

美国名师课堂系列

YOU CAN *sing*

跟美国名师学 歌唱

杰拉德·B·斯通

全面快速的综合教学大纲让您在几周内掌握专业歌手的声乐
并发挥自己的潜能
包括一张长约一小时的 CD
内含 100 多首常用的练习曲和专业训练曲目

永立出

Amsco Publications

湖南电子音像出版社

美国名师课堂系列

YOU CAN *sing*

跟美国名师学歌唱

作者: 杰拉德·B·斯通

译者: 路旦俊

综校: 李道元

作者简介: 纽约有名望的声乐教师与表演教练, 他有着丰富的音乐背景, 是纽约大学的音乐老师, 曾帮助许多人发掘了他们的声乐潜能。在他三十年的私人声乐教育指导生涯中, 曾与权威的艺术家和表演家在流行声乐表演中合作过。

Amsco Publications

湖南电子音像出版社

This book Copyright©1998 by Amsco Publications,
A Division of Music Sales Corporation, New York

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means,
including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the publisher.

2001 Hunan Electronic and Audio-Visual Publishing House
All Rights Reserved

美国音乐销售公司独家授权
中国湖南电子音像出版社出版发行
版权所有 不得翻印

著作权图字登记号:18-2001-45

美国名师课堂系列
跟美国名师学歌唱
责任编辑:谢柳青 欧阳捍卫 胡蓉
装帧设计:卞江
CD 解说:路旦俊 CD 制作:喻珂 聂志中
湖南电子音像出版社
长沙市展览馆路 66 号 邮编:410005 电话:0731-2569905
湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷
金千年文化教育有限公司制谱
大鹏湘音出版有限公司企划营销
2001 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
开本:635×970 1/8 印张:10.5
印数:1—5000
定价见盘面

ISRC CN-F10-01-0131-0/A·J6
ISBN 7-88479-152-8

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换 电话:0731-2221146

目 录

前言	1
声乐辅导	2
歌词	2
音高	3
流行音乐的发声位置	3
音域	4
中声区	5
基本元音	7
音程	9
选择歌曲	11
移调	11
发音	12
装饰音	14
使用辅音	16
使用麦克风	19
喜剧色彩	19
句法处理与力度	19
歌曲的曲式	21
乡村歌曲、民歌和布鲁斯歌曲	21
摇滚乐音	21
假声	22
百老汇音乐	23
喊唱	23
横膈膜	23
日常的准备练习	26
声乐课程	29
头声	29
姿势	32
断唱	33
连唱	35
咽喉与下顎	36
吐字	37
舌头	37
对歌手的技术指导	41
辅音	41
鼻辅音	41
元音辅音(半元音)	41
爆破辅音与浊辅音	42
带嘶声的辅音与相应的浊辅音	43
其他元音	44
呼吸	45
横膈膜式呼吸	45

肋间式呼吸	45
锁骨式呼吸	46
呼吸技巧	46
单元音	47
双元音	48
术语汇编	51
歌曲编配谱	55
《又是下雨天》	55
《再见,宝贝》	59
《个性》	63
《斯卡堡集市》	68
《真有其事》	72
《钻石是姑娘最好的朋友》	76

CD 曲目

曲目 页码

1	1	前言
2	2	声乐辅导
3	2 和 55	《又是下雨天》
4	3	流行音乐的发声位置
5	4	音域
6	7	基本元音
7	8	元音练习
8	9	音程/高一低练习
9		《又是下雨天》的第二小节练习
10	10	《又是下雨天》的第六小节练习
11		《又是下雨天》开始两个乐句
12	11	移调
13	12 和 59	发音《再见,宝贝》
14	14	装饰音
15	16	使用辅音/口腔前部的辅音练习
16	18	交替运用口腔前辅音和后辅音练习
17	19 和 63	《个性》
18	19	使用麦克风/喜剧色彩/乐句处理和力度/歌曲曲式
19	21 和 68	乡村歌曲、民歌和布鲁斯歌曲《斯卡堡集市》
20	22 和 72	假声《真有一事》
21	23 和 76	百老汇音乐《钻石是姑娘最好的朋友》
22	25	喊唱练习
23	26	日常准备练习
24	29	声乐课程/头声元音练习
25	31	头声元音练习
26	32	音量练习
27	33	断唱练习
28	35	连唱练习
29	36	咽喉与下颚练习
30	37	吐字练习
31		舌头练习
32	38	九个元音练习
33	55	C 调《又是下雨天》
34	59	F 调《再见,宝贝》
35	63	D 调《个性》
36	68	C 小调《斯卡堡集市》
37	72	降 B 调《真有一事》
38	76	A 调《钻石是姑娘最好的朋友》

前言

人声是一种独特的乐器——能够充分地表达出一个人的感情与个性。本书将帮助你重新认识你的嗓子,学习各种声乐技巧,并带领你一步一步地在激动人心的声乐世界里探索。本书介绍的方法已经得到多次实验的证实,能够给不同层次的歌手提供基本的声乐训练——而且已经给成千上万希望自己的声乐表演能尽善尽美的初学者和专业歌手带来了惊人的结果。

本书的第一部分为声乐辅导。你在这一部分中将以不同的风格演唱几首歌曲,并且将学习流行、摇滚、百老汇专业歌手们用来增加演唱时的力度并拓宽音域的技巧。这一部分所提供的练习将帮助你加强这些新学的技巧。你甚至还将学习如何设计出自己的声乐练习来纠正新歌中可能出现的问题。

本书的第二部分为完整的声乐课程内容。这部分涉及到歌唱中一些更细微的地方,并且包括日常声乐准备练习——这些练习不仅能使你的嗓子更加灵活,而且也能使它更有力度。大多数专业歌手每天都使用这种准备练习,所以我们竭力将这种方法推荐给那些希望实现自己声乐梦想的学生。这部分的内容实际上包括许多课程,可以在很长一段时间内给你提供足够的练习来改善你的嗓音。对于那些希望从事专业歌唱生涯的人来说,本书的内容可以被用作声乐课和单独指导的一个完美补充。

人声是最精妙的乐器,因为它可以随心所欲地变化。你在使用本书时,将学习运用多种不同的音色和多种不同的风格演唱歌曲,并且从中得到无限的乐趣。本书最后还提供了这些歌曲完整的乐谱。如果你是位歌手,而且还会弹奏钢琴或吉它,那么你可以练习为自己伴奏。如果你有一位朋友弹奏上述乐器,你们可以一起练习。(获得演出经验对你来说非常重要,所以不要拒绝任何为他人表演的机会。)

使用本书时要根据自己的情况来决定学习的进程。本书涉及的内容非常广泛,足以使你在多年的时间里充分学习声乐技巧。事实上,在你的歌唱生涯中,你仍然会常常发现自己必须重复这些声乐练习——或者在某种声乐技巧或风格上得到一些专业性的建议。许多学生还发现,声乐辅导部分所用的歌曲常常能够成为他们正式试唱或表演的好曲目。

你可能已经知道,只要稍加学习和练习,任何人都能唱歌。事实上,当你决定不间断地学习声乐时,你不仅能充分地发挥你嗓音的魅力,而且将为你开始职业歌唱生涯打下坚实的基础。

声乐辅导

声乐辅导部分旨在让你运用自己先天的才能来演唱一些热门歌曲。本书最后的《歌曲改编谱》部分提供了所有这些歌曲。你在练习这些歌曲时,将学习如何完善你的音高感、发声位置以及音质。你也将学习如何演唱歌曲的歌词——以及如何使你的表演真正充满意义。本书的这一部分含有各种练习,能够帮助你训练歌唱的方方面面——从发声和呼吸到乐句处理和个性化的装饰音。本书还特意为男歌手编写了一章介绍摇滚风格假声唱法的内容,而女歌手则将学习如何喊唱一首歌曲。你还将学习如何鉴别和开拓你的音域,并且学习如何选择乐曲并根据你自己的演出需要来改编它。

我们首先来看看歌曲中的歌词部分,看看词作家和歌手是如何运用情感方面的意义来增加歌曲内容的戏剧性的。

歌词

歌曲是由音乐部分和歌词部分组成的。虽然一首歌曲的音乐部分可以作为器乐曲录制或者演奏,但是从技术的角度来说,歌曲必须包括歌词部分。“歌词”这个术语特别能说明一切,因为歌曲所使用的歌词非常抒情——也就是说,歌词之所以被选用是因为它具有诗歌的特点,能够表达各种情感。歌词通常押韵,而一首歌曲歌词部分的押韵词常常能给这首歌曲的整体处理提供重要的提示。

你在熟悉一首歌曲的歌词部分时,应该同时发现歌词中所包含的感情色彩或更深的意义。我们首先来分析一下《又是下雨天》。许多著名的流行和爵士乐歌手都录制过这首歌曲,其中包括弗兰克·西纳特纳,安迪·威廉斯,迪纳·肖尔,迪翁·瓦威克,埃拉·菲茨杰拉德和斯蒂芬·旺德。先大声朗读《又是下雨天》的歌词,熟悉这首歌曲所讲述的故事。

Maybe I should have saved those leftover dreams; 也许我应该留住那些残留的梦;
Funny, but here's that rainy day. 真可笑,可今天又是下雨天。

Here's that rainy day they told me about , 今天又是他们告诉过我的那个下雨天,

And I laughed at the thought that it might turn 我想到又会是那样的结局时放声
out this way. 大笑。

Where is that worn-out wish that I threw aside; 我曾经抛弃的那个陈旧的梦想今
在何方?

After it brought my lover near? 它曾经使我的爱人离我那么近。

Funny how love becomes a cold rainy day. 真可笑,爱情变成了冰冷的雨天。

Funny that rainy day is here. 真可笑,今天又是那个下雨天。

这首歌曲的歌词抒发了个人情感,而且还运用了隐喻来激发听众的想象力。隐喻常常通过描述一件事来暗指另一件事。使用隐喻的歌词也被称作“含蓄性歌词”。这种歌词所包含的意思超过了歌词本身的含义。在这首歌曲中,“冰冷的雨天”是一种隐喻,象征着一段恋爱史的结束。

一定要时刻注意歌词中所表达的感情色彩。你在演唱一首歌曲时,要真实地从个人的角度来讲述歌词所传达的故事。这是让听众与你表演融为一体并且激发起他们想象力的唯一办法。

音高

你的乐耳——也就是说你能听出乐思的能力——对于你的演唱来说也许比嗓音的任何部分都更重要。你的乐耳能使你模仿各种声音并记住它们,而且能使你在有伴奏或无伴奏的情况下都能唱出歌曲的旋律。在流行(或非古典)风格的演唱中,伴奏部分很少演奏旋律。这就使得歌手的乐耳尤其重要。

所有歌唱家对音高都有很好的感觉,这意味着他们已经养成了精确地听出乐音的能力。音高这个术语指某个音每秒钟振动的次数。例如,乐队校音时所用的是中央C上方的A音。这个A音每秒钟振动440周。如果你具有唱出绝对音高的能力,那么你能够在没有钢琴或其他乐器帮助的情况下唱出这个A音。很少有人具备这种能力,但是大多数歌手能够通过学习和练习养成很好的音高感。

我们现在翻到“歌曲改编谱”部分,看看《又是下雨天》这首歌。如果你早已熟悉了这首经典流行歌曲,那么你应该能非常顺利地从头至尾将它唱出。如果你演奏某种乐器,那么你可以在演唱时弹奏每个音符,看看你是否唱准。仔细聆听任何歌曲标准版本的录音也能帮助你熟悉这首歌曲的旋律。或者,你可以与某位演奏乐器的朋友一起学习这首歌。总之,你要反复演唱《又是下雨天》,直到你完全熟悉它的旋律为止。

流行音乐的发声位置

无论是在上声乐课之前还是在演出之前,你都应该做必要的准备练习。下面的练习不仅能帮助你开始准备练习,而且将教你把声音集中在许多流行艺术家所用的位置上。

第一条练习将训练你演唱元音“oo”。嘴唇先摆出“oo”的口型,然后唱出下面五个音的音阶练习。你在唱出这些音时,应该能够感觉到嘴唇边有振动。如果你唱出的“oo”音正确,那么你可以在演唱时捏住鼻孔,而此时音不会被打断。

现在继续用“oo”音演唱同一条音阶练习,然后接着用“m”哼唱这条音阶。哼音在演唱时应该优美而饱满。你应该能在靠近鼻孔的地方感觉到鼻子上的哼声。要想检查你的哼音是否正确,你可以在练习时捏住鼻孔,这时哼音将会停止。如果你练习得不正确,那么你在捏住鼻孔时哼音仍将继续保持。如果情况真是这样,那你要重新试一次。你在演唱“oo”音和哼音时,应该感到轻松自如。

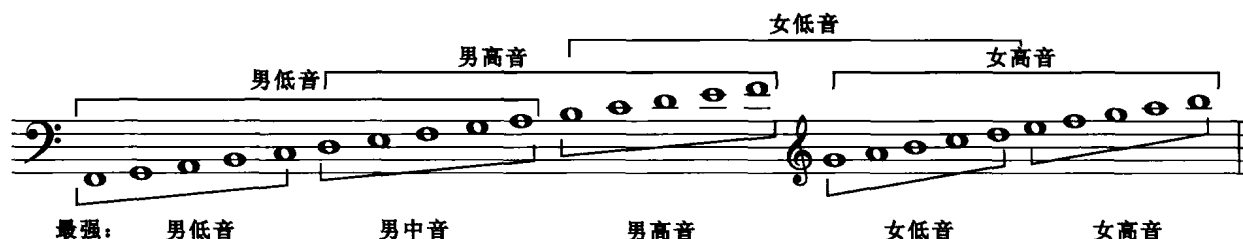
现在重新翻到《又是下雨天》,练习用“oo”音从头至尾唱出这首歌曲的旋律,然后用哼音“m”从头至尾重新唱一遍这首歌曲。这是训练歌手保持歌曲中平稳声线的一个好练习。

音域

简单来说,音域这个术语指某个特定声部或乐器能够演唱或演奏的声音范围。这个术语也可以被用来描述某首特定歌曲的音符范围。

在选择演唱的歌曲之前,你需要知道自己的音域。许多自然音域较低的歌手能唱出很高的音,许多自然音域较高的歌手也能唱出很低的音。你能够轻松地唱出的音符范围就是你的音域。从技术的角度来说,你能够轻松自如地唱出的音域被称作应用音域。

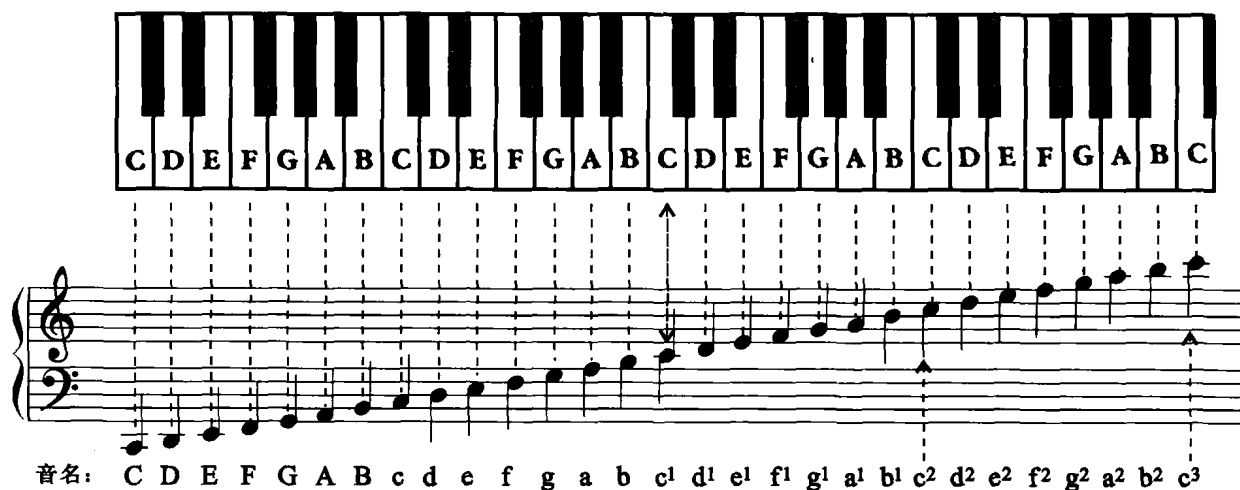
人声的音域被自然地分成一组的五个音。大多数歌手能够轻松地唱出的音域约为 10 个音,而受过训练的歌手则可以轻松地将音域扩大到 15 个音甚至更多。试着唱出下面谱例中的每一组五个音,看看你演唱哪一组音最轻松。用正常的声音唱出这些音。确定你能最轻松地唱出的五个音(即你的应用音域)以及邻近的比较容易唱出的五个音。包括两组音的声域名称就是你的音域。

你在挑选歌曲时,要先看一看音符,以便确定这首歌曲是否在你的音域范围之内。如果这首歌曲超出了你的音域范围,那么你需要移调或者重新改编这首歌曲(详细内容请参阅“选择歌曲”与“移调”部分)。

你的音域可能会决定你的音质。女低音和男低音通常会有深沉而厚实的音质,而女高音和男高音则通常有着明亮而轻柔的音质。如果你的音域与音质相一致,那就太好了。如果情况不是这样,那么你可能会发现,声乐练习能够改变人的音域。但是,音域和音质有时候是互相独立的。在歌剧中,戏剧男高音和戏剧女高音均有很高的音域,但音色又都比较厚重。抒情男中音虽然音域较低,音色却相对比较明亮。不要过于注重这些分类,要凭自己的感觉演唱——但是演唱的歌曲一定不要超出你的音域范围。

音乐家们在写音符和音符范围时常常使用下面这种音名体系。

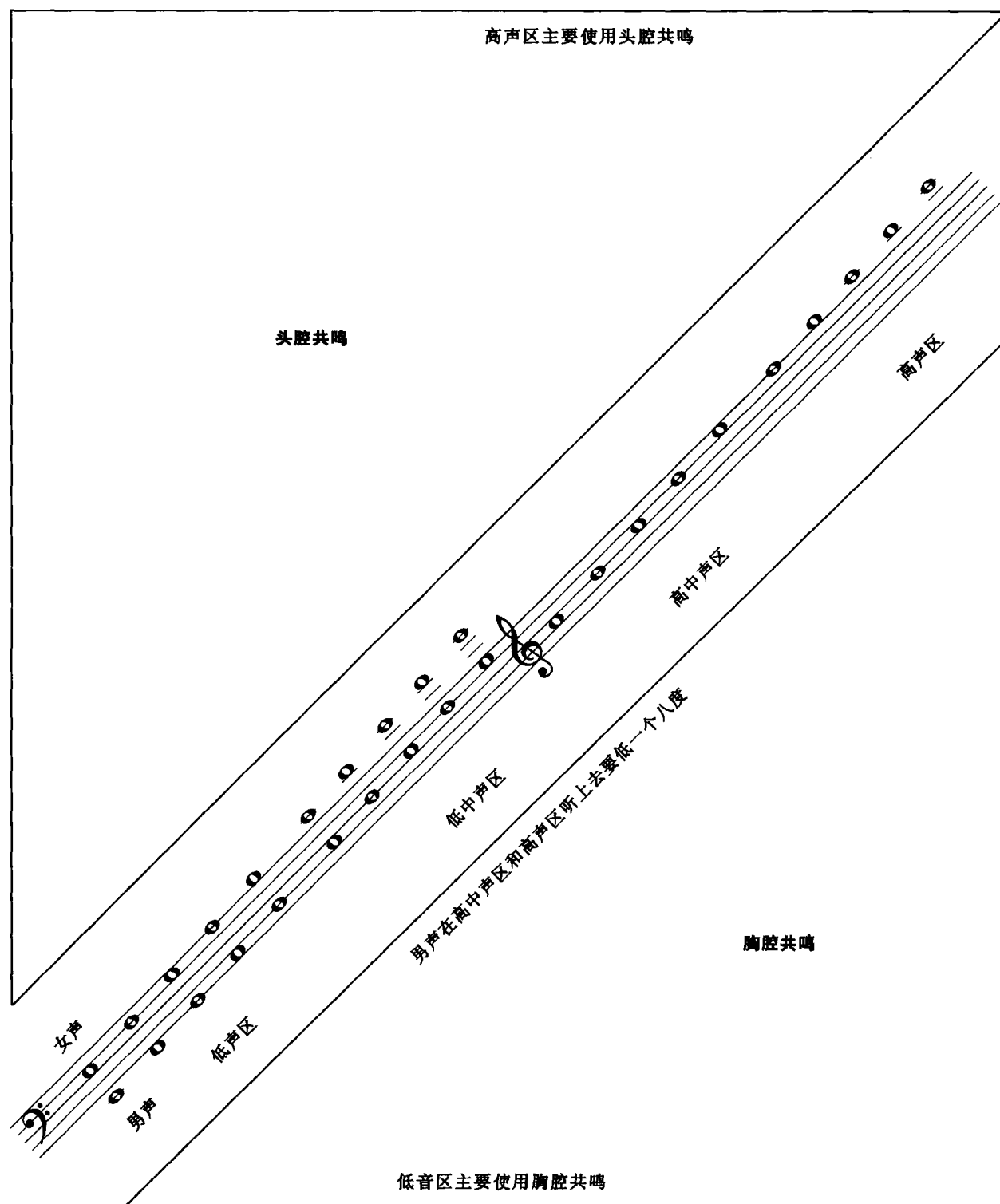
这种体系能精确地标出音高,而实际上并不显示乐谱中的音符。

中声区

大多数流行歌手几乎只使用中音区。在古典派唱法中,这个音区发出的音常常被称作口腔音。许多女歌手今天将这个声区称作“混声区”,这是因为中声区位于低音歌手使用的胸声区和高音歌手使用的头声区之间——是将两种共鸣(即头腔共鸣和胸腔共鸣)混合在一起发出的。

中声区有时候也被称作中间声区。在下面的图中,中间声区又被分成低中声区(从 c1 至 g1)和高中声区(从 a1 至 e2)。这个声域包括了《又是下雨天》中的大多数音。大多数人都能用这个声域演唱。(要注意,男声听上去要比乐谱中的旋律低一个八度。)

音区与共鸣图

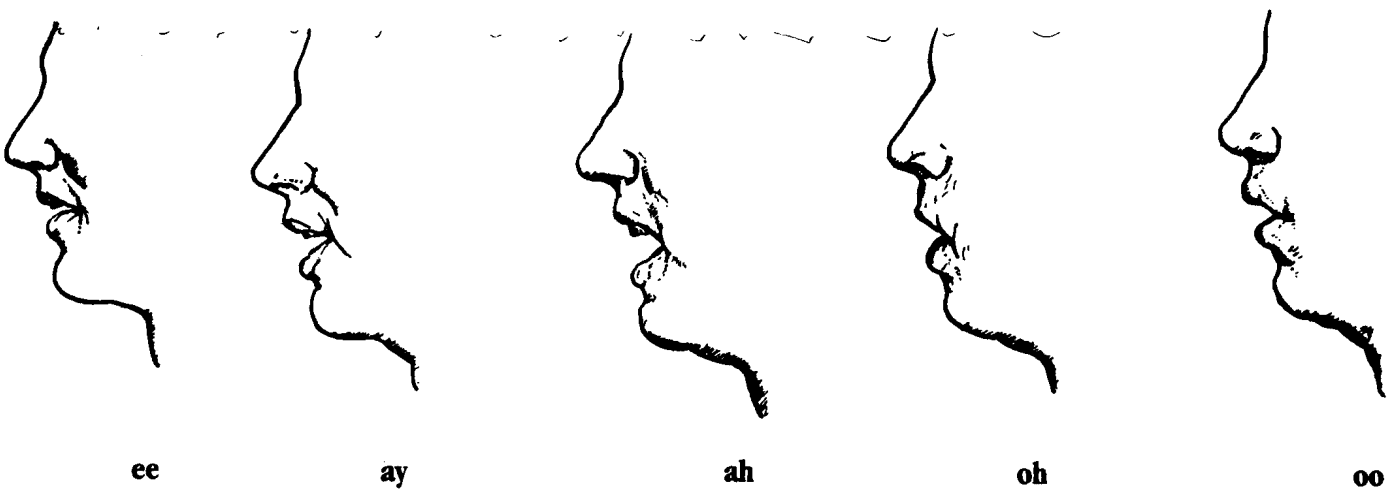

基本元音

下面这条练习的目的是帮助你在一首歌曲的整个音域范围内唱出同样质量的音。你将使用三个元音:oh, ah, ee。

下面是演唱这些基本元音时的口型图。你在练习发这些音时,要注意嘴唇和下腭是如何改变位置来发各个不同的音的。你将会看到,你的演唱质量完全取决于正确发出这些基本元音的能力。

基本元音

首先像前面一样哼唱“m”音,然后分别接唱“oh”音、“ah”音和“ee”音。
现在试唱这条练习。在唱每个元音时一定要清晰——就像你在精确地说话一样。

♩ = 100

mm _____	oh _____
mm _____	ah _____
mm _____	ee _____

现在试唱同一条练习,但这次唱的是半音音阶。半音音阶总是以半音音程发展(半音音程指钢琴键盘上任何一个音与它旁边的音之间的距离,不管旁边的音是白键音还是黑键音)。本书许多练习运用的都是半音模进。在唱每个音时,一定要保持音质的统一。这需要一些练习,所以你应该反复几遍。在唱各条练习时,下腭一定要放松,舌尖要轻轻抵着下齿。

$\text{♩} = 100$

mm oh
mm ah
mm ee

同前

如果你想进一步练习，那么你可以分别运用各个元音从头至尾唱出《又是下雨天》。你可以听听自己唱出的声音。一定要时刻保持音质的统一。

音程

你在演唱《又是下雨天》的歌词部分时会发现，其中一些音比其他的音难唱。音程是两个音之间的距离。通常最难唱的是那些顺音阶上行跳进的大音程，因为演唱上行模进所需的气息支持和口腔空间要比演唱下行模进时更多。

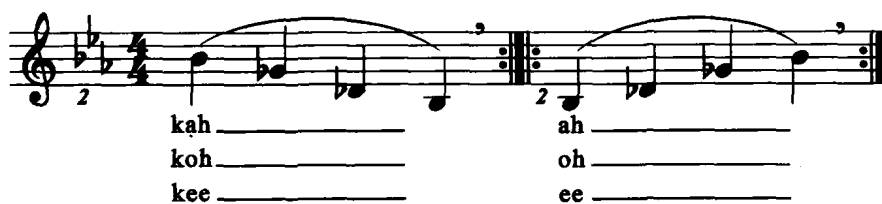
下面是训练你演唱下行音阶的练习。如果我们首先从高音开始，那么你的口腔空间自然比较大，所使用的气息支持也自然比较多。你在开始之前要先想着音高，下腭要放松，要想像着这个音是从头部两耳之间的地方发出的。加入的“k”音将帮助你以正确音高唱出元音。演唱时音色要尽可能保持清晰。

$\text{♩} = 100$

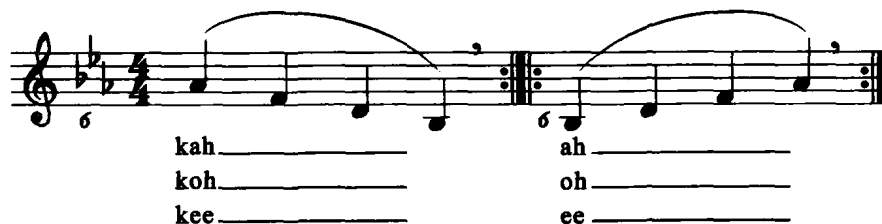
kah _____
koh _____
kee _____

同前

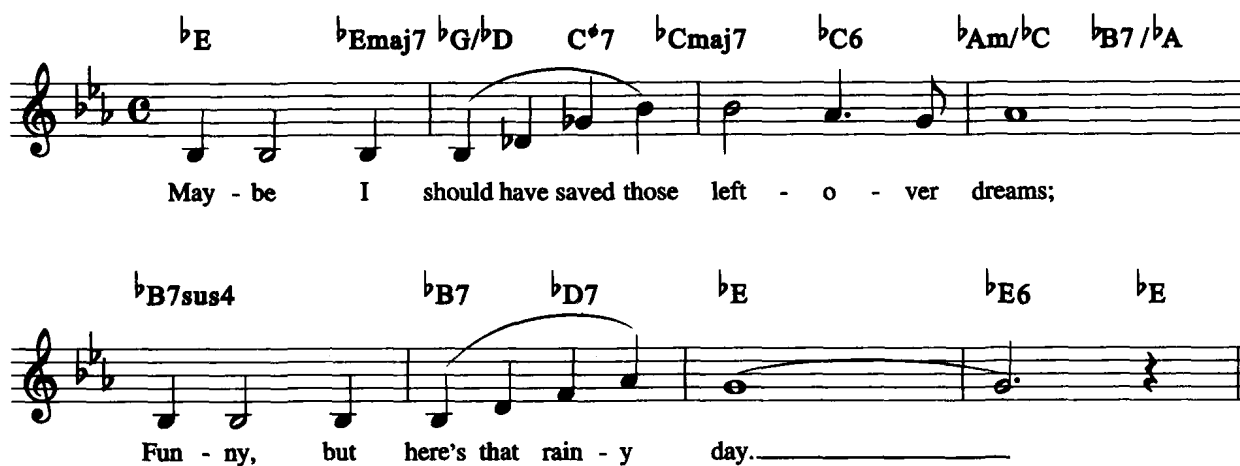
下面这条练习是《又是下雨天》的第二小节音型。这个小节包括了一些很难唱的音程。学会了这种方法后，你也可以自己设计类似的练习，来帮你练习其他歌曲中所含的难唱的音符或音程。《又是下雨天》中的音阶在下面这条练习的第一小节中倒了过来，好让你先练习唱出下行乐句。第二小节中的音程与歌曲中实际出现的音程完全相同，是上行乐句。

用同样的方法练习歌曲第六小节中难唱的音程。

现在来演唱《又是下雨天》的开始两个乐句。你会发现现在唱起来比以前容易多了。要记住在演唱其他歌曲时也运用这种练习技巧。

你现在应该比较熟悉《又是下雨天》这首歌曲了。你已经练习了属于流行音乐演唱风格的音质,而这些流行音乐风格中包括通俗、摇滚、节奏与布鲁斯、和爵士乐。你还学会了如何在中声区持续地唱出这种音质的音。

选择歌曲

声乐辅导部分的下一章为挑选和处理新歌提供了一种实用的方法。你在学习《再见,宝贝》时,将学会如何突出一些难唱的音——而且让这些音完全为你服务。这一章还将介绍一些重要的发音规则,而发音对歌手来说是至关重要的。这一章最后还将介绍如何给歌曲添加装饰音,使歌曲能真正带上你自己的表演风格。

《再见,宝贝》选自卡罗尔·詹宁主演的百老汇音乐剧《绅士爱淑女》,而同名电影则是由玛丽莲·梦露和珍妮·罗素主演的。这部音乐剧后来在百老汇重新上演,改名为《洛雷莉》,主演的仍然是卡罗尔·詹宁。我们现在来仔细看看这首歌的乐谱。下面这些要点能够帮助你挑选自己想唱的歌曲——而且将帮助你对歌曲进行移调处理。

流行歌曲的乐谱通常由主旋律和简化的钢琴伴奏谱组成。主调谱是只带和弦记号的旋律谱,而和弦记号是用来写出和弦的简单方式。许多主调谱还包括吉它指法图。那些能够熟练地进行即兴弹奏的钢琴家和吉它家能够在弹奏主调谱的同时即兴创作并弹奏自己的伴奏部分。即兴弹奏指在无准备情况下自然创作出的音乐,而不是乐谱中事先写好的音乐。主调谱给音乐家提供了一首歌曲的基本旋律与和声,而将最后演出时的实际伴奏部分留给器乐伴奏家们自行处理。乐谱则不同,它还提供了钢琴编配谱,供那些即兴弹奏技巧不够熟练的人使用。乐谱通常还包括和弦记号——而且还常常包括吉它指法图。

在表演一首歌曲时,伴奏者很少弹奏歌曲的旋律。虽然钢琴谱的右边也会印出歌曲的旋律部分,但这样做的目的是为了学习新歌容易一些。不过,这样一来,人们也能将歌曲当作器乐曲来演奏——也就是说,表演时没有任何歌手。本书所选的歌曲都含有完整的钢琴编配谱以及和弦记号。如果你弹奏吉它或钢琴,那么你可以边弹边唱这些歌曲,或者与一位弹奏钢琴或吉它的朋友一起练习。

你在购买流行歌曲的乐谱时,无法买到你在某个录音中听到的伴奏部分的谱子。录制歌曲的艺术家们所使用的配器部分都是专门为他们创作的,因此这些编配谱是他们的私人财产,很少被出版。你可能还会发现乐谱与你听到的录音中的调不同。录制歌曲的艺术家所选用的调常常最适合他或她的嗓子,而乐谱中的编配部分所使用的往往是大多数人比较容易演奏或演唱的调。调这个术语通常指调号,即出现在歌曲开始处的升记号与降记号。作为歌手,你所关心的是某首歌曲所要求的音域。如果高音过高,那么你就必须降低这首歌曲的调。如果低音过低,那么你就必须提高这首歌曲的调。如果你感到一首歌曲的音不仅过高而且过低,那么你可能需要选择另一首音域没有这么宽的歌曲。

移调

如果你从头至尾将某首歌曲试唱一遍,那么你就能确定这首歌曲的音对你来说是否过高或过低,然后你就能确定是否有必要将它移调。移调意味着改变一首歌曲的调性。如果你演唱时给你伴奏的钢琴师也是位爵士乐手或流行音乐行家,那么他或她应该能看懂和弦记号。这就是说你只需改变主调谱中的和弦记号,就能使你的伴奏者以新的调弹奏这首歌曲。

在下面这段选自《再见,宝贝》的谱例中,和弦记号都被上移了整整一度——即从 $\flat B$ 调变成了C调。