

发声训练 风格训练 音乐定位 作品处理 舞台表演

流行音乐学院

- 音乐院系/艺术学校教材
- 音乐人/爱好者自学用书

附赠MP3光盘
练声曲/学习音频

流行演唱法

编著 尤静波

湖南文艺出版社

发声训练 风格训练 音乐定位 作品处理 舞台表演

流行音乐学院

- 音乐院系/艺术学校教材
- 音乐人/爱好者自学用书

附赠MP3光盘
练声曲/学习音频

流行演唱法

编著 尤静波

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

流行演唱法/尤静波编著.--长沙:湖南文艺出版社,2010.5
ISBN 978-7-5404-4570-6

I. ①流… II. ①尤… III. ①通俗音乐
- 声乐艺术-教材 IV. ①J616

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第071285号

流行音乐学院系列教材

流行演唱法

本书作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理 邮编/100005
地址/北京市东单三条33号京纺大厦5层 电话/(010-65232656-532)

编 著/尤静波

出版人/刘清华

责任编辑/何征 0731-85983118
 music-he@163.com

技术编辑/刘津

封面设计/汪勇

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编410014)

湖南省新华书店经销

长沙富州印务有限责任公司印刷

2010年5月第1版第1次印刷

开本/787×1000 1/16

印张/19.25

印数/6,000

书号/ISBN978-7-5404-4570-6

定价/39.50元(附MP3)

音乐部网址: <http://www.hnwy.net/music/>

邮购电话:(0731)85983102

传真:(0731)85983016

联系人:李莉莉

打击盗版电话:

(0731)85983044/(0731)85983019

若有质量问题,请直接与本社出版科联系

(0731)85983029

出版说明

中国流行音乐理论和教学体系的第一次构建

本丛书是中国第一套成体系编写的流行音乐教材。教授的内容包括各种风格流行音乐的每个层面，以理论教学为主，同时兼顾音乐实践教学。

本丛书既可作为流行音乐从业人员以及爱好者的自学教材，也符合作为专业院校教学用书的条件（如作为音乐学院、师范及普通院校音乐系，艺术学校以及设有“流行音乐”、“通俗音乐”或“现代音乐”系的中高等院校的教材）。

读者对象类别主要包括流行音乐歌手、乐手、创作人、制作人、录音师、DJ、编辑、教师及学生等。

作为音乐人，最好能具备全面的专业素质。希望通过本套丛书的系统学习，能使读者成为真正具有专业素养的、能与国际主流接轨的流行音乐人。

流行音乐和传统音乐在一些方面有很多共性，但又独具个性，它基于传统又超越传统，是一个独特的音乐理论体系。如流行音乐的节奏远比传统音乐复杂，和声进行及和声色彩的需求也和传统音乐也有着明显的不同，尽管这些理论尚未完全体系化，但是在实际中却有了它所独具的音乐标准，因此不可能以传统的理论来解释这些流行音乐的现象。根据流行音乐在学习的内容、方式以及着重点上的不同，本丛书在借鉴世界先进流行音乐学院系教学模式的基础上，根据国内传统音乐教学的基本方法以及学生的个性特点，并参照一般传统音乐学院的教学体系和方法，制定了一套适合中国国情的、严谨而科学的学习计划，以使读者能更加适应流行音乐的学习要求。

丛书的理论教材主要有《基础乐理》《视唱练耳》《基础和声》《爵士和声》，实践类教材包括《编曲》《流行歌曲写作》《流行演唱法》。这些教材搭起了流行音乐学习的基础架构，读者可以循序渐进地学习乐理、和声，同时进行视唱练耳的训练，然后再深入学习创作或编曲，并运用到演唱等实践活动中。

不同的人可选择性地搭配使用不同的教材。比如歌手和乐手必须学习《基础乐理》《视唱练耳》《基础和声》，了解《编曲》《流行音乐历史与风格》；如果想成为一名创作歌手或创作乐手，同时还要学习《流行歌曲写作》《流行演唱法》；创作人和制作人不

但需要学习以上几门课程，同时还需掌握《编曲》；DJ、音乐教师和音乐编辑，不但需要学习以上这些课程，同时还需掌握《流行音乐历史与风格》，以拓宽自己的思路。

中国流行音乐自1920年代诞生，至今已有八十多年的历史，但中国流行音乐一直没有一套完整的理论和教学体系。

本丛书无意中充当了构建中国流行音乐理论和教学体系的第一个角色。

虽然现在形成的这套丛书的内容和体系还有待时间的检验，但为了能扮演好这个角色，丛书的编写者和策划者付出了大量的劳动，这些劳动体现在丛书的各个细节中。

针对传统音乐和流行音乐对于基础理论的不同侧重点，编写者们安排了与传统音乐教育不同的学习内容和模式。比如在学习“基础乐理”时，就使用了大量不同风格、不同国家的流行音乐作品作为谱例，让读者从横向和纵向两个方面拓宽视野，加强分析能力、创作能力和适应能力。

考虑到学习的延续性，本丛书的编写基本上保持了内容的统一性，在谱例上力求连贯性，比如“基础乐理”中列举的某些“转调”谱例，将会在“基础和声”中进一步进行分析；“基础乐理”中分析的流行音乐节奏特征，也将会在“视唱练耳”中得到进一步的训练。

任何艺术形式都是不断发展进步的，流行音乐及其教学同样如此。发展和进步，不应当是单一直线式的，而应是开放式的，放射式的，全方位的。

作为中国第一套完整的流行音乐理论和教学体系教材，我们希望能有读者（教师或学生）对已出的教材提出宝贵意见，以供我们修订改版。我们更希望有更多的富有流行音乐教学和实践经验的人士加入到这个行列中来，参与到其他课程教材的编写和对已有教材的修订等工作中，不断完善教学体系，丰富教材的门类和内容。

我们将以“基于理论，透过现象，把握市场，兼顾艺术和商业的融合，从而提升中国流行音乐的整体水平”的理念继续这套教材的出版工作。如果您认同这个理念也愿意为中国流行音乐教学事业添砖加瓦，请与我们联系。

地址：湖南省长沙市东二环一段508号湖南文艺出版社
邮编：410014

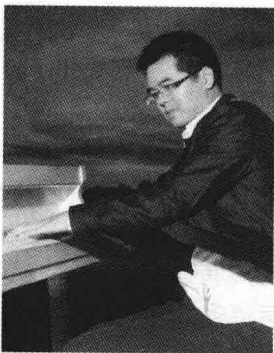
E_mail: music-he@163.com

电话：0731-85983118

联系人：何征

前言

Foreword

尤静波

著名音乐人，北京现代音乐学院副教授，历任基础理论教研室主任、流行演唱学院副院长、流行音乐研究

所所长。

从事流行音乐教学、研究、创作、制作十余年，出版个人专著10余部，录制演唱讲座20余套，创作歌曲百余首；曾出版个人创作专辑《将小调进行到底》。曾在北京大学、中国传媒大学、天津音乐学院等数十座知名高校举办流行音乐巡讲。2008年创办波普文化国际传媒，从事音乐培训及唱片制作。

流行演唱是一种求个性、求特点的唱法，在欧美已有百年历程，但是在我国，对流行唱法的研究尚还处在摸索阶段，尤其是对于华人自身所特有的演唱特征，更需要我们进行深入研究。因此，流行歌曲演唱法在我国声乐教学中尚属一门新课题。

流行演唱是一门综合性的声乐表演艺术，流行演唱教学应当分为“机能训练”和“能力训练”两大部分。所谓“机能训练”即歌唱所必须具备的发声基本技能，例如松弛、通畅、气息、共鸣、力度、声区等问题的训练；所谓“能力训练”是流行唱法中更加值得提倡的训练模式，是指声音的“量”与“度”的控制能力、声音色彩的调控能力、音乐风格的掌控能力、作品演唱的再创造能力、音乐情感的表达能力等，如果没有这些能力，即使具有再好的嗓音，也难成为优秀的流行歌者。当然，“机能”是基础，没有“机能”，后面的“能力”也无从谈起。

正是基于这样的观点，在编写过程中，笔者充分考虑到了这两大内容。例如第一章“流行演唱的基本概念”和第二章“流行演唱发声训练”基本是以“机能”介绍与训练为主；而第三章之后的“流行演唱的声音色彩与表现力”、“流行演唱风格训练”、“流行演唱的音乐定位”、“流行演唱作品处理”等章节都是以强调“能力”为主的介绍与训练。

在内容上，笔者的观点是不排斥任何一种科学的唱法，以传统唱法和流行唱法的普遍共性为论述基础，但又总结了很多流行唱法所特有的独特性，例如咬字方式、声音色彩、音乐定位、风格流派等内容。换而言之，传统唱法中的声音“机能训练”对于流行唱法很重要，但是声音的色彩与细节训练对于流行唱法更重要。

演唱教学是一个相对抽象的概念，尤其是一些专业术语让人十分费解，考虑到这一点，笔者在文中尽量采用通俗语汇来介绍发声原理及声乐技巧，使读者在阅读中能够很明白、很清楚的读懂问题，并能够理解、消化。

流行演唱不仅仅是一门单纯的声乐艺术，它还和创作、制作、录音、表演有着极为紧密的关系。本书观点是笔者通过多年的演唱教学和创作、制作相结合所得出的一些见解，但愿这些不成熟的观点能够给大家一点启示和参考。此外，笔者也希望通过本书能够和业内同行及广大读者进行广泛交流，共同研究流行唱法的更多规律。

为了便于大家课下自学训练，笔者还特意制作了100条发声练习曲和60多条风格练习曲，以供大家在训练中能够循序渐进的进行训练。此外，本书还附有100多首训练曲目，所列作品都具有各自的训练价值，大家可以将其和练习曲结合起来使用。

尤静波

2010年5月

个人网站: www.pop1927.com
博客: www.youjingbo.blog.sohu.com
邮箱: yjb1124@163.com

绪论

关于流行演唱的几个观点

流行演唱是流行音乐的重要表现方式之一，大部分流行音乐作品都是通过演唱形式来表达作品的思想和情感。因此，流行歌曲的演唱自然也就成了流行音乐的主要表演手段。

1. 流行音乐的发展以城市为中心，流行唱法是都市中的民间唱法

流行演唱作为流行音乐的主要表现方式，它的生长环境是以城市为基础的。流行音乐是19世纪后，随着现代工业文明的兴起而形成的，它是在现代都市的基础上发展起来的。纵观流行音乐的历史，美国的芝加哥和纽约、中国的上海、英国的伦敦、法国的巴黎都是各国流行音乐诞生与发展的主要基地，其原因就是这些城市在20世纪初就已形成繁华大都市面貌，因此，任何一种类型的流行唱法，它的形成都是在城市中。例如，美国的乡村唱法，虽然具有浓郁的乡土气息，但是它也依然离不开都市生长环境，主要以田纳西州首府——繁华的纳什维尔（Nashville）为发展基地。又如，布鲁斯原本由美国的黑人民歌发展而来，最初主要集中在密西西比三角洲一带的农业地区发展，后来随着黑人纷纷涌进城市，布鲁斯也随即进入芝加哥、孟菲斯等大都市，因此，布鲁斯由农村向城市的转移过程，实际上就是这种音乐由黑人民歌向流行音乐转型的过程。再如，我国流行音乐最初于1920年代在上海发源，也是因为当时的上海已形成国际化大都市的繁荣局面，具备现代都市的基础，因此成为我国流行音乐的发源地。可见，流行音乐的形成离不开“城市”这个环境，因此流行歌曲是一种都市化的流行音乐。

流行音乐虽然在都市中发展，但是它的很多特征和民间音乐具有共同点。它的发声方法都是最自然、最口语的“说话式”发声方法；它所演唱的内容最贴近大众生活，最能够反映大众情感。因此可以这么认为，流行音乐是都市中的民间音乐，流行唱法是都市中的民间唱法，正是因为它具有这样的民间性和大众性，具有平民化特征，因此受到了社会大众的普遍接受与认可。

2. 流行演唱是以生活为基础的多元化演唱形态

流行演唱是生活化的歌唱艺术，它所表现的内容和情感都是生活的写照，没有感情的流行歌曲是很难打动听众的，因此，流行演唱面对的欣赏对象是社会大众。然而人生百态，社会形态和大众生活方式却有着无尽的变数，所以说，流行演唱是在大众生活的基础上呈现出来的多元化演唱形态，它的艺术标准源于生活。

鉴于流行唱法的社会影响力，它不仅广泛的流行于民间，并且经过一个多世纪的发展，如今早已形成一套独有的艺术标准，在发声、咬字、共鸣等方面都具有自身的审美特征，以致和美声唱法、民族唱法形成三足鼎立的势态，因此，以美声唱法或民族唱法的审美标准来衡量流行唱法都是不客观的，甚至是错误的。当然，科学的发声方法都是一样的，三种唱法同为声乐艺术，在基础发声方面应该是没有对立的，但是在声音表现、舞台表现以及声音色彩要求等方面三者都具有各自的要求，流行唱法的要求甚至更高。

然而，传统声乐教学一贯强调机能训练，发声机能和声音技巧一般都放在声乐教学的首要位置，当然，流行演唱教学也应该建立在相对科学的、自然的发声基础上，具有良好的发声状态和自然的发声方法，这是学习声乐的基础。但流行演唱不仅仅是单纯的声乐艺术，尤其是鉴于它多元化的表现形式、多样化的风格特征，流行演唱是一门以声乐为基础，并跨越多领域的综合艺术形式，它是一种以声乐为基本表现手段，但又融合了多元化表现方式的艺术形式，它的多元化表现方式还包含有舞台表演方式、风格表现方式、二度创作表现方式等，因此，流行演唱教学应该是一种多元化的教学方式，而不能拘于传统声乐教学中的技能训练。鉴于流行演唱的多样性，它不仅注重声音的个性，更注重演唱者的综合音乐能力、二度创作能力、自我表现能力以及必不可少的好乐感。没有“好乐感”和“再创作”能力的流行歌手，即使拥有再好的声音也无法成为优秀的歌者。

因此，流行演唱的教学与训练应该是多元化的，综合化的，而不是单一化的声乐训练。鉴于它的个性化特征，流行演唱训练必须建立风格化教学模式，学生必须通过演唱大量的作品，掌握各种音乐风格，这样才能从中训练出属于自己的风格，使自己的演唱得到升华，从而达到流行演唱的审美标准。

3. 流行演唱是以声乐为基础的细节化演唱艺术

流行演唱是一种声乐艺术，这是无可争议的，但是流行演唱不仅仅是声乐技巧所能完成的演唱艺术，在演唱中它更需要很多细节化、性格化的演唱处理。实际上，流行演唱的基本标准是：声音可以模糊化，细节必须清晰化，也就是说什么样的声音条件都可以演

唱流行歌曲，但是演唱一旦没有细节，那就是再好的噪音也是“白开水”。

何谓“演唱细节”？它是指演唱中能够让人品和咀嚼的成分，也就是在行腔、咬字、气息、力度、感情等方面所体现出来的一些特殊的个性化处理。通常不同的歌手演唱同一首歌最能体现出细节的差异，没有细节的歌手只是用声音唱歌，而有细节的歌手则是用心唱歌。但是，所有的演唱细节都是通过声乐技巧来表现的，若声音的能力达不到，细节也就无从谈起。因此，演唱没有技巧行吗？不行。但是有了技巧而不会处理，也没用。所以说流行演唱是一种超越了声乐艺术的细节化歌唱艺术。

声音条件可以是天生的，但是演唱细节，不是与生俱来的，它必须通过一定时间的培养和积累，从声音的感悟上升到心灵的感悟，才能体现出细节化的演唱能力。换句话说，流行演唱的细节来自于内心深处。因此，演唱细节也就变得十分神秘，就像灵感一样的难以捕捉。所以说要唱好一首歌，必须通过反复的磨练，在练习中不仅要注意声音的问题，更要注意细节的问题。其实，细节问题这也是当下流行演唱教学中存在的一个比较大的问题，很多声乐教师只重视声音的技巧，而忽略了演唱的细节，教师没有概念，学生自然也就得不到引导，因此在三四年的学习中只是教会了学生如何用声音唱歌，而导致学生在演唱中不会处理细节。其实，演唱细节的处理是并不可教的，但是在日常的训练中时时注意，时时提醒，时时引导，长期如此，便能让学生树立起细节化、个性化的演唱概念，这比解决几个高音来得更为实际。

演唱细节的问题在舞台上可能会被听众所忽略，但是要想走向成功的歌手必须经历录音的过程，在录音棚中，演唱细节就变得非常重要。有些歌手在录音中，一切都没有问题，但是仔细听来就是没有什么地方值得回味，对于录音来讲这是失败的。因此，在声音被放大数倍的录音演唱中，细节决定成败。尤其是在后期缩混中，很多细微的演唱细节都成为一首歌曲或一张专辑中的亮点，没有这些亮点，不仅是歌手的失败，也是制作人的失败。笔者在长期录音和制作中，得出的经验是很多歌手在不经意的失误中唱出了特点，唱出了细节，然而这些失误在声乐课堂上往往被声乐教师纠正或抹去。当然，靠失误来获得细节并不是演唱的常规手段，但是这个事实说明一个问题，在流行演唱中循规蹈矩未必是最好的。同时，事实还说明一个问题，一位好的声乐教师绝对不是声音的“清洁工”。

对于流行演唱如何教？如何学？各有招数，但是教什么？学什么？必须经过严格思考，其中细节化演唱应该成为流行演唱教学的重点之一。

目录

Contents

第一章 流行演唱的基本概念

- 一、流行演唱的声音标准 001
- 二、流行演唱的咬字 002
  - 1. 口语化咬字基础 002
  - 2. 不同语言的咬字特征 002
  - 3. 咬字中的“甩韵”与“收韵” 004
- 三、流行演唱的共鸣 005
- 四、流行演唱的气息 006
  - 1. 气息与发声 006
  - 2. 气息与音色 007
  - 3. 气息与力度 007
  - 4. 气息与情感 008

第二章 流行演唱发声训练

- 一、松弛训练 009
- 二、气息训练 013
- 三、弹跳训练 017
- 四、声区训练 021
- 五、母音训练 026
- 六、力度训练 028

第三章

流行演唱的声音色彩与表现力

- 一、真声 030
- 二、假声 032
- 三、混声 036
- 四、轻声 039
- 五、气声 041
- 六、喊声 043
- 七、哑声 045
- 八、泣声 047
- 九、挤声 049
- 十、颤音 050
- 十一、真假转音 051
- 十二、真声假唱 053
- 十三、强音弱唱 055

第四章 流行演唱的风格与流派

- 一、爵士唱法 057
  - 1. 传统爵士唱法 058
  - 2. 即兴爵士唱法 058
  - 3. 流行爵士唱法 058

二、索尔及R&B唱法	059
三、摇滚唱法	061
1. 呼唤式摇滚唱法	061
2. 慵懒式摇滚唱法	061
四、民谣唱法	062
五、乡村唱法	063
六、拉丁唱法	064
七、说唱唱法	065
八、布鲁斯唱法	067
九、音乐剧唱法	068
十、中国唱法	069

第五章 流行演唱风格训练

一、布鲁斯Riffs	071
二、爵士乐Riffs	073
三、摇滚乐Riffs	075
四、放克Riffs	076
五、R&B Riffs	078
六、拉丁Riffs	080
七、说唱Riffs	081

第六章 流行演唱的音乐定位

一、风格定位	086
二、歌路定位	088
三、造型定位	088
四、音色定位	089
五、音域定位	090

第七章 流行演唱的舞台表演

一、站立	091
二、上场	092
三、下场	092
四、鞠躬	093
五、手势	093
六、眼神	094
七、舞台位置	095
八、话筒运用	095

第八章 流行演唱的作品处理

一、基本常识	097
二、歌词和情感	097
三、旋律和语感	098
四、编曲和层次感	099
五、声音和乐感	100

附录 流行演唱训练曲目

松弛训练

1. 《勇气》	102
2. 《约定》	103
3. 《女人花》	104
4. 《记事本》	106
5. 《星语心愿》	107
6. 《城里的月光》	108
7. 《盛夏的果实》	109
8. 《恰似你的温柔》	110

9. 《我可以抱你吗》 111
10. 《原来你也在这里》 112
11. 《练习》 113
12. 《十年》 114
13. 《东风破》 115
14. 《白桦林》 116
15. 《那些花儿》 118
16. 《一生有你》 119
17. 《痴心绝对》 120
18. 《外面的世界》 121
19. 《我真的受伤了》 122
20. 《爱我的人和我爱的人》 123

气息训练

21. 《囚鸟》 124
22. 《橄榄树》 125
23. 《在水一方》 126
24. 《眼泪知道》 128
25. 《寂寞在唱歌》 129
26. 《我们说好的》 131
27. 《月亮代表我的心》 133
28. 《值得一辈子去爱》 134
29. 《太傻》 135
30. 《再回首》 136
31. 《手放开》 138
32. 《朋友别哭》 140
33. 《火柴天堂》 141
34. 《心如刀割》 142

35. 《一个人的天荒地老》 144
36. 《那一场风花雪月的事》 145

弹跳训练

37. 《宁夏》 146
38. 《绿光》 147
39. 《波斯猫》 149
40. 《眉飞色舞》 150
41. 《爱的主打歌》 151
42. 《爱情三十六计》 152
43. 《彩虹》 154
44. 《简单爱》 155
45. 《七里香》 156
46. 《找自己》 158
47. 《豆浆油条》 160
48. 《非你不可》 161

声区训练

49. 《回家》 163
50. 《红豆》 165
51. 《流年》 166
52. 《只有你》 168
53. 《天下无双》 170
54. 《不管有多苦》 172
55. 《我用所有报答爱》 173
56. 《靠近》 175
57. 《沙滩》 176
58. 《流沙》 177

59. 《下沙》 179
60. 《秋意浓》 180
61. 《爱我还是他》 181
62. 《明天我要嫁给你了》 183

爵士唱法训练

63. 《断翅的蝴蝶》 184
64. 《走钢索的人》 185
65. 《秋叶》 (*Autumn Leaves*) 186
66. 《不知所措》 (*Misty*) 187
67. 《身体和灵魂》 (*Body And Soul*) 188
68. 《白天与黑夜》 (*Night And Day*) 189
69. 《不知道为什么》 (*Don't Know Why*) 191
70. 《带我去月球》 (*Fly Me To The Moon*) 193

索尔唱法训练

71. 《回家》 163
72. 《望春风》 195
73. 《彩云追月》 196
74. 《月亮代表谁的心》 198
75. 《我将永远爱你》 200
(*I will always love you*)
76. 《不要伤害我的心》 202
(*Un-break My Heart*)
77. 《我该说些什么》 (*What'd I Say*) 204
78. 《愚蠢的束缚》 (*Chains of Fools*) 206
79. 《奔放的旋律》 (*Unchained Melody*) 208
80. 《你是我生命中的阳光》 209
(*You Are The Sunshine Of My Life*)

摇滚唱法训练

81. 《温柔》 210
82. *Lydia* 212
83. 《飞得更高》 213
84. 《浪人情歌》 215
85. 《有多少爱可以重来》 217
86. 《走开》 (*Beat It*) 218
87. 《加州旅馆》 (*Hotel California*) 219
88. 《你是如此美丽》 222
(*You Are So Beautiful*)
89. 《我所做的一切》 223
(*Every Thing I Do*)
90. 《你的每一次呼吸》 225
(*Every Breath You Take*)

民谣唱法训练

91. 《白桦林》 116
92. 《恋恋风尘》 227
93. 《那些花儿》 118
94. 《等等等等》 228
95. 《干杯，朋友》 229
96. 《破晓》 (*Morning Has Broken*) 230
97. 《温柔的爱我》 231
(*Love Me Tender*)
98. 《斯卡堡罗集市》 232
(*Scarborough Fair*)
99. 《当孩子诞生时》 234
(*When A Child Is Born*)
100. 《阳光洒在我肩上》 235
(*Sunshine On My Shoulders*)

乡村唱法训练

101. 《露西尔》(Lucille) 237
102. 《什锦菜》(Jambalaya) 239
103. 《乡村之路》(Country Road) 240
104. 《我所有的爱人》 242
(Any Man Of Mine)

拉丁唱法训练

105. 《双鱼》 244
106. 《真情人》 246
107. 《迷迭香》 247
108. 《酒醉的探戈2001》 249
109. 《无事一身轻》(Mas Que Nada) 251
110. 《崭新的一天》[(DaLe) Yaleo] 252
111. 《无论何时, 无论何地》 254
(Whenever, Wherever)

说唱唱法训练

112. 《娘子》 256
113. 《双截棍》 258
114. 《中国话》 261
115. 《骑士精神》 263
116. 《本草纲目》 265

布鲁斯唱法训练

117. 《伤心旅店》(Heartbreak Hotel) 267
118. 《激情已逝》(The Thrill Is Gone) 268
119. 《改变世界》(Change the world) 269

120. 《给我一个理由》 271
(Change the world)

音乐剧唱法训练

121. 《回忆》(Memory) 273
122. 《黑夜乐章》 275
(The music of the night)
123. 《大教堂时代》 277
(The Age Of The Cathedrals)
124. 《世界的最后一夜》 279
(The last night of the world)
125. 《阿根廷别为我哭泣》 282
(Don't Cry For Me Argentina)

中国唱法训练

126. 《去者》 285
127. 《天堂》 286
128. 《青藏高原》 287
129. 《精忠报国》 288
130. 《山路十八弯》 289
131. 《在那东山顶上》 290
132. 《前门情思大碗茶》 291

第一章

流行演唱的基本概念

流行演唱法和美声唱法、民族唱法构成了中国声乐艺术的三大主要类型。而流行唱法因其独特的魅力赢得了广大听众的喜爱，如今成为歌曲演唱的重要表现手法之一。流行唱法之所以广受大众喜爱，是因为它迎合了大众的审美标准，它是最生活化、口语化的演唱形式。

一、流行演唱的声音标准

流行演唱从声音上讲并没有固定的标准模式，对于流行歌手而言个性就是生命。不管自己具有什么样的声音条件，一定要最大限度的挖掘出自己的特色。因此，流行演唱的声音审美标准是“求异”，而非“求同”。

作为一门声乐艺术，任何唱法都必须遵循“松”和“通”的原则。“松”即一切和发声有关的身体部位都要放松，如下巴松，喉头松，全身肌肉松，表情松、咬字松等；“通”即腔体贯通，气息流畅。从胸腔到头腔贯通无阻，胸口不憋气，整个呼吸系统形成一个畅通无阻的直管状。从发声而言，身体的各个部位都是密切相关的，“通”是“松”的基础，“松”又是“通”的保障，两者相辅相成。

在“松”和“通”的基础上，流行演唱讲究的是“质”，即“音质”。任何一种声音类型都是有质的，亮有亮的质、暗有暗的质、沙哑有沙哑的质。因此，每个人在自身声音本质的基础上寻求“质”的放大，这是流行演唱的声音概念，也是流行演唱中声音“求异”的重要实现手法。例如，阿杜、杨坤的沙哑，许茹芸的气声，童安格的鼻音，王菲的慵懒都是自身音质放大而形成的个性。

因此，流行演唱的声音标准是建立在自身声音条件基础上的，挖掘并放大自己的声音本质和特色是流行演唱的重要概念。声音的刻意模仿，或极度类似某歌星都是流行演唱致命的问题。

二、流行演唱的咬字

1. 口语化咬字基础

流行演唱的咬字对于形成演唱风格具有很大影响，它更是决定歌手生命力的重要因素之一。流行演唱的咬字概念必须建立在自然说话基础上，即：口语化基础，不必在意字头字尾的口形如何，也不必在乎字形是否校正，只要在自然说话的状态下，能够让人听清歌词便可，尽量避免多余的口形，夸张的口形。

早在1980年代，我国流行音乐刚刚起步，很多歌手由于缺乏对流行演唱的认识，都以传统唱法的咬字概念为标准，讲究“字正腔圆”，强调口形的状态，这种过于戏剧化的咬字用在流行演唱中听起来很不自然。

回顾我国早期流行歌手的咬字情况，大部分歌手的咬字都比较传统，过于夸张，如毛阿敏、韦唯、张行等歌手至今还带有这样的特点。其实，很多当今知名的港台歌星，他们在1980年代刚出道时，咬字也都十分传统，但是他们随着潮流的变化及时转变意识，在一定时间内调整了自己的咬字方式，所以至今依然还活跃在流行乐坛的一线。例如，在张学友、伍思凯等歌星1980年代末录制的唱片中都能听到这些过时的咬字方式。因此，建立口语化的自然咬字概念是流行演唱的重要基础。

2. 不同语言的咬字特征

流行演唱的咬字不仅要建立口语化基础，还要注意“松弛度”，不要将字头咬得太紧，唇、舌、齿都要相对放松。由于汉语的发声部位多在口腔前半部，又受到“阴、阳、上、去”四声的牵制，在演唱中很容易为了校正字形而忽略声音的自然和松弛。鉴于语言的差别，不同的语言在咬字上都存在一定的发音特征。在当代流行歌坛，我们接触较多的语言是汉语、英语、粤语、闽南语。在这四种语言中，英语和粤语的咬字方式都比较容易发音，多数母音都能使口腔自然形成圆润状，比较容易形成良好的发声状态；而汉语和闽南语相对较差，很多母音容易使声音发扁，不太容易形成良好的发声状态。

例如英文和中文比较。英文由26个字母组成，声韵没有汉语那么复杂，而且发声部位多在嘴部，很容易形成松弛的咬字状态，同时英文的母音也很容易使口腔形成圆形状态，这样能使声音变得圆润、饱满。同样一个“i”母音，汉语的咬字容易使口腔发扁，如“齐”、“里”等字的状态，口腔里面不易打开；而英文便能自然形成一种口腔打开呈椭圆形的状态，如“be”、“he”、“me”等词，口腔状态十分自然，而且圆润。再如“u”母音，汉