

声 | 乐 | 入 | 门 | 丛 | 书

流行 唱法 入门

*Liuxing
Changfa Rumen*

杨维忠 主编 王 韡 副主编

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

013050100

J616.2
10

要 要 容 内

流行唱法入门

杨维忠◎主 编

王 韡◎副主编

孟奇玉 徐良玉 黄 山 刘楠楠◎编著

北航 C1656745

金盾出版社

J616.2
10

013020190

内 容 提 要

本书由沈阳音乐学院流行音乐系演唱教研室主任杨维忠教授担纲编写。全书内容紧贴演唱实践,就流行唱法的基础知识与歌唱技巧作了通俗易懂的讲解,主要内容包括:流行唱法及其艺术特征、流行音乐演唱的发声特点、流行音乐风格与演唱等。

本书内容实用,歌唱方法与技巧讲解详细,指导性强,适合广大流行唱法爱好者学习使用,亦可作为音乐院校学生、从事流行唱法教学的老师的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

流行唱法入门/杨维忠主编,王韡副主编. — 北京:金盾出版社,2013.7
ISBN 978-7-5082-8260-2

I. ①流… II. ①杨…②王… III. ①通俗唱法—基本知识 IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 064280 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京印刷一厂

正文印刷:双峰印刷装订有限公司

装订:双峰印刷装订有限公司

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:9.375 字数:234 千字

2013 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~7 000 册 定价:23.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

在整个中国声乐艺术的发展历史中,20世纪80年代是各种演唱方法得到充分展现的时期。随着改革开放的不断深入和国内文化艺术的全面繁荣,流行音乐得到了空前的发展,极大丰富了中国的音乐文化,其中流行唱法的兴起便是一个突出的代表。

面对着流行音乐艺术的飞速发展,各地音乐院校先后建立了流行音乐专业与教师队伍,笔者所在的工作单位——沈阳音乐学院于1993年在全国音乐院校中率先建立了通俗音乐系(现流行音乐系)。弹指一挥间20年,期间,常有音乐界的同仁邀我写点什么,终因教学工作及行政事务繁忙,答应之事常有搁浅。今受金盾出版社之邀,编写一本《流行唱法入门》的教材,真觉得应该且必须写点什么了,以了心中之愿。

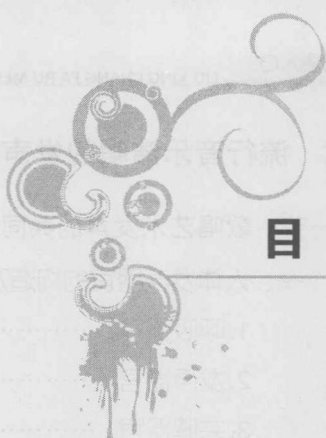
本书由我和我的研究生或者说是同事们专门为广大流行唱法爱好者编写,从入门的角度入手,就流行唱法的基础知识和演唱技能进行了深入浅出的讲解,以期广大读者学习以后能有演唱水平上的提高。就本书内容讲,主要突出三个层面:第一是感性层面,即第一章的内容,对流行唱法的历史、发展概况、艺术特征等作了整体性、综合性的概述,使读者对流行唱法有一个基础性、常识性、感性上的初步了解;第二层面是理性层面,即第二章的内容,对流行唱法的发声方法、气息运用、共鸣特点、咬字方法及特有的声音技巧,如真声、假声、混声、气声、轻声、喊声等作了细致、深入的讲解,让读者对流行唱法的演唱技巧有初步的了解,慢慢体会及深入掌握;第三层面是实践层面,对流行唱法的各种演唱风格进行具体讲解,如乡村音乐、爵士、摇滚、布鲁斯、当代R&B、音乐剧、中国民谣、中国民通、HIP-HOP等音乐风格的演唱。使读者由感性层面、理论层面转入到实践层面,实现技术与风格的融合,以及真实的情感表达,这也是流行唱法演唱的最高境界。

在此想说两点：一是本人在沈阳音乐学院招生流行音乐演唱硕士研究生，望广大有志青年报考，实现自己舞台表演与学术研究的梦想；二是感谢本书编写者的辛勤劳动，具体分工是：杨维忠总领书籍的思路与内容，把握本书的写作风格与框架结构，以及书中的论述观点；第一章由黄山撰写；第二章由孟奇玉撰写；第三章乡村音乐部分由孟奇玉撰写，爵士乐、摇滚乐部分由徐良玉撰写，中国民通、民谣部分由刘楠楠撰写，HIP-HOP 部分由黄山撰写，当代 R&B、音乐剧部分由王韡撰写；书籍的联络、统筹、资料整理、文献汇编，以及编辑工作由王韡负责。

世上无难事，只怕有心人。希望广大流行唱法爱好者多学习，多实践，通过不懈努力，成功实现自己的音乐梦想。最后，需要说明一点的是，与本书配套的另一本图书《流行唱法经典歌曲集》也即将出版，两本图书配套使用效果会更好。

由于编写水平有限，书中如有不妥之处，敬请广大读者及同仁提出宝贵意见。

杨维忠

目 录

第一章 流行唱法概述	1
第一节 流行音乐和流行唱法	1
一、什么是流行音乐	1
二、流行唱法及其特点	2
第二节 流行唱法在我国的发展历史	5
一、改革开放前的流行唱法	5
二、改革开放后的流行唱法	7
第三节 流行唱法的艺术特征	8
一、自然质朴的声音	8
二、独特多样的技巧	9
三、多元流行的风格	9
四、个性突出的表演	9
五、自由随意的表现	9
第四节 流行唱法需要注意的一些问题	10
一、了解自己的声音	10
二、掌握作品的本质	10
三、调整歌唱的状态	11
四、预备好歌唱的情绪	12
五、适应现场环境	12

第二章 流行音乐演唱的发声特点及声音训练	13
第一节 歌唱艺术发声的共同规律	13
一、人体发声器官的构造及功能	13
1. 呼吸器官	13
2. 发声器官	13
3. 共鸣器官	13
4. 咬字器官	13
二、歌唱艺术的共性特征	14
第二节 流行音乐演唱的声音训练	14
一、流行音乐演唱的呼吸训练	14
1. 歌唱的呼吸方法	14
2. 呼吸的训练方法	15
3. 呼吸练习	15
二、流行音乐演唱的共鸣训练	16
三、流行音乐演唱的哼鸣训练	16
1. 哼鸣训练	16
2. 哼鸣练习	16
四、流行音乐演唱的语言训练	17
1. 关于咬字	17
2. 关于吐字	17
第三节 流行音乐演唱声音训练的必要性	22
一、流行音乐演唱的三个阶段	22
1. 初级演唱阶段	22
2. 中级演唱阶段	22
3. 高级阶段	23
二、流行演唱发声训练	23
1. 放松练习	23
2. 声音统一与力度练习	24
第四节 流行音乐演唱的技能技巧	25
一、流行音乐演唱的声音表现	25

1. 真声	25
2. 假声	26
3. 混声	30
4. 气声	33
5. 轻声	36
6. 喊声	38
7. 嘶哑声	40
8. 沙音	42
9. 哭泣声	43
10. 颤音	45
11. 真假声转换	47
二、流行音乐演唱中的“支点”运用	49
1. 流行音乐演唱中的“支点”	49
2. 使用“支点”演唱的建议与要点	50
三、流行音乐演唱的情感表现技巧	51
1. 流行音乐演唱情感体验	51
2. 流行音乐演唱的审美体验	51
3. 情感体验与想像	52
4. 情感体验与个性特征	53
第三章 流行音乐风格与演唱	54
第一节 乡村音乐风格与演唱	54
一、美国乡村音乐的起源与发展	54
二、美国乡村音乐的风格	54
1. 早期乡村音乐风格	54
2. 80年代乡村音乐风格的演变	55
3. 90年代乡村音乐的复兴	55
三、美国乡村音乐的唱法特点与技巧	56
1. 美国乡村唱法的特点	56
2. 美国乡村音乐的演唱技巧	56

第二节 摇滚音乐风格与演唱	57
一、摇滚乐的产生	57
二、流派与风格	58
1. 早期摇滚乐/根源摇滚 (Rock & Roll/Root)	58
2. 节奏布鲁斯/灵魂乐 (R&B/Soul music)	58
3. 流行摇滚 (PoP/ Rock)	59
4. 民谣/乡村摇滚 (Folk/Country Rock)	59
5. 硬摇滚/重金属 (Hard rock/Heavy metal)	59
6. 轻摇滚 (Soft-Rock)	60
7. 艺术摇滚/实验音乐 (Art - Rock/Experimental)	60
8. 朋克/新浪潮 (Punk/New Wave)	60
三、摇滚乐的音乐特征	61
四、摇滚乐的演唱技法	62
五、摇滚乐在中国	63
第三节 爵士音乐风格与演唱	64
一、爵士声乐的源头	64
1. “灵歌” (Spiritual)	64
2. 黑人世俗歌曲 (Folk Song)	65
3. 代表人物	66
二、爵士音乐演唱类型	68
1. 摇摆爵士 (Swing Jazz)	68
2. 爵士民谣 (Jazz Ballad)	71
3. 拉丁爵士乐 (Latin Jazz)	73
第四节 布鲁斯音乐风格与演唱	74
一、布鲁斯进入主流音乐时期的风格特点	74
二、布鲁斯对流行音乐发展的影响及贡献	75
三、布鲁斯演唱的特点和方法	76
四、布鲁斯在我国的发展及其运用	77
五、在演唱上的借鉴与思考	78
第五节 民通音乐风格与演唱	78
一、民通音乐风格的产生、发展及特点	78

二、民通演唱的共鸣技术	79
三、民通演唱的咬字技巧	80
四、民通演唱的呼吸方式	80
五、民通演唱的舞台表演	82
六、民通演唱的文化价值	82
第六节 民谣音乐风格与演唱	83
一、民谣音乐的发展	83
二、民谣音乐及演唱特征	84
三、民谣的美育功能	86
第七节 Hip-Hop 音乐风格与演唱	87
一、Hip-Hop 音乐的风格特征	88
1. Hip-Hop 音乐风格的典型特征——Rap	88
2. R&B、Funk、Soul、House 对 Hip-Hop 音乐风格的影响	89
二、Hip-Hop 音乐风格的演唱	91
1. Hip-Hop 音乐风格演唱的总体要求	92
2. Hip-Hop 音乐风格的演唱技巧	93
3. 情感体验——语气感	100
第八节 音乐剧风格与演唱	102
一、古典音乐风格的演唱	102
二、跨界音乐（古典音乐与流行音乐融合）风格的演唱	102
三、流行音乐风格的演唱	103
1. 爵士乐音乐风格的演唱	103
2. 乡村音乐风格的演唱	104
3. 摇滚音乐风格的演唱	104
第九节 当代 R&B 的音乐风格与演唱	105
一、当代 R&B 的风格特征	106
1. 从弱拍起	107
2. 从弱拍弱位起	107
二、当代 R&B 的演唱技巧	108
1. 滑音	109

2. 转音	110
3. 装饰音	110
4. 衬腔	110
第四章 练习曲.....	111
Country Road	约翰·丹佛词曲 111
Jambalaya	汉克·威廉姆斯词曲 113
Any Man Of Mine	罗伯特·约翰词曲 114
快乐崇拜	林夕词 Turtles曲 116
骑士精神	蔡依林词 周杰伦曲 118
龙拳	方文山词 周杰伦曲 120
在那东山顶上	仓央嘉措词 张千一曲 122
那些花儿	朴树词曲 124
青藏高原	张千一词曲 126
睡在我上铺的兄弟	高晓松词曲 128
Rock me Baby	B.B.king词 Joe Bshari曲 130
Cry me a river	Arthur Hamilton词曲 131
Fly me to the moon.....	Bart Howard词曲 132
走钢索的人	易家扬词 李泉曲 133
把耳朵叫醒	黄征词曲 135
一无所有	崔健词曲 136
我没有远方	骆兵词 周迪曲 137
Hey, Jude	Paul McCartney词曲 139

第一章 流行唱法概述

流行音乐,作为一种舶来品,在我国已流行、发展了几十年,并且在不同的年代、阶段,伴随在社会发展和人们的文化生活中。尤其是在改革开放后,流行音乐成为大众生活、娱乐、情感寄托中必不可少的调味剂,人们在酸、甜、苦、辣、咸中,品味、调适着自己需要的味道,释放、抒发着自己的情感。当然,流行音乐也经历了由弱到强的过程,由起初的几个歌手、乐手的孤军奋战,到现在涌现出大量的音乐制作人、歌手、乐手等,他们不同创作和发展着流行音乐。流行音乐受众面的拓展、流行音乐专业人才的培养和教育促进和推动了流行音乐事业的快速发展。

在我国,流行唱法作为流行音乐发展的重要表现手段和载体,同美声唱法、民族唱法统称为三大唱法。虽然流行唱法在我国的发展历史没有其他两种唱法发展的时间长,但近些年流行唱法在我国呈现出了巨大的发展潜力和无穷的艺术魅力。

第一节 流行音乐和流行唱法

一、什么是流行音乐

一般认为,流行音乐(Populer Music)的发展是以美洲大陆的移民音乐和西非黑人的非洲音乐为起源结合而成的。在布鲁斯、拉格泰姆、布吉乌吉的基础上,形成了爵士乐,之后发展为乡村音乐、摇滚音乐、抒情歌曲、灵歌、说唱等。当然,工业革命、传媒业、唱片业等的发展对流行音乐的发展也起到了积极的推动作用。流行音乐中的“流行”如何解释,一直是人们研究的重点,它如何区别于严肃音乐呢?“流行”只是体现在传唱度吗?“流行”的特征又有哪些呢?威廉斯在《关键词》一书中定义到:“流行”意味着为更多人所喜闻乐见的,并处在高级文化与通俗文化的比较之中,用于描述一种人们自身(生活、工作、情感等)而制造的文化,意味着大众媒介通过商业利益对人们的强加”。首先,之所以被称为流行音乐,它一定是建立在大众的喜好之上,并且被大多数人所能够接受,并能够很自然地喜欢,使之成为大众生活中必不可少的部分。它和传统的美声作品、民声作品比较大的不同就在于,它有很深的群众基础,无论在歌曲的结构旋律、歌词创作上,还是追求自然的唱法和表现手段

上都非常贴近大众，满足人们的生活、情感等需求。其次，流行音乐作为一种矛盾的艺术种类，被人们讨论和研究，无论流行音乐本身的好与坏都会被人们拿来比较，艰难地生存在阳春白雪的高级、严肃文化和下里巴人的质朴、俗文化之中，这一雅一俗之争，始终没有停歇过。无论是深沉大气、曲式恢弘的流行音乐作品，还是所谓的“口水歌”，无论怎样的评价，流行音乐一直在不停地向前发展和进步，它始终可以适应各种不同阶层的听众的喜好和口味，这是流行音乐的独特魅力所在。用“雅俗共赏”来评价流行音乐应该是不为过的。第三，流行音乐最直接、最自然地反映了人们真实的生活状态，所以音乐作品的表达更加质朴、随意，无需更多复杂的创作技巧来多加修饰。流行音乐本身就是生活，是人们生活的经历、感动、喜悦、悲伤，是人们生活状态的素描画。第四，流行音乐的商业属性是支撑流行音乐发展的最重要的部分。可以这样说，没有商业与流行音乐的完美结合，就没有流行音乐的今天。流行音乐必须商业化，这种艺术形式也必须被商业化。媒体、网络、视频、音频的铺天盖地，排行榜、演唱会、发布会、歌迷见面会的频频出现，把人们的生活和流行音乐编织成了一张纵横交错的网。某首网络歌曲惊人的点击量，如同广告似的MV的频播，大街小巷的商家为招揽生意的扩音播放，人们的车载音响、MP3、电话彩铃，流行音乐已经融入在了人们的文化生活当中。这些现象，使人们在情愿与不情愿中接受着流行音乐，同时也享受在流行音乐的愉悦当中，这就是独一无二的流行音乐。

流行唱法能够很鲜明地体现出流行音乐的“流行”之处。首先，从流行音乐的传播角度来讲，流行音乐的旋律朗朗上口，节奏鲜明，它表现的是贴近人们生活的内容，是人们生活的写照。能够产生情感交融中的共鸣，是每一种艺术形式所追求的最高境界。流行音乐和其他艺术一样，来源于大众，服务于大众。“流行”反映了听众和社会需求，代表了听众和社会对作品的认可，这是“流行鲜明”之一。其次，从流行音乐本身讲，作品中流行元素的存在，歌手对流行风格的把握和处理，甚至是装束，都是很重要的。表演时，对演唱的准确把握和处理、对听众接受新作品起着导向作用。所以，流行音乐一定是散发着浓浓的流行味，并具有前瞻性和时尚性，这是“流行鲜明”之二。第三，流行音乐作品本身具有时代性，对流行歌手来讲，更加要求演唱者的演唱水平、演唱风格要紧跟时代流行的脚步。每一个时代都会孕育出许多具有时代标签性的优秀歌手，如以气声技巧和声音甜美著称的邓丽君到许茹芸，摇滚先锋崔健到最能迎合大众心声的汪峰，大气深情的毛阿敏到实力唱将张靓颖，新生代典范的李宇春到个性十足的吴莫愁等。从这些歌手身上，我们都能够直接或间接地品味出当时人们的生活状态和社会的发展情况，包括流行时尚的潮流、各年龄层面的人们心里所想，流行音乐涵盖的社会层面和体现出的文化内涵等。所以，演唱紧跟时代，时代体现流行，反映出流行音乐演唱的“流行鲜明”特点。

二、流行唱法及其特点

流行音乐的表现形式有很多，其中最贴近大众，也最易被大众接受的当数演唱了。用演

唱来表现一首优秀的流行音乐作品，那优美动听的旋律、耐人寻味的歌词、鲜明动感的流行音乐元素，要求演唱者具有一定的演唱功底，这样才能更好地表现作品。迄今为止，流行唱法从“无法到有法”，从“无章到有章”，形成一种具有独特演唱方法、技巧、表现形式的“三大唱法”之一。无论是在专业性赛事，还是高等艺术院校教育中，流行唱法都在逐渐的完善、成熟，并有一定的规律和方法可循。

在一般人看来，流行唱法就是所谓的“老百姓唱法”，或是“业余唱法”，无需要经过专业的声音训练和技巧指导。其实，在众多的流行作品当中，许多歌曲并不是随意就可以完成的，或者说完成的质量不够，常出现的问题包括音的准确度、适合的音域、均衡的呼吸、高音的解决等，需要有针对性的解决和调整的方法。当然，也有一些“无师自通”的演唱者，他们有较好的歌唱状态，但实际了解之后，除了歌者本身所具备较好的声音条件外，多是经过了长时间的对声音、对作品的模仿、揣摩、学习和整理，才达到了较好的歌唱水平。

什么是流行唱法呢？它与美声唱法、民族唱法的区别在哪里呢？流行唱法和其他两种唱法一样，须遵循一般声乐演唱的规律，“嗓音作为音响：歌唱的嗓音是歌手音的发出，是喉振动行为最终的声学或听觉效果，由共鸣、高音、力度、节奏和其他美学效应而加强”¹。也就是说，任何演唱都是以呼吸作为演唱的动力和基础，声音技巧作为表现作品的辅助，情感作为体现作品内容的贯穿（具体的训练方法在第二章详细讲解），这是演唱的共性。流行唱法的个性特点主要体现在以下几个方面。

首先是音色。在最直观的听觉上，流行唱法的音色追求最自然、真实，随意性强，每个人有每个人的声音特点，力求“唱自己，唱本色”，这也是为什么流行唱法为更多人所喜欢的原因，它无需像美声唱法或民族唱法那样，一定要像或是靠近某人的音色、共鸣腔，或是歌唱状态才是最好，流行唱法则不需要固定类型化。举个例子，现在流行乐坛比较独树一帜的沙哑嗓一派，或是烟熏嗓一流，在美声唱法、民族唱法中是绝对不允许和禁止的，甚至这些较特殊的流行唱法被有些专家称为不科学、毁嗓子的唱法。但流行唱法就是这样一种随意性很强的唱法，只要你觉得唱的自在，唱的舒服，真实地表达情感，那就是可以这样唱的（但建议还是要建立在掌握一般歌唱方法的基础之上和一定的演唱经历后，才能表现得更加完美）。这一点，在欧美流行乐坛表现更加明显，许多享誉世界的顶级流行歌手，嗓音非常追求自然音色，有沙哑的，有尖锐的，甚至是嘶吼的，但仍然能够把作品的内容表现的淋漓尽致，把个人的感情融入到歌曲当中，成为传世之作。所以，在正规的声音基础训练之后，在有足够的呼吸、技巧的完善之后，就可以唱你自己最自然、最舒服的声音，要唱出你自己，唱出你自己的心，这也是流行唱法所独有的。

第二，声音位置。流行唱法的不同之处在于，要体现自然声音的本质，所以不像美声唱法和民族唱法那样，刻意强调和注重做出很突出的胸腔、头腔等共鸣状态。流行唱法强调的

1 摘自【美】维克托·亚历山大·菲尔兹著、李维渤选译的《训练歌声》一书，2003年3月第一版，上海音乐出版社出版。
该观点为资深嗓音医学家麦肯齐·莫雷尔爵士提出。

是人的发声器官的最自然的共鸣状态，而且是建立在胸声、混声和头声的声音位置之上。传统美声唱法和民族唱法较强调假声的训练，而流行唱法注重强调真声的运用。在中低声区以胸声为主，如同最自然的说话状态，表意亲切，而到了高音区，或是超高音区，就要经过混声进入到头声，一般称为假声真声唱，使高音的状态真实，有力量，表现出声音的张力，较好地达到作品的要求。流行唱法声音的训练是掌握流行唱法的重点，是造就好声音、好作品的前提，自然不做作的声音位置，也是流行唱法所要追求的。当然，诸如胸声的演唱比较浅，真假声的换声点有痕迹，头声的气息支持不够深等，这些常见的问题都是要在学习和训练中加以解决。

第三，风格把握。不同的流行音乐风格是流行唱法的个性所在，也是流行音乐的灵魂。流行唱法要避免整体划一，体现个性的突出，就是必须准确地掌握各种不同的流行音乐风格。除了较普遍的流行歌曲（Pop Music）的风格外，还有众多风格，如爵士风格、乡村风格、摇滚风格、索尔风格、布鲁斯风格、说唱风格等（每个风格中还有很多衍生的小风格分类）。每种风格都有自己的演唱技巧，哪种风格需要什么样的咬字，什么样的声音位置，字句中的装饰性处理，甚至是即兴演唱等，都需要认真学习和掌握，这样才能表达到位，表达准确（本书第三章将对各种不同风格如何演唱进行详细讲解）。而传统的美声唱法和民族唱法，一般是以演唱者的演唱技巧、音色、声音条件来区分的，如抒情男高音、花腔女高音、次女高音、男低音等来完成艺术歌曲、咏叹调、抒情歌曲等。总的来讲，美声唱法和民族唱法是用统一的演唱方法来完成不同的作品——“以不变应万变”；而流行唱法则是用不同的演唱方法来完成和区别不同的流行音乐作品——“以万变应万变”，所谓“各是各的味儿，各有各的劲儿”。所以，谈到流行唱法就一定要分析音乐风格，还要更深层次的了解该风格的特征、形成背景等，这对演唱好流行音乐作品，对该风格的把控有很好的辅助意义。俗话说“外行看热闹，内行看门道”，要想成为一名优秀的流行歌手，再提高和再学习是非常必要的。

第四，电声化设备对流行唱法的辅助作用。几乎所有的流行音乐作品都需要电声化设备来辅助完成，甚至说，一个好的歌者和一首优秀的作品，再加上一套给力的音响设备，表现会非常完美。为了在音响伴奏或是现场电声乐队伴奏时更好地表现人声的力量，更好地表现作品所要传达的情感内容，电声化设备会更加衬托出流行唱法的细腻，更加突出流行歌手声音的张力和整首作品的表现力，尤其是一些流行唱法中的技巧，必须通过话筒和音响的辅助才能够表达出来，如气声、假声、哑音、拟声技巧等，还包括 B-box 等，都必须利用电声化设备来表现，达到锦上添花的效果。歌者可以通过音响设备来完美展示所要表现的声音。因此，流行唱法的电声化特征较之另外两种唱法更加凸显。

第二节 流行唱法在我国的发展历史

流行音乐在我国的发展和流传至今已有近百年的历史，笔者认为，真正意义上的流行音乐应从20世纪80年代算起。尤其是改革开放后，人们生活水平的提高，流行音乐在我国的迅猛发展，使更多人知道了流行音乐，喜欢上了流行音乐，并开始创作和研究流行音乐，流行唱法逐渐进入了人们的生活。一个时代有一个时代的流行音乐，不同阶段的流行音乐也造就了不同的流行唱法，流行音乐是和社会一同成长和进步的。“从音乐的本质来分析，流行音乐就是一种都市音乐，是城市里产生的一种音乐，也是一个国家或一个民族从传统到现代的转型期产生出来的东西。”¹按照时间顺序，流行唱法在我国的发展历史是怎样的呢？

一、改革开放前的流行唱法

20世纪初，流行音乐在上海。一般提到我国早期的流行音乐，大家都会想到霓虹斑斓的大上海。尤其是那首迄今为止被大家公认为我国第一首流行歌曲的《毛毛雨》（黎锦晖²创作于1927年）就创作于上海。应该说，黎锦晖的创作对我国流行歌曲的发展奠定了一个良好的基础。上海是我国开放比较早的城市，人们的生活方式和业余文化生活都比较丰富。当时，受早期美国爵士乐、音乐剧和一些电影歌曲的影响，我国的词、曲作家也开始了新的创作，开始了流行音乐最萌芽的创作阶段。此阶段的歌曲创作主要是以我国各地区的民间小调和民歌为创作蓝本，旋律更加流畅，朗朗上口，并或多或少地带有一些爵士乐的风格，节奏上更加富于起伏感，逐渐融合了流行音乐中切分节奏，伴奏乐队也比较偏重小型爵士乐队的铜管乐编制，内容上大胆地增加了一些情爱的内容，在当时这种直接抒发男女情感的歌曲大大冲击了人们的听觉，遭到了批评和质疑。换个角度想，其实，人类社会由封闭到开放，人类思想由闭塞到大胆抒发，代表了一个社会的进步，流行音乐也正是由于可以自由抒发和释放人们的情感，才会有它自己的生存之地和发展空间。流行音乐就在这样的推动力下不断发展。这个阶段的流行唱法以民歌的演唱方法为主，不能称为真正意义上的流行唱法。但流行唱法的一些特质却在此阶段萌芽，比如歌唱状态的自然感、真实感更强，比以前的歌曲表达更加亲切，明显地增加了诉说感，表意更加准确。音色更还原于歌者本身的音色，略显直白。呼吸运用较流畅，声音位置多以头声为主。整体来讲，演唱状态较做作，偏于民歌唱法。

20世纪30、40年代，流行音乐的发展比较顺畅，流行音乐作品主要以电影插曲或配乐的形式出现，代表人物当属周璇³为电影《马路天使》演唱的两首插曲《天涯歌女》、《四季歌》。

1 摘自陈小奇、陈志红著的《中国流行音乐与公民文化——草堂对话》，2008年11月第一版，广东省出版集团、新世纪出版社出版。

2 黎锦晖（1891-1967）是中国流行音乐的奠基人，中国近代歌舞之父。出生于湖南湘潭，先后创建“中华歌舞学校”、“明月歌舞团”等。代表作品《毛毛雨》、《桃花江是美人窝》等。

3 周璇（1920-1957），江苏常州人。被称为“金嗓子”、“一代歌后”，是上海明月歌舞团的主演，上海“十大歌星”之一。参演过近50部影视作品，演唱歌曲百余首。

“天涯呀海角，觅呀觅知音，小妹妹唱歌郎奏琴，郎呀咱们俩是一条心，爱呀爱呀，郎呀咱们俩是一条心”。这种更加深情、直白的内容，唱出了人们心中最真实的情感，再加上周璇式的细腻表达，使歌曲传唱至今。周璇式的演唱方式可以说在中国流行乐坛是不可不提及到的，甚至说对中国歌坛的演唱方法产生了很大的影响。在周璇的作品当中，可以明显的听出她的与众不同，或者说是刻意修饰的地方。比如她的咬字既清楚又轻巧，薄薄地又不失深情。气息流畅自如，以慢吸慢呼为基础。最大的特点就是“气声”技巧的运用，气包声的修饰，没有让声音变得虚、含糊，而是使声音更加飘逸、柔婉，似水又多情，更加表现出切切细语、款款深情。她的演绎使歌曲更加深入人心，贴近人们生活中最真实的一面。这种自然、真实的表达，增加了歌曲的传唱度，成为流行唱法发展过程中的一个标签。

20世纪40年代中后期，流行音乐延续了电影歌曲的表达方式，涌现出了许多影星、歌星的两栖明星，推动了演艺事业的发展。以上海的“百乐门”歌舞厅为例，舞厅驻唱的行业兴起，许多业余歌手逐渐成为了专职歌者。这一阶段更加注重歌唱气息、咬字和声音位置的规范化，并借鉴了西洋传统演唱方法，使唱法更加动听，更具艺术性。此时，正值美国爵士摇摆乐的兴盛时期，许多舞厅为了迎合顾客的娱乐，效仿起了摇摆乐的风格，增加了旋律的跳跃感、节奏的律动感，许多歌手也模仿起了摇摆乐的演唱方式，更加强调鼻前音、胸声的演唱方法，咬字中略带上下滑音，运用快吸快呼的呼吸方式，强调歌曲的舞动性，来表达歌曲，传递情感。

进入20世纪50、60年代，建国大典振奋了全国人民的心，民族气氛非常活跃，人们需要一些精神食粮来丰富和滋润心灵。虽然流行音乐在之前几十年有些发展，但登不了大雅之堂，是被批评和禁止的。在这种情形下，一些内地演员和歌手赴香港，给流行音乐带来了新的气息。在依然延续电影插曲的基础之上，许多专业歌手开始专职演唱流行歌曲。由于这一时期的流行歌曲近似于艺术歌曲，并且受到了香港粤剧、广东歌曲的影响，在唱法上比较倾向于传统声乐演唱的方法，讲究精致，比如李香兰¹演唱的《三年》，讲究声音位置以头声为主，近似美声唱法。因为乐句比较长，所以气息的控制要非常到位，其中也运用了气声、哭腔等技巧。声音质朴，情感表达更加情真意切，把“想的我肠儿寸断，望的我眼儿欲穿。好容易望到了你回来，算算已三年”的思念之苦，淋漓尽致地表现出来。除此之外，有些歌手的唱法还在保持民歌的唱法，咬字比较紧，音色较自然、清新，强调语气表达更真实，内容以爱情、亲情、乡情等为主，歌词简单明了，旋律流畅上口。值得一提的是，此时，摇滚乐在美国等国家的兴起，或多或少地影响了我国的流行歌曲。但由于在不同的社会背景下，理解音乐的方式方法也不同。一些音乐创作人和歌手意识到了新风格的新活力，在创作和演唱上有一点点的尝试和运用，但不是很明显。流行音乐在这种契机之下，在人们的需求之下，像滚雪球一样在不断地扩大，不停地滚动，越滚越大，而且蓄势待发。中国的流行音乐也加

1 李香兰（1920-）祖籍日本，本名山口淑子，出生于辽宁抚顺，是当时红极一时的著名歌手、电影演员，代表作品《夜来香》、《三年》、《何日君再来》等。