

● 李 罡 著

通俗歌曲 卡拉OK 演唱技法

● 通向歌星之路

李 罡著

通俗歌曲
卡拉OK
演唱技法
●通向歌星之路

中国文联出版社

●时代文艺出版社

通向歌星之路 TONG XIANG GE XING ZHI LU 李罡 著

责任编辑：刘明涛

封面设计：章桂征

时代文艺出版社出版发行 787×1092毫米32开本 8.25印张 2插页

168 000字

(长春市斯大林大街副136号) 1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷

白城市印刷厂印刷 印数：5 000册 定价：3.80元

序 言

乔 羽

实在地讲，这部书的序言应该由音乐家来作，我不是为这样一部专著撰写序言的适当人选，但我赞成对通俗歌曲进行深入地分析研究，弄清它的来龙去脉，了解它的发展趋势，掌握它的方法和技巧，关心它，爱护它，帮助它，使它健康地成长，逐步臻于完善。而在这一方面，过去我们只有零星的议论，没有系统的著述。因此，当本书作者携来手稿问序于我的时候，虽然几经踌躇，终于不忍拒绝。

我知道，对不懂的东西发言是很危险的，何况书中的论点，我以为还有一些需要商榷的地方。但好在序言不是书评，书籍出版以后的事情，自有评论家去做。仁者见仁，智者见智，议论一番，平添几分生气，对通俗音乐的发展总会有好处的。

十多年以来，通俗歌曲在中国大地上得到了迅速的发展，赢得了广大的听众，特别是广大的青年听众。一代年青人把它视为自己的歌，狂热地吟唱着，品味着，甚至自己也参与了创作。我在一些大学的校园里参加过大学生们的歌咏活动，许多歌曲是他们自己创作的，这些歌曲大抵都采用了通俗唱法。他们也热切地要求专业作者为他们创作更多的为

他们所喜爱的歌曲。他们对写过这类作品的作曲家和歌唱家所表示的欢迎，我是目睹者，那是令人兴奋不已的。其实也不仅在大学校园里，在工厂、在农村，甚至在部队，情景亦复如是。这就不是少数人的喜爱问题，而是多数人的需要问题了。正因为有这种社会需要，应运而生，我们便拥有了一批通俗歌曲的作曲家和演唱家。如果事情的开始，我们自己创作出来的作品连同它的演唱方法还有模仿的痕迹，但是很快我们就进入了创造阶段。从内容到形式都迅速地发生了变化。从事情的开始，我就相信，世间任何艺术形式和方法，一旦到了我们手中，我们便有能力使之为我所用，表达我们所要表达的内容，满足我们的审美需要。血管里流动的都是血，水管里流动的都是水，这是事实，也是真理。将这个道理用在通俗歌曲问题上，当然也是行得通的。我们的血管里流的是中华民族的热血，这就决定了我们所创造的通俗歌曲的根本素质。这部专著对这个问题论列较少，我以为应多写一些。自然，我们在通俗歌曲的创作上，现在还不是成熟阶段，许多课题摆在我们面前，需要理论，也需要实践。因此我曾多次呼吁，希望更多有真知卓见的艺术家投身其中。从这个意义上讲，本书作者无疑做了有益的尝试和探索，这是一个好的开端。只要我们的文学家、艺术家及广大群众都来关心通俗音乐的发展，在这个艺术天地里，我以为是可以大有作为的。

耿耿此心，权作本书序言，以就教于广大读者。

一九九〇年十二月九日

目 录

序言.....	乔 羽 (1)
---------	-----------

第一章 通俗歌曲的艺术特征.....	(1)
--------------------	-------

(一) 通俗歌曲的旋律性.....	(2)
-------------------	-------

(二) 通俗歌曲的节奏性.....	(3)
-------------------	-------

(三) 通俗歌曲的大众性.....	(7)
-------------------	-------

(四) 通俗歌曲的似真性.....	(9)
-------------------	-------

(五) 通俗歌曲的动情性.....	(10)
-------------------	--------

(六) 通俗歌曲的新颖性.....	(12)
-------------------	--------

(七) 通俗歌曲的表演性.....	(16)
-------------------	--------

(八) 通俗歌曲的综合性.....	(19)
-------------------	--------

第二章 通俗歌曲的风格流派.....	(22)
--------------------	--------

(一) 风韵犹存的民歌民谣.....	(22)
--------------------	--------

(二) 纯情浪漫的偶像派.....	(23)
-------------------	--------

(三) 雄霸歌坛的实力派.....	(25)
-------------------	--------

(四) 崛起的音乐文学.....	(28)
------------------	--------

(五) 烘云托月的影视歌曲.....	(32)
--------------------	--------

(六) 方兴未艾的民族摇滚.....	(38)
--------------------	--------

第三章 通俗唱法的呼吸训练.....	(45)
--------------------	--------

(一) 呼吸的方式.....	(45)
----------------	--------

(二) 呼吸的方法.....	(47)
(三) 呼吸与情感.....	(52)
第四章 通俗唱法的开声训练.....	(56)
(一) 正确的演唱状态.....	(56)
(二) 通俗唱法的声学特点.....	(58)
(三) 通俗唱法的共鸣.....	(59)
(四) 通俗唱法的喊嗓.....	(61)
(五) 声韵十三辙.....	(63)
(六) 青春期声音的“倒仓”.....	(76)
第五章 通俗唱法的咬字与行腔.....	(80)
(一) 通俗唱法的“竖唱横说”.....	(80)
(二) 通俗唱法的吐字归音.....	(83)
(三) 通俗唱法的以字行腔.....	(87)
(四) 通俗唱法的旋律与韵律.....	(90)
第六章 通俗唱法的节奏与节拍.....	(93)
(一) 节奏与旋律.....	(93)
(二) 节奏与节拍.....	(96)
(三) 切分节奏和符点节奏.....	(99)
第七章 通俗唱法的起唱规律.....	(103)
(一) 顶拍起唱.....	(103)
(二) 带拍起唱.....	(104)
(三) 空半拍起唱.....	(108)
(四) 空一拍起唱.....	(110)
(五) 切分音起唱.....	(111)

第八章 通俗唱法的颤音运用.....	(113)
(一) 颤音的特点.....	(113)
(二) 颤音的种类.....	(114)
(三) 颤音与演唱风格.....	(117)
(四) 颤音的情感表达.....	(118)
(五) 颤音的训练方法.....	(120)
第九章 通俗唱法的话筒使用.....	(122)
(一) 演员与话筒.....	(122)
(二) 话筒的特点.....	(123)
(三) 话筒与呼吸.....	(124)
(四) 通过话筒判断音色和音准.....	(125)
(五) 话筒的持法.....	(125)
(六) 话筒与表演.....	(128)
第十章 通俗唱法的情感体验.....	(130)
(一) 作家的体验与演员的体验.....	(130)
(二) 生活体验与艺术体验.....	(131)
(三) 情感体验的新鲜感.....	(133)
(四) 情感体验与个人演唱风格.....	(134)
(五) 情感体验与声音表情.....	(135)
(六) 情感体验与面部表情.....	(137)
(七) 情感体验与内心视象.....	(139)
(八) 情感体验与第二感觉.....	(141)
第十一章 通俗唱法的形体表现.....	(144)
(一) 内心体验与形体动作.....	(144)

(二) 形体动作的美感·····	(146)
(三) 形体动作的可视性·····	(147)
(四) 形体动作的音乐性·····	(148)
(五) 形体动作的写意性·····	(151)
(六) 形体动作的观赏性·····	(154)
(七) 形体动作与严肃性歌曲·····	(155)
(八) 形体动作与幽默性歌曲·····	(156)
(九) 形体动作与歌颂性歌曲·····	(157)
(十) 形体动作与民族性歌曲·····	(159)

第十二章 通俗唱法的艺术处理 ····· (161)

(一) 占有歌曲内容三部曲·····	(162)
(二) 情感色彩的递进和对比·····	(167)
(三) 装饰音乐的艺术处理·····	(169)
(四) 延时音的艺术处理·····	(171)
(五) 假声的艺术处理·····	(173)
(六) 演员与乐队的配合·····	(175)

第十三章 通俗唱法的风格形成····· (184)

(一) 模仿与风格·····	(185)
(二) 个性与风格·····	(187)
(三) 气质与风格·····	(189)
(四) 修养与风格·····	(192)
(五) 风格的深化·····	(194)

第十四章 走向神秘的舞台 ····· (198)

(一) 观众是上帝·····	(199)
----------------	-------

(二) 快感与美感·····	(201)
(三) 摆脱窘境·····	(205)
(四) 演员的上、下场·····	(210)
(五) 演员与观众活的交流·····	(212)
(六) 演员的服饰化妆·····	(215)

第十五章 怎样唱好“卡拉OK”

·····	(221)
(一)“卡拉OK”的由来·····	(221)
(二)演唱“卡拉OK”的诸多益处·····	(222)
(三)普通人的艺术·····	(226)
(四)“卡拉OK”的特点·····	(227)

●歌迷小辞典

●歌星小档案

后记·····	(249)
---------	---------

第一章 通俗歌曲的艺术特征

在人类社会发展的进程中，音乐始终伴随着我们的感觉走。而通俗音乐作为一种大众艺术，无疑占据主导地位。

从广义上来说，包括民间音乐、群众歌曲、进行曲及摇滚爵士乐等都属于通俗音乐的范畴。而我们现在所讲的主要是当代流行歌曲和轻音乐、轻歌剧。

从本世纪初我国兴起的“学堂乐歌”，到“五四”新文化运动后产生并流行的《长城谣》、《桃花江上》、《何日君再来》、《天涯歌女》；从建国初期深受欢迎的《来自祖国的风》到八十年代的《妹妹找哥泪花流》，以至于后来港台歌曲的涌入，西北风大流行，通俗音乐已在人民大众心里深深地扎下了根。从剧场歌厅唱到体育场馆；从荧屏银幕唱到大街小巷，无论男女老幼，无论地位尊卑，从总统到囚犯，从学生到军人，人们仿佛走火入魔，如醉如痴，一首新歌的出现，一位新星的诞生，都会是人们议论的主题；一场成功的演唱会，更会使人们久久不能忘记。

为什么通俗歌曲会如此这般受宠？为什么美国黑人歌星迈克尔·杰克逊的一张唱片竟发行了三千八百万张，从而使他成为全球演员之首富？为什么东南亚歌迷在香港歌星谭咏

麟的演唱会上疯狂、哭泣、晕迷？为什么一曲《血染的风采》会催下十亿人的眼泪？这是一个十分难解的谜。让我们从通俗歌曲的特征以及它与其它音乐形式的区别去探索其中的奥秘吧！

（一）通俗歌曲的旋律性

通俗歌曲以其优美动听的旋律来感染打动听众，因为通俗歌曲大多取材于民间音乐和民歌、民谣，因此曲调流利、舒顺，可听性强。

《知道不知道》、《采槟榔》、《十五的月亮十六圆》、《一无所有》、《月亮走我也走》是由民歌形态脱胎而来，溶入了现代人的音乐感觉，我们听来既纯朴又新鲜。《你潇洒我漂亮》、《走过咖啡屋》、《雨中即景》则是城市民谣演变的产物，我们也感到亲切自然。

取材于民歌民谣的通俗歌曲之所以比之民谣更受欢迎，是因为它比原始民歌更注重旋律的优美完整和变化，加之电声音乐的伴奏及新颖的配器使旋律更为突出。

随着人类文化的演进，通俗歌曲的创作与传统民歌民谣的音乐形态总是保持着若即若离的关系，香港歌坛深受西方音乐的影响，但真正流行的好歌还是离不开他的民歌根。

《水中花》

$\dot{1}$ 5	$\underline{6\ 3\ 5}$	5	$\overbrace{1\ 2\ 3}^3$	2 · 3	6	$\overbrace{1\ 2\ 3}^3$						
凄	风	冷	酷	多	少	繁	华	如	梦	曾	经	万

2 . 3 6 . 6 | 5 3 3 3 ——— | ………

紫 千 红 随 风吹落

《沉默是金》

3 5 5 6 5 5 3 2 | 3 3 3 2 1 1 — |

夜 风 凜 凜 独 回 望 旧 事 前 尘

6 1̣ 1̣ 2̣ 1̣ 1̣ 6 5 3 | 5 ——— | ……

是 以 往 的 我 充 满 怒 愤

台湾很多词曲作者，刻意创新，这是十分可贵的，他们把传统抛得很远，但同时又创造出了新的传统，这些传统也必将成为后人的财富。但无论走多远，流传下来的关键还是作品的旋律性，这是衡量一首通俗歌曲优劣的第一标准。

由于这种特点，要求演唱通俗歌曲的演员对旋律要十分敏感，对民歌民谣及地方戏曲的韵律和行腔要有一定了解。只有这样，才具备了唱好通俗歌曲的基本条件。

(二) 通俗歌曲的节奏性

通俗音乐的节奏之鲜明，变化之奇巧是严肃音乐和民歌所不及的。这种节奏也来自民间。“桑巴”、“印度风”，欧洲传统的华尔兹、探戈，近代的“摇摆”和“的士高”，都给通俗歌曲注入了新的生命，因为节奏本身是生命运动的形式，它与人类的呼吸、血液的运行，心脏的搏动有着密切的联系。

人类下意识地创造了它，又有意识地将它完善，使它成为激荡我们情绪的手段。“鼓机”成了表现节奏的工具。很难设想《昨夜星辰》这首脍炙人口的歌曲离开那铿锵有力的探戈节奏，会如此叩击我们的心扉；也很难设想《酒干倘卖无》离开了节奏，又怎会有后半部音乐停止后那砰然作响的鼓声伴着撕裂人心的呼喊，以及《望天》前奏中大鼓和竹笛怆然的结合，还能使我们感受到宿命的气氛，从而引起深思和震慑。

通俗歌曲节奏的变化，会不断地激发你的想象力，这取决于编曲人员精心的构思和设计，一个鼓机会创造出无穷的语言。《再回首》后半部使用加力的军鼓，来表现再回首后恍然如梦的心态，节奏的语言如此清晰：“再回首恍然如梦（军鼓），再回首我心依旧（军鼓）。”在这里每一声鼓都使你如梦方醒。

再看《一无所有》，鼓机在音乐开始并没有出现，只是一片茫然的合成器的长音，伴以“我曾经问个不休，你何时跟我走，可你却总是笑我，一无所有”的散板，使整个音乐充满神秘、茫然。然而从“我要给你我的追求”开始，鼓机骤然卷入，从而强化了演唱者内心对自由的渴望与追求，鼓机不只是烘托演员心情的工具，而且是一种语言，一种信息，一个生命的组成部份。因此，我们可以说，没有节奏，也就没有通俗歌曲。

通俗歌曲的节奏变化，除表现在鼓机所处理的各种形态外，还表现在速度的对比上。《一样的月光》、《浪迹天涯》前半部的叙述，后半部的激情，形成了一种情绪的跌宕，在戏剧

性作品中表现尤为突出。

每一句唱词在相对稳定的律动性节奏中，富于变化地排列，成为通俗歌曲的第二种节奏，这两种节奏的有机结合，才形成通俗歌曲的节奏特点，在某种程度上，后者较前者更为重要。如果说前者是音乐的脉搏，那么后者就是音乐的血液。比如我们前面提到的《昨夜星辰》：

歌词节奏的排列 0 $\overbrace{\times \times \times}^3$ $\times$ — | 0 $\times$ $\overbrace{\times \times \times \times \times}^5$ |
 昨夜里 昨 夜 的 星

律动性探戈节奏 $\times$ $\underline{\times}$ $\times$ $\times$ | $\underline{\times}$ $\times$ $\underline{\times}$ $\times$ $\times$ |

$\times$ • $\underline{\times}$ $\times$ $\underline{\underline{\times \times \times}}$ | $\times$ — — — |
 辰 已 坠 落

$\times$ • $\underline{\times}$ $\times$ $\times$ | $\underline{\times}$ $\times$ $\underline{\times}$ $\times$ $\times$ |

稳定的律动性节奏是音乐伴奏创造的效果，而富于变化的节奏排列却是演员唱词创造的效果，二者有机的结合，使通俗音乐更加富有变化性。因此，作曲家们往往在唱词的节奏排列上煞费苦心，运用各种手段，丰富通俗歌曲的节奏。

通俗歌曲中休止符的运用，切分音的运用，都使得旋律进行异常活跃。比如在 4 / 4 拍中，把休止符连续处理在强拍上，造成空一拍的效果，使之产生了 3 / 4 拍的感觉，加强了音乐的旋转和摇晃感，显得轻松活泼。

0 5 6 5 | 3 · 5 6 $\dot{1}$ | 0 5 6 3 | 2 — — — |

你 送我 一 束 鲜 花 艳 丽 芬 芳

0 5 3 2 | 1 · 2 3 5 | 0 $\dot{1}$ $\dot{2}$ 6 | 5 — — — |

我 送你 一 曲 新 歌 情 深 意 长

(《故乡情》)

在通俗歌曲创作中，作曲家还往往把一小节的强拍休止8分音符，然后接8分或16分音符，在某种程度上使节奏更加富于变化，具有相当的弹性和磁力。比如：

0 2 3 3 2 1 5 3 · 3 3 2 1 | 2 3 3 3 3 2 3 2 1 · |

不 要 谈 什 么 分 离 我 不 会 因 为 这 样 而 哭 泣

尽管通俗歌曲的节奏有着丰富多彩的变化，但它的节奏型比较稳定，所以也易于熟记。特别是一定的节奏型有规律的重复，使得音乐形象更加鲜明。比如

× × × × × × × · × × × × × | × 0 0 0 |

× × × × × × × × · × × × × × | × 0 0 0 |

这首歌是罗大佑的《恋曲1990》，从节奏形态分析，这种节奏型的重复给人的印象相当之深。有趣的是，作曲家为了不让人听来乏味，在歌曲的发展段，突然改变了节奏的形态，使人耳目一新。高潮过后，又轻轻地回到了那温馨轻柔的主题节奏，耐人回味和咀嚼。

通俗歌曲的节奏正随着人们艺术观、美学观的变化而变化，这正是通俗歌曲永远与时代同步的重要原因。

（三）通俗歌曲的大众性

“孤独站在这舞台，听到掌声响起来，我的眼泪忍不住掉下来”这首《掌声响起》，非常准确地道出了通俗歌曲与人民大众的关系，它是根植于人民大众又依赖于其生存而发展起来的音乐形式。演员不是为了在歌声中表现一下自我而演唱，而是为了呼唤那些与自己有着相同情感经历的人们来共同面对人生。台湾歌星王杰在自己的歌集《是否我真的一无所有》出版前三个月的经历，彻底改变了他一贯以表现自我，无视听众而自娱的心理。那是一个寒冷的夜晚，依然是熟悉的灯火，依然是熟悉的小径，远处却隐约地飘来自己的歌声。寻着歌声方向走去，他发现一位六十开外的老者，正聚精会神地坐在一台老旧录音机旁听自己的歌，面容安详而宁静……。王杰哭了，因为此时此刻，自己一首极普通的歌曲，却在安抚着一颗孤独、疲惫的心。超越了年龄的时空，使整个世界充满了友爱和亲情。这是音乐与人民的一种血肉联系，是一位歌唱家毕生事业的全部含义。

一首民众喜欢的歌，八方云雨汇唱，九州风雷和声，春节联欢晚会上，费翔一曲《冬天里的一把火》使他成为一夜歌星。一时间，神州掀起了一股费翔热，由他灌唱的录音带，几天之内，销售一空，街头巷尾到处传唱《一把火》，甚至有人戏谑地把大兴安岭林火说成是费翔唱起来的，这虽是不着边际的玩笑话，却从侧面说明了通俗歌曲是这样的具有摄魂