



当代阿卡贝拉 音乐风格训练

Exercises On The Contemporary A Cappella's Styles

王颖晖 著

中国青年出版社



当代阿卡贝拉音乐风格训练

Exercises On The Contemporary A Cappella's Styles

王颖晖 著

16 首不同风格的当代阿卡贝拉原创歌曲

16 original contemporary a cappella songs on different styles

中国青年出版社

(京) 新登字 083 号

责任编辑：曾熠

封面设计：于静波

图书在版编目 (CIP) 数据

当代阿卡贝拉音乐风格训练/王颖晖著. —北京：中国青年出版社，2014.10
ISBN 978 —7—5153—2828—7

I. ①当… II. ①王… III. ①无伴奏合唱—研究 IV. ①J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 230283 号

中国青年出版社 出版 发行

社址：北京东四 12 条 21 号 邮政编码：100708

网址：<http://www.cyp.com.cn>

电话：(010) 84031463 (010) 64010114

北京正豪彩色印刷责任有限公司印刷 新华书店经销

*

889×1194 1/16 6 印张 120 千字

2014 年 6 月北京第 1 版 2014 年 6 月北京第 1 次印刷

印数：1—1 000 册 定价：28.00 元

作者简介

王颖晖，中央戏剧学院音乐剧系教师。2001年起在中央戏剧学院担任音乐剧教学与实践工作，在中央戏剧学院与美国百老汇共同制作的音乐剧《名扬四海》（Fame）、《为你疯狂》（Crazy For You）、《拜访森林》（Into The Woods）的演出中担任指挥或乐队主键盘。

前言

当代阿卡贝拉（A Cappella，意译为“无伴奏合唱”）音乐在世界范围内的蓬勃发展促使了这一艺术形式在中国的普及，国内各专业艺术团体、高等艺术院校和影视媒体都开始尝试研究、表演和推广当代阿卡贝拉音乐。这一艺术形式在中国的发展目前尚处于初始阶段，对于其表演规律、演唱技术及训练方法仍需要深入研讨。编写本书也正是契合这一市场需求，试图对当代阿卡贝拉音乐风格的训练予以探索。

任何形式的声乐团队均可以使用本书进行当代阿卡贝拉音乐风格的学习，既适合以演唱多种形式的流行歌曲为特色的当代声乐组合，也可以帮助那些希望拓展音乐风格领域的传统声乐团队。作者萃取了八种不同类型的当代音乐，并基于此创作了 16 首不同篇幅与风格的多声部歌曲。通过学、练这些风格迥异的歌曲，可以逐步掌握每种音乐风格中所特定的旋律、和声与节奏，特别是可以体会到演唱不同风格的歌曲的“音乐感觉”。根据不同的演唱与组合方式，这些歌曲可以作为音乐风格练习在“热身练习”中使用，也可以作为独立曲目应用于音乐会的表演。

练唱这 16 首歌曲可以遵循以下方式：① 所有声部按照节奏同时诵读各自的歌词。② 女高音声部单独演唱自己的声部，然后女中音、男高音、男低音声部依次单独演唱自己的声部。③ 在男低音声部进入后，顺序叠加男高音、女中音、女高音声部。④ 所有声部同时在不同的力度要求下重复演唱直至转入上方半音新调。

在演唱中还可以运用以下方法：① 为了获得更为丰满的音响，在音域允许的情况下，男低音声部可以使用更低的八度重复音。② 练习时如果需要，可以根据乐谱上的和弦标记使用乐器为人声提供必要的和声支持。③ 可以选择地运用乐谱中的打击乐或人声打击乐声部为歌曲建立基础的节奏律动。④ 始终开放式地接受在整首歌曲或部分段落中基于和弦连接使用即兴演唱声部。⑤ 在任何适合的歌曲中，可以使用 4、8 或 16 小节的节奏式间奏（Rhythm Interlude），包括跺脚、拍掌、响指或击体。

另有几点需要说明：① 所有歌曲以各声部较为适合的音域记谱，并提供具有操作性的三次半音上行转调。练习时可以根据实际情况进行更大音域的扩展。② 所有拟声唱法的歌词都可以根据演唱者的习惯或喜好进行调整，但必须避免任何随意性的选择。③ 关于演唱法变化

方面，可以根据演唱者自身对于不同歌曲风格的理解而运用较为个性化的演唱方式，在这 16 首歌曲的乐谱中未标注要求。

掌握不同音乐风格的特质无疑是开启当代阿卡贝拉音乐之门的钥匙。开卷有益是作者的最大期望。编写本书意在抛砖引玉，不妥之处，请不吝赐教！

王颖晖

当代阿卡贝拉音乐的过去与现在

阿卡贝拉（A Cappella，音译）一词为意大利语，原意为“以教堂音乐风格”演唱，后特指集体或个人在演唱时无任何乐器伴奏。最初这一音乐形式被使用于宗教崇拜仪式中，后逐渐发展至世俗音乐生活娱乐。例如：盛行于欧洲中世纪时期的由罗马教皇格里高利一世所推行的圣歌，就是一种典型的阿卡贝拉教堂音乐；而起源于意大利的牧歌，则是盛行于欧洲文艺复兴时期最具代表性的阿卡贝拉世俗歌曲。

不可否认，阿卡贝拉音乐的发展依存于欧洲复调音乐写作技术的进步。特别是在可被称之为阿卡贝拉音乐的黄金时代的欧洲文艺复兴时期，意大利作曲家帕莱斯特里那（Giovanni Pierluigi de Palestrina 1525—1594）的复调音乐创作，奠定了阿卡贝拉音乐的主流写作方式——相互具有独立意义的基础混声四声部（可以根据音乐需要扩展至更多声部），即女高音、女中音、男高音与男低音（S. A. T. B.）。（这里所说的基础四声部仅代表人声的音域与音色，而不特指性别。）

欧洲文艺复兴之后的几个世纪以来，在器乐演奏技术日臻完善的推动下，器乐独奏或合奏音乐进入了繁荣时期，而阿卡贝拉音乐则好似在欧洲古典音乐的发展中“潜行”。虽然如此，众多古典音乐巨匠还是留下了许多阿卡贝拉音乐精品。这一情形在 20 世纪初发生了改变，阿卡贝拉音乐似乎进入了第二个空前繁荣的“黄金时代”。众多专业作曲家开始热忱地投身于这一艺术体裁的创作，随之而来的是数量巨大的作品问世，其中许多曲目在今日已经成为经典之作。

当这一古老而又具有旺盛生命力的艺术形式在当代复兴时，作曲家们在创作阿卡贝拉音乐时似乎已经不能满足于限制在古典音乐领域中。而当人声演唱技巧在现代日臻完善这一基础条件成熟后，阿卡贝拉音乐便迅速地走出古典音乐范畴，进入到同样拥有最为广泛欣赏群体的流行音乐领域。随着当代阿卡贝拉音乐在全世界范围内的迅速发展，几乎每个国家或地区都建立了阿卡贝拉音乐协会，并涌现出不计其数的专业或业余的阿卡贝拉音乐演唱团体，而且其中许多演唱团体已经蜚声国际。

普遍认为，当代阿卡贝拉音乐的浪潮起源于美国，其标志为 1909 年阿卡贝拉音乐团体“威芬普夫斯”（Whiffenpoofs）在耶鲁大学的建立；另一种观点则认为，同一时期在非洲裔美国

人社区形成的“理发师无伴奏”（The Barbershop Harmony）是当代阿卡贝拉音乐在美国的发源。20 世纪 40 年代风靡美国的基于节奏布鲁斯基础上的音乐风格“嘟哇”（Doo-Wop），也影响了当代阿卡贝拉音乐的发展。1960 年以后涌现出了一批直到今天仍具有国际影响力的专业当代阿卡贝拉音乐表演团队。包括“曼哈顿转运者”（Manhattan Transfer）、“六人组”（The Six）、“斯文格尔歌手”（Swingle Singers）、“国王歌手”（The Kings Singers）、“真实之声”（The Real Group）等。

随着唱片录制技术的发展与销售量的提高，流行音乐团体也尝试着在其发行的专辑中收录当代阿卡贝拉音乐风格的歌曲。“男孩男人”组合（Boyz II Men）与“后街男孩”组合（Backstreet Boys）属于其中的佼佼者。值得一提的是麦克菲林（Bobby McFerrin）的当代阿卡贝拉音乐“独角戏”，仅凭其一人极富变化的声音所创造的“和声”，几乎颠覆了当代阿卡贝拉音乐的定义。近年来，作为舞台表演艺术代表的百老汇音乐剧（Broadway Musicals）对于当代阿卡贝拉音乐格外关注，并相继诞生了以当代阿卡贝拉音乐作为舞台表演核心的剧目，代表作包括：“完美和声”（Perfect Harmony）与“在途中”（In Transit）。

当代阿卡贝拉音乐自 20 世纪 90 年代后在中国香港迅速发展传播。目前活跃的团体包括：“地铁声乐团”（Metro Vocal Group）、青协香港旋律（Hong Kong Melody Makers）、姬声雅士（Gay Singers）、“真思清唱团”（Zense）等。中国香港与中国台湾的华语歌手也都曾在其发行的专辑中尝试当代阿卡贝拉音乐风格的歌曲，比较有代表性的有：彭羚的《Cassapella》《窗外》《春风》；辛晓琪的《可爱的玫瑰花》《溜滑梯》《每个女人》；C AllStar 的《iSing》《世界还未末日》等。

当代阿卡贝拉音乐已经独立于任何现存的音乐类别，成为一种声乐表演艺术形式。那么其艺术魅力何在呢？答案很可能就是欣赏者无不为其“无所不能”的人声表现力所折服。笔者认为：“人声器乐化”是当代阿卡贝拉音乐之所以能够在世界范围内广泛传播的重要因素。人声的运用突破其自身的局限并可以像器乐的演奏一样“随心所欲”，为当代阿卡贝拉音乐创造了几乎是无限的可能性。

当代阿卡贝拉音乐风格简述

似乎很难将当代阿卡贝拉音乐归为某一类音乐范畴，就其表演形式而言，它几乎与当今存在的多数音乐风格交织于一体。将这一表演形式认定为适合于多种音乐风格表演形式的“开放式”载体是较为贴切的，它可以十分契合地表现出多种音乐形式的特征，也是这一艺术形式旺盛的生命力之所在。无疑，这种“开放式”对于当代阿卡贝拉音乐的发展产生了极大的促进作用。以下笔者就本书中所涉及到的当代阿卡贝拉音乐表演实践的音乐风格予以介绍。

1. 非洲音乐 (Afro)

多声部节奏 (Polyrhythm) 的演奏是非洲音乐最为普遍的特征，它与西方多声部音乐截然不同。北部非洲的音乐与中东地区的音乐具有紧密的联系，并使用极为相似的调式系统；非洲南部、中部与西部的音乐具有相同的“次-沙哈拉音乐”传统；而非洲东部的音乐却明显地受到了阿拉伯和印度音乐的影响。非洲传统音乐 (Traditional) 通常具有自然功能属性。其表演时间有可能比较长，并经常涉及到观众的参与。不同类型的劳动歌曲必然伴随着分娩、结婚、狩猎或政治活动。音乐承担着避免鬼魂的侵扰与表达对先祖的敬畏等作用。同传统音乐一样，非洲流行音乐 (Afro pop) 风格广泛而多样。多数当代非洲流行音乐建立在与西方流行音乐的交汇基础上。包括布鲁斯 (Blues)、爵士 (Jazz) 或伦巴 (Rumba) 等音乐风格，都在不同程度上来源于非洲音乐传统。非洲流行音乐也从西欧流行音乐中汲取了要素，特别是在乐器使用与录音技术等方面。

2. 疯克 (Funk)

疯克是一种起源于 20 世纪 60 年代中期的音乐风格，是由非洲裔美国音乐家基于灵魂乐 (Soul)、爵士 (Jazz) 和节奏布鲁斯 (R&B) 的混合体所创造的节奏性与舞蹈性新音乐。疯克音乐的一般特征在于并不强调旋律线条与和声进行，而是在音乐的开始便引入电贝斯与爵士鼓强劲的节奏律动。疯克歌曲通常建立于一个被延长的在某个和弦上发展的不断重复的动机，以此区别于建立在和弦进行上的灵魂乐与节奏布鲁斯。如同许多受到非洲音乐影响的音乐风格一样，代表性的疯克音乐由节奏乐器组成复杂的节奏律动，通常使用电吉他、电贝斯、哈蒙德电子管风琴演奏连锁式的节奏形态。疯克乐队有时也会使用由萨克斯、小号和长号所组

成的管乐组，而在某些情况下仅用长号来演奏节奏点。“开放性”的特质使得疯克音乐很容易与其他音乐类型相结合并派生出许多“融合性”的音乐风格，包括疯克摇滚（Funk Rock）、爵士疯克（Jazz Funk）、布吉（Boogie）、电子乐（Electro）、Go-go、G-Funk、Timba-Funk 等。

3. 福音（Gospel）

福音音乐通常被特指为以引用基督教教义作为歌词并强调和声运用为特征的黑人宗教歌曲体裁。根据不同的文化含义或社会背景，福音歌曲的创作、表演意义，甚至定义都会有变化。其创作与表演存在着多种目的，包括一般的审美体验，或宗教和礼仪目的，或仅仅是作为文化市场所需要的娱乐产品。福音歌曲中包含不同的风格，包括城市当代福音（Urban Contemporary Gospel）、福音布鲁斯（Gospel Blues）、进步南部福音（Progressive Southern Gospel）、蓝草福音（Bluegrass Gospel）、凯尔特福音（Celtic Gospel）与英国黑人福音（British Black Gospel）等。大多数福音歌曲中通常以合唱团为载体，并使用钢琴或哈蒙德风琴、铃鼓与爵士鼓、电贝斯与电吉他。福音歌曲的曲调优美并易于记忆，编曲注重简洁的和声进行与动感的节奏律动，其表演方式多利用领唱与合唱之间的问答呼应。

4. 萨尔萨（Salsa）

萨尔萨音乐在本质上通常被认为是古巴与波多黎各的流行舞蹈音乐。这个词最初是在 20 世纪 70 年代的美国纽约市被推广。萨尔萨音乐由多种音乐风格构成，包括古巴松（Cuban son montuno）、瓜拉恰（Guaracha）、恰恰恰（Cha cha cha）、曼波（Mambo）、波列罗（Bolero）等。而波多黎各的邦巴（Bomba）与普里纳（Plena）也属于这一类别。有时萨尔萨也用来称谓多米尼加的梅伦格（Merengue）和哥伦比亚的古比亚（Cumbia）。标准的萨尔萨乐队通常被划分为两种不同的乐器组合：或是以管乐为基础的 Conjunto，或是以弦乐为基础的 Charanga。传统的 Conjunto 由康加鼓、邦格鼓、贝司、钢琴与管乐组构成，而 Charanga 则由康加鼓、天巴鼓、贝司、钢琴、长笛与弦乐组构成。Clave 在萨尔萨中是极其重要的基础节奏观念及模式，如同建造拱门时在正确的位置中使用的楔石，Clave 的正确运用保证了音乐节奏的整体协调。

5. 流行（Pop）

广义上的流行音乐（Popular Music）常泛指任何在当下流行的音乐风格。狭义上特指在 20 世纪 50 年代的美国从摇滚音乐中衍生发展出来的音乐类别。实际上，流行音乐的发展时常借鉴其他音乐风格的元素，例如城市民谣（Urban）、舞曲（Dance）、摇滚（Rock）、拉丁（Latin）或乡村（Country）音乐。尽管如此，流行音乐仍旧存在自身发展的核心要素。其主要特征通常表现为三分钟左右长度的歌曲，并伴随着稳定而明显的节奏基础。音乐结构以主歌—副歌

模式与 32 小节模式为主，并强调主、副歌之间在旋律、节奏以及和声方面的对比。在节拍与旋律方面趋于简洁，常辅以基础性和声进行的伴奏陪衬。乐器的运用以键盘、电吉他、电贝司与爵士鼓为基础，编曲也时常包括管乐组或弦乐组的加入。作为一种音乐风格，流行音乐的主旨目的为使听众获得享受的体验，而不仅仅苛求于某种所谓的艺术深度，从而最大限度地追求商业上的成功。

6. 节奏布鲁斯 (R&B)

节奏布鲁斯 (Rhythm and Blues) 是起源于 20 世纪 40 年代的美国黑人流行音乐中的一种。这个词最初是由唱片公司用来描述面向非洲裔美国黑人唱片市场所制作的音乐。在当时这种基于流行、摇滚与爵士音乐并伴随着强劲节奏的黑人音乐迅速受到欢迎。而后这一名称的含义却逐渐发生了变化。节奏布鲁斯一词在 20 世纪 50 年代初期常常用在黑人布鲁斯的唱片制作上。而 50 年代中期在节奏布鲁斯为摇滚音乐的发展做出贡献后，这一名称则更多地联系到一种由电子布鲁斯，福音与灵魂乐融合发展而成的新风格，在 20 世纪 70 年代则作为总体的名称概括了灵魂乐与疯克音乐。当代节奏布鲁斯则发展于 20 世纪 80 年代。标准的节奏布鲁斯的编曲通常使用钢琴、电吉他、电贝司、爵士鼓和萨克斯，有时也使用人声和音组。歌词中时常带有强烈的宿命感，音乐上通常辅以可“预见”的和声模式与曲式结构。

7. 摇滚 (Rock)

作为流行音乐的一种类别，摇滚音乐 (Rock and Roll) 起源于 20 世纪 50 年代的美国。60 年代后，英国与美国的摇滚音乐出现了一系列不同风格的发展。节奏布鲁斯与乡村音乐曾在摇滚音乐的发展初期对其产生极为重要的影响。另外，摇滚音乐还从其他音乐风格中汲取养分，例如黑人布鲁斯与民间音乐。其后摇滚音乐与爵士乐、古典音乐等其他类别的音乐风格进行了相互融合发展。摇滚乐队的编曲中以电吉他的运用为核心，通常还使用电贝司和爵士鼓。代表性的摇滚音乐是基于歌曲的音乐形式，通常以 4 拍的节奏和主歌—副歌结构为基础。如同流行音乐一样，摇滚音乐的歌词常常着重于爱情主题，也涉及到社会或政治等非常广泛的内容。不可否认，英国、美国等白种人作为主体成为了摇滚音乐发展的关键因素之一。较之流行音乐，摇滚乐队更为强调音乐家的才能，现场演出及意识形态的真实性。

8. 摇摆 (Swing)

摇摆音乐是一种发展于 20 世纪 30 年代的美国音乐，在 40 年代成为了一种独树一帜的音乐风格。摇摆音乐运用由低音提琴与爵士鼓所组成的强壮的节奏声部，并以此作为其他和声或旋律声部演奏的基础，包括铜管组的小号与长号、簧片组的萨克斯与单簧管，有时还有完

整的弦乐组。摇摆音乐的速度通常为中速到快速，并伴随着摇摆三连音(Swing Triplets)感觉的节奏。虽然通常摇摆音乐的记谱为 $\frac{4}{4}$ 拍，但实际听起来却更像 $\frac{12}{8}$ 拍。与古典音乐不同，摇摆音乐的“摇摆感”是要强调音乐中的反拍或弱拍。摇摆乐队的演奏通常需要演奏者在和声进行的基础上进行即兴演奏，而这时其他的乐器声部则多为承担精心编配的背景和声。这种由古德曼(Benny Goodman)所领导的可以舞蹈的摇摆音乐风格，几乎成为了从1936年到1946年美国流行音乐的主体。

目 录

前言	(1)
当代阿卡贝拉音乐的过去与现在	(3)
当代阿卡贝拉音乐风格简述	(5)
非洲流行 (Afro Pop)	(1)
非洲民谣 (Afro Folk)	(4)
爵士疯克 (Jazz Funk)	(10)
疯克布鲁斯 (Funk Blues)	(15)
阿门颂 (Amen)	(21)
阿来路亚 (Alleluya)	(24)
古巴松 (Son)	(29)
恰恰恰 (Cha cha cha)	(34)
流行歌谣 (Pop Ballad)	(37)
轻松流行 (Easy Pop)	(42)
节奏布鲁斯歌谣 (R&B Ballad)	(45)
摇摆节奏布鲁斯 (Shuffle R&B)	(52)
经典摇滚 (Classical Rock)	(56)
硬派摇滚 (Hard Rock)	(62)
中速摇摆 (Medium Swing)	(68)
轻松摇摆 (Easy Swing)	(73)
16 首歌曲中歌词发音国际音标对照表	(78)

非洲流行

(Afro Pop)

Afro ♩.=60

王颖晖 曲

SOPRANO

ALTO

TENOR

BASS

Clap

D A

Woh, lah yah nah, lah yah nah, woh

Woh, lah yah nah, woh

Woh, lah yah nah, lah yah nah, woh

Woh, lah yah nah, woh

12/8

3

G

1. D 2. D Eb

woh, lah yah nah, lah yah nah. woh nah. wol

woh, lah yah nah. woh nah. woh

woh, lah yah nah, lah yah nah. woh nah. wol

woh, lah yah nah. nah.

6 Eb Bb

Woh, lah yah nah, lah yah nah, woh

Woh, lah yah nah, woh

Woh, lah yah nah, woh

Woh, lah yah nah, woh

8 Ab 1. Eb 2. Eb E

woh, lah yah nah, lah yah nah. woh nah. wol

woh, lah yah nah. woh nah. woh

woh, lah yah nah. woh nah. wol

woh, lah yah nah. nah.

11

E

B

Woh, lah yah nah, lah yah nah, _____ woh

Woh, _____ lah yah nah, _____ woh

8 Woh, lah yah nah, lah yah nah, _____ woh

Woh, _____ lah yah nah, _____

13

A

1.
E2.
E

woh, lah yah nah, lah yah nah. _____ woh nah. _____

woh, _____ lah yah nah. _____ woh nah. _____

8 woh, lah yah nah, lah yah nah. _____ woh nah. _____

woh, _____ lah yah nah. _____ nah. _____

非洲民谣

(Afro Folk)

王颖晖 曲

Afro ♩=120

G Am/C G/D G

SOPRANO
ne me ne mah ne me hey hey_ ne me ne mah ne me

ALTO
ne me ne mah ne me hey hey_ yi yah ne me ne mah ne me

TENOR
ne me ne mah ne me hey hey_ yi yah ne me ne mah ne me

BASS
doong doong_ ne me hey hey_ ba doong doong ne me

Sogo

Maracas

Clap

4 Am/C G/B Clap G Am/C G/D

hey hey_ ne me ne mah ne me hey hey_

hey hey_ ne me ne mah ne me hey hey_ yi yah

hey hey_ ne me ne mah ne me hey hey_ yi yah

hey hey_ ba doong doong ne me hey hey_ ba