞也有「OK」，所以我想保留這個特別元素。小樣填詞人（也是作曲人）同意這想法，所以我在構思時必須考慮在哪個位置出現「OK」、什麼內容適合用「OK」，和一個英文詞語如何自然恰當地出現在粵語歌詞中。這是自訂的要求，雖然增加了工作難度，但我想嘗試這挑戰。此外，當時我身兼填詞人、製作項目（2018 年樂壇校長譚詠麟為「廣東歌 50 周年企劃」

發起向新晉創作人邀歌的活動）和專輯（《音樂大本型》）的歌詞顧問，所以可自由決定寫什麼。最後歌名是《某月某日會 OK》，歌詞有「今天竟得到真心的打氣／情緒已覺 OK」和「終於都相信／終於都知道／難處會變 OK」，就是這個原因。

例二 【附錄 20】《爸爸放心我出嫁》

歌曲製作人兼主唱姜麗文除了要求這首歌的主題關於女兒出嫁前對父親的心聲外，也希望歌詞明確指出她婚後不會疏忽和冷落爸爸，一定盡力讓他放心。故此，整首歌的主題構思、內容鋪排、敘述角度等都是為符合上述要求而決定。歌名《爸爸放心我出嫁》和歌詞中有「爸爸／開心笑吧」、「擔憂／通通放下」、「爸爸不必顧慮和我變生疏／永永遠遠居於我心窩」等句，就是直接地道出姜麗文的心意。

風格

製作方對風格的要求，會直接影響歌詞的信息、意境、氣氛、用字、表達手法等。基本上每首歌的風格大都貫徹始終，很少中途轉變，所以填詞人需要準確拿捏歌曲和歌手的風格。例如歌手走暗黑路線，歌曲氣氛和調子不會慷慨激昂，內容也不須刻意頌揚光明美善；相反，如果寫勵志和振奮人心的歌，就不會呼天搶地或幽怨淒涼。如洽談時對方沒關於風格的明確指示，填詞人就要透過旋律判斷，例如大調聽起來愉悅，小調較為憂傷。此外，小樣編曲呈現的氛圍，正常不會跟作品的出版

面貌相距太遠或有兩極的差別（當然我也遇過例外情況），歌詞就要相應配合。如果填詞人對樂理沒有認識，就要憑聽小樣後的感覺去寫。

例一 【附錄 3】《戰勝舊我》

讀者可以先不理歌詞，找歌曲的網上官方 MV 當小樣聆聽。《戰勝舊我》的說唱、主旋律和編曲同樣有控訴、硬朗和憤怒的感覺，像有人在爆發情緒或強烈喊叫，所以詞人應不會寫少女情懷或浪漫愛情。現在看看歌詞，可見關於一個人原本對周遭非常不滿，經自省後決心改變，因此歌詞用語直接坦率，不刻意修辭，其實都在配合旋律與編曲風格。

例二 【附錄 4】《世界盡處沒顧慮》

相信讀者也聽得到這首歌輕快活潑，予人開朗、舒服、自在的感覺，而且充滿趣味。監製要求我就曲風表現重生求變後，心態上可以放下包袱，正面積極地投入生活的內容。故此，我構思了一名女生到處外遊的故事，哪怕旅程不盡如己意，也要全情投入和樂觀面對每個挑戰，那樣才無負青春。因應歌曲風格和內容要求填的詞，須實事求是，除非詞人以惡搞方式追求反差效果，否則填詞雖然屬感性的工作，也要面對現實的要求。

2.1.3 合作伙伴資料

這裏所說的合作夥伴，當然不是台前幕後整個團隊，而是團隊

中與填詞有關的人物。多點資料在手，無論怎樣也有幫助。以下兩個單位，如情況許可，都要在下筆前先了解有關資料：

歌手

身份性別、年齡輩份、形象風格、嗜好喜惡、人生閱歷等一切有關歌手的事情，全都有助填詞。由於歌手負責演繹歌詞，是整首歌的靈魂人物，因此填詞人先了解主唱，就更容易寫出讓歌手喜歡、感動和有共鳴的作品。縱然不是每個歌手都有就個人意向參與選歌和審閱歌詞的機會，但若合作的是資深或同時參與幕後製作的歌手，他的看法是會影響詞作被採納的機會。

當然有時候填詞人要為全不認識或名不經傳的人寫歌，例如未出道的歌手、仍未確定主唱人選的歌曲、主唱不是演藝人士等，就要憑自己對小樣的感覺和創作經驗處理。

監製

填詞人應要知道誰是監製。由於不同監製有不同的工作風格和要求，又是決定會否採納歌詞的關鍵人物，所以如果知道是誰，配合其要求創作，百利而無一害。例如有些監製喜歡先向詞人了解內容構思，覺得沒問題才可動筆，那詞人就應知道，自己除了有寫作能力，也要懂得用言語具體、清晰、精簡地說明腦海中抽象的構思，從而說服別人認同你的建議。

每個監製對創作的要求都是獨一無二的，有些偏好直接淺白的歌詞，有些重視意境和修辭，有些更可能看不懂中文。事實上沒經過合作，很難全面了解。故此，如跟監製屬初次接觸和合作，就可先聆聽他過去製作的歌曲，了解他的風格，盡力做好下筆前的準備。

如果由監製直接聯絡，詞人當然會知對方身分，也可以直接問主唱是誰；如果由 A&R 職員負責聯絡，就要詢問誰是監製和主唱。大部分情況下，對方只會告知監製和歌手的名字及簡單資料，其他就要詞人自己上網搜尋了。

例一 【附錄 19】《真愛配方》

這首歌是我跟陳展鵬第一次合作，接洽時就知道要為他寫情歌。展鵬是著名演員，網上有許多關於他的介紹及訪問，不過投資者也想我在構思內容前先了解歌手對愛情的看法，所以我在下筆前跟展鵬通過電話。他詳細坦誠地分享了在情路上的遭遇和體會，故此《真愛配方》是以歌手的情路經歷為藍本，再進行藝術創作，不是全然由我憑空想像出來的。

例二 【附錄 21】《女生的說話》

這是由唱片公司版權部向合約詞人公開徵集歌詞的作品。公開徵詞簡單而言，就是同一首歌的小樣會發給多於一名填詞人，收到資料又有興趣的都可以投稿，不過作品要跟他人競爭，不一定能出版，落選就沒有酬勞。

《女生的說話》的主唱是於內地出道，但沒來港宣傳和發展的女歌手蘇妙玲，所以我對她沒任何印象。這項目要跟他人競爭，我當然希望增加勝算，於是上網閱覽蘇妙玲的個人資料、社交媒體帳戶和演出視頻，得知她透過歌唱比賽入行，形象年輕爽朗，喜歡貓。故此我構思了一個失眠的女生，深夜因手機沒電，不能跟心儀的男生繼續通信息，唯有外出閒逛，最後雙方因一隻貓而見面的故事。內容的畫面和情節，不單有魔幻氣氛，用字也盡量配合歌者青春淘氣的形象。

也許資方認為我的作品與歌手個人風格和形象特色相符，加上有貓的元素，所以成功獲採納。這首歌是我入行初期的作品，有不少瑕疵，但當年除《女生的說話》外，還有另一首以歌手名字命名的歌《妙》同時中選，實在令我喜出望外，開心了好一陣子。

2.1.4 歌曲語言

這點應該不用多解釋了！不過切勿將一切想當然，如聯絡人沒提及，填詞人就應不厭其煩詢問，因為不少歌手會將同一首歌錄製廣東話和普通話兩個版本，卻不一定交由同一名填詞人負責，所以接洽時有必須確認自己要寫什麼語言的歌詞。例如我為樂壇校長譚詠麟寫的《星夜的呼喚》，是用普通話唱的，但粵語版本由簡寧負責，連歌名也不相同。

此外，監製有可能將英語或其他外語的說唱（rap）部分交由專門創作說唱詞的人負責，所以下筆前務要清楚自己需要填寫的範圍。

2.1.5 特別注意事項

洽談工作的時候，對方可能會告訴詞人小樣中有沒有歌詞要保留、旋律中有哪些小節要特別強調、歌中有沒有應答（answer back）部分等，填詞人必須配合監製的指示。

此外，有些改編詞需要按原作的主題改寫，完成後還要得版權擁有方同意才可灌錄，所以詞人構思前要自行了解原作內容。一般而言，詞人會收到原曲的連結，但除了要按一般處理小樣的方式去聽，也需要自行上網找歌詞原作參考。

例如【附錄6】《蝶戀花》、【附錄7】《揮之不去》和【附錄8】《酒後的心聲》都是要根據以普通話或閩南話演唱的原曲改編，其中《揮之不去》和《酒後的心聲》是江蕙的經典金曲，唱的是閩語，所以我只聽原作無法完全明白歌詞內容，要上網找文本及白話語譯，細讀後才能開始構思粵語版本。

2.1.6 收費與合約

這是一門我也尚在學習的功課。寫作的人一般不太了解商業運

作和市場價格，填詞人的稿酬又因人和項目而異，加上收費多寡從來不會公開，所以沒有明確的定額和參考價格。填詞人入行雖然沒明確門檻，可是也沒有最低工資的保障。如果是唱片公司的合約詞人，就有版權部同事代為報價、收款和處理版權合約，好處是詞人不用操心收費的事，有專責人員代勞；弊端是要將議價和接洽權交予他人（視乎合約條款），也需要給代理公司抽成作佣金。如要自己處理上述工作，就要像不少自僱人士或斜槓族一樣，什麼也「一腳踢」，並自行就每個項目釐訂收費及追收稿酬。這些屬業務發展範疇，我不擅長，也就無法進一步給讀者建議了。

然而，我想提醒讀者，在接洽工作時，應詢問有沒有稿費、酬金數目及誰擁有歌詞版權，一切條件要雙方你情我願，達成共識和協議才開始工作。接着也要向資方了解收款方式、是否要簽訂出版合約、哪個階段（例如是錄音後或在正式出版後）才能獲發酬金，以保障個人權益。

2.1.7 交稿及錄音日期

上文談及填詞人知道交稿和錄音日期的重要，現在我想再分享一些個人經驗。大部分我經手的項目，洽談時都沒有明確交稿日期，因為對方可能還未定錄音日子，現時行內一般預期填詞人在兩星期內交稿。至於特別趕製的歌曲，往往只有數天至一星期準備歌詞，也有更趕的，翌日就要交稿。例如用來賑災籌