

北京舞蹈学院科研成果出版资助计划项目

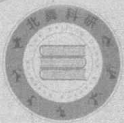
Publishing Funding Project of Academic Achievement of Beijing Dance Academy

郭鹏 吴寒冰 ——● 编著

音乐剧与流行演唱 中文教材

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

北京舞蹈学院科研成果出版资助计划项目

Publishing Funding Project of Academic Achievement of Beijing Dance Academy

郭鹏 吴寒冰 编著

音乐剧与流行演唱 中文教材

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐剧与流行演唱中文教材/郭鹏, 吴寒冰编著. —北京: 中央民族大学出版社, 2018. 7

ISBN 978-7-5660-1505-1

I. ①音… II. ①郭… ②吴… III. ①音乐剧—演唱—高等学校—教材
IV. ①J616. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 109748 号

音乐剧与流行演唱中文教材

编 著 郭 鹏 吴寒冰

责任编辑 白立元

责任校对 高 倩

封面设计 舒刚卫

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号

电话: 68472815(发行部)

68932218(总编室)

邮编: 100081

传真: 68932751(发行部)

68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京建宏印刷有限公司

开 本 787×1092 (毫米) 1/16 印张: 24.75

字 数 500 千字

版 次 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5660-1505-1

定 价 128.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

这本《音乐剧与流行演唱中文教材》是北京舞蹈学院音乐剧系声乐演唱教材之一。

音乐剧作为一门独立的学科，演唱艺术有其特殊性、独立性。中文流行音乐声乐作品在音乐剧专业演唱教学中具有很高的训练价值。音乐剧声乐教学中离不开中文作品的选用，尤其是中文流行音乐作品。经过多年的教学实践和总结，笔者认为，中文流行音乐作品用于音乐剧声乐教学训练中，无论从演唱技巧的开发、歌唱音乐情感的表现处理，还是从舞台歌唱表演的训练等方面都起着举足轻重的作用。因此，中文流行音乐作品已成为音乐剧专业声乐考试的必选曲目之一。

教材分为理论部分和曲目部分两大块。理论部分是笔者在音乐剧演唱方面多年教学的理论经验总结，包含音乐剧演唱分析、中文流行音乐作品与音乐剧教学、音乐剧声乐教学独特性等八个章节，对教材使用者具有很好的专业理论指导价值；曲目部分是针对音乐剧专业声乐教学要求，笔者根据多年教学实践经验遴选出的 50 首优秀的中文流行音乐作品，这些作品体现了真、善、美的思想性和艺术性，具备了真实、有效的教学价值。通过对这些作品的演唱训练，能使演唱者在演唱技巧上得到充分的开发，还能使歌者在把握作品艺术风格、音乐内涵、吐字等方面得到启示和提高。教材中每首歌曲作品都附有“演唱提示”和“歌曲分析”，有助于歌者更好地理解 and 表现作品。同时为了配合教学，教材针对每一首声乐作品都编写配置了相应的钢琴伴奏部分，体现了教材的创新性和专业价值。

在教材的编写过程中，得到了很多人的帮助。在此要感谢北京舞蹈学院领导、科研处及学院学术委员会专家的指导与帮助！感谢北京舞蹈学院音乐剧系张小群主任的关怀与支持！

编写中难免有不当之处，诚望各界同仁予以批评指正。

郭 鹏

2017 年 5 月

关于教材收录曲目版权问题的说明

本教材属于歌曲音乐类教材，这类教材作品曲目的版权由中国音乐著作权协会（简称：音著协）进行管理。针对教材中选用的大部分歌曲作品，编者向音著协交纳作品（用于教材出版）使用版权费，另有个别作品由于各种原因未能联系到作者本人，在此深表歉意！望相关人士见书后及时与作者联系，以便支付薄酬及赠送样书。

目 录

第一章 音乐剧演唱分析	(1)
一、音乐剧在演唱上的发展	(1)
二、音乐剧演唱的声音训练	(2)
三、音乐剧演唱特征	(3)
四、演唱声音技术能力的开发	(3)
第二章 流行唱法与音乐剧演唱	(6)
一、关于流行唱法	(6)
二、两种唱法的异同	(6)
第三章 中文流行音乐作品与音乐剧教学	(8)
一、流行音乐作品的演唱价值性	(8)
二、流行音乐作品的分类及训练性	(9)
第四章 音乐剧声乐教学的独特性	(13)
一、音乐剧演唱的审美	(13)
二、唱法的独特性	(14)
三、训练模式与标准	(14)
四、教学实践分析	(15)
第五章 音乐剧角色分析与演唱训练	(17)
一、作品《我心中有梦》(<i>I Dream a Dream</i>) 的分析	(17)
二、作品《带他回家》(<i>Bring Him Home</i>) 的分析	(18)
三、作品《我独自彷徨》(<i>On My Own</i>) 的分析	(19)

第六章 对作品演唱中音乐表现的理解与思考	(20)
一、演唱技巧与音乐表现的关系	(20)
(一) 气息的运用对音乐表现的作用	(20)
(二) 音色的运用与作品表现的关系	(21)
(三) 不良的歌唱方法对作品音乐表现的影响	(21)
二、分析理解作品是演唱好作品的基础	(21)
(一) 旋律分析	(22)
(二) 节奏与速度分析	(23)
(三) 力度的强弱分析与运用	(23)
三、对作品音乐风格的分析	(24)
第七章 音乐剧音乐部分教学的指导与探索	(25)
一、音乐剧中的音乐	(25)
二、音乐剧教学中的音乐课程设置和教学探索	(26)
三、音乐剧声乐演唱的教学探索	(27)
(一) 了解歌唱的“乐器”	(27)
(二) 气息是歌唱的动力和基础	(28)
(三) 声音的训练与开发	(29)
(四) 教学实践体会	(30)
第八章 教材曲目遴选分析说明	(32)
一、经典歌曲思想性和艺术性的体现	(32)
二、教材曲目男女声演唱的适用性	(32)
三、教材曲目风格形式的多样化	(33)
四、教材曲目钢琴伴奏部分的说明	(33)
五、教材歌曲分析	(33)
歌曲目录	
可惜不是你 曹轩宾(词) 李焯雄(曲)	(45)
鹿港小镇 罗大佑(词曲)	(52)
慢慢 白进法(词) 林隆璇(曲)	(62)
爱是永恒 林振强/张学友(词) Dick Lee(曲)	(70)

会呼吸的痛 姚若龙 (词) 宇恒 (曲)	(78)
想你的夜 关喆 (词曲)	(82)
老爸 王平久 (词) 常石磊 (曲)	(88)
回到拉萨 郑钧 (词曲)	(92)
像个孩子 汪峰 (词曲)	(107)
离人 厉曼婷 (词) 何家文 (曲)	(110)
你是我心爱的姑娘 汪峰 (词曲)	(117)
我是一只小小鸟 李宗盛 (词曲)	(123)
像疯了一样 张国祥 (词) 汤小康 (曲)	(127)
天之大 陈涛 (词) 王备 (曲)	(132)
断桥离情 吕辉 (词) 陈致逸 (曲)	(141)
天黑黑 廖莹如/吴依铮 (词) 李偲菘 (曲)	(149)
时间都去哪儿了 陈曦 (词) 董冬冬 (曲)	(156)
我用所有报答爱 范学宜 (词) 谭盾 (曲)	(164)
野子 苏运莹 (词曲)	(167)
眼泪 黄国伦 (词曲)	(174)
鸿雁 吕燕卫 (词) 乌拉特民歌	(182)
阿楚姑娘 梦野 (词) 梁凡 (曲)	(187)
你把我灌醉 姚若龙 (词) 黄大炜 (曲)	(195)
北京北京 汪峰 (词曲)	(202)
你怎么舍得我难过 邬裕康/小虫 (词) 彭莒欣 (曲)	(209)
袖手旁观 姚谦 (词) 黄国伦 (曲)	(215)
游身 罗启锐 (词) 李宗盛 (曲)	(224)
等你爱我 小柯/李小龙 (词) 小柯 (曲)	(228)
你是我的眼 萧煌奇 (词曲)	(234)
我要我们在一起 李泉 (词曲)	(241)
鱼 孙卓然 (词) 孙嫣然 (曲)	(252)
最长的电影 周杰伦 (词曲)	(262)
领悟 李宗盛 (词曲)	(267)
是否 罗大佑 (词曲)	(274)
飘 老沫 (词) 三宝 (曲)	(280)

如果你也听说	李焯雄 (词)	周杰伦 (曲)		(288)
我的歌声里	曲婉婷 (词曲)		(295)	
我等到花儿也谢了	陈少琪/吴庆康 (词)	李伟菴 (曲)		(299)
寂寞先生	小寒 (词)	曹格 (曲)		(308)
从前慢	木心 (词)	刘胡轶 (曲)		(313)
最爱	钟晓阳/张艾嘉 (词)	李宗盛 (曲)		(317)
红尘来去一场梦	巫启贤 (词曲)		(327)	
离不开你	李文岐 (词)	刘欢 (曲)		(334)
乌兰巴托的夜	贾樟柯/左小祖咒 (词)	普日布道尔吉 (曲)		(343)
流浪记	Panai (词曲)		(349)	
眼色	李泉/小林 (词)	李泉 (曲)		(354)
我的心里只有你没有他	陈蝶衣 (词)	Carlos Eleta Almarón (曲)		(361)
当我想你的时候	汪峰 (词曲)		(370)	
走钢索的人	易家扬 (词)	李泉 (曲)		(377)
九儿	何其玲/阿鲲 (词)	阿鲲 (曲)		(384)

做到演唱时声音的表现与人物个性情感的完美结合,而且在演唱中唱到某一作品时需要不停地变化音色效果。笔者以音乐剧《杰克与海德》中的唱段《斗争》来做分析:这一唱段是邪恶的海德与正义、善良的杰克在斗争时的一个激烈唱段,演员在演唱这首作品时,需要运用两种不同的声音状态来演唱,从而塑造出两个不同的戏剧人物形象。杰克是一个坚定、执着、富有正义感的科学家,在剧中,他的声音高亢、明亮,雄浑、磁性的嗓音是对杰克这一人物最好的诠释。杰克的演唱需要传统美声唱法技巧与流行演唱技巧相结合,通过美声的发声技巧可以拓展、丰富声音的光泽和力量,使其演唱更富有戏剧张力。海德这一人物在声音的表达上更多选用小调色彩的音乐旋律,音乐配用了一些摇滚风的伴奏形式,人物演唱时,声音表现上要有嘶哑的呐喊感,声音运用上要找到喉咙与腔体的变化。海德的演唱中带有故意夸张、扭曲的声音,以此来刻画出海德是杰克在实验中催生的另一个邪恶灵魂,他要与善良、正义的杰克形成鲜明的对比。所以在总结什么是音乐剧唱法时,笔者认为,我们不必把音乐剧的唱法归到某种唱法之中,但纵观音乐剧的发展,可以感受到美声唱法中的基础技巧或多或少都存在于音乐剧的演唱之中,我们应该认可美声唱法在音乐剧演唱中所具有的基础性和指导性作用。音乐剧这种与时俱进、不拘一格的演唱表演形式是音乐剧的演唱风格特色,也是它区别于歌剧的魅力之所在。

二、音乐剧演唱的声音训练

音乐剧的演唱方法不必像歌剧美声唱法那样追求获得最全面的头腔、鼻腔、口腔、胸腔体共鸣,这是由音乐剧艺术表演、歌唱风格行式所决定的。美声唱法强调声音位置的统一,声音音色的整体共鸣振动。音乐剧的演唱方式首先是依靠话筒的。音乐剧的演唱在声音运用中多采用自然真声演唱,所以音乐剧唱法在中声区更多运用口腔和胸腔共鸣,进入高声区,不采用美声唱法的关闭技巧,而使用开放式的唱法,运用深呼吸支持高位置和声带闭合来达到这种演唱方式。音乐剧发声方法所涵盖的演唱技巧主要体现在真声演唱、混声演唱、半声演唱方面。真声演唱是音乐剧演唱的一个重要特征,这种演唱方式能体现歌者本身的嗓音特点,声音自然真切、伸展自如、极富张力,能较好地表达音乐剧中戏剧人物和戏剧的情感。真声演唱不是自然的白声,而是需要美声唱法的气息技巧作为支撑,并以高部声音位置和相对稳定的喉位歌唱发声状态作为基础。全部的真声演唱有其局限性,自然声区的音域是有限的,很多音乐剧作品音域跨度较大,如果要突破这个局限,就要运用一定的混声技巧。笔者认为,混声演唱方式不仅可以拓展演

唱者的音域，还可赋予音乐作品更丰富的声音情感表达。音乐剧混声演唱的训练不必像美声演唱一样，达到整体头腔共鸣振动的声音力量和戏剧效果，混声训练中的歌唱和呼吸可以借鉴美声唱法，感受气息肌肉群的支持、歌唱腔体的打开和歌唱共鸣腔体运用。在声音和气息的运用力度上不必刻意追求强大的力量支撑，总体上音色比较靠前，腔体不能开得太大，这样歌唱咬字行腔更自然。半声演唱是一种运用气息控制声音的弱音演唱方式，这种演唱技巧在音乐剧演唱中常常用到，是很轻的混声演唱。歌曲作品在表达哀伤和感叹的音乐情绪色彩时，需要歌者用较控制的半声来诠释作品。音乐剧的半声演唱与美声唱法的半声演唱技巧很像，但不必像美声唱法那样强调声音的腔体共鸣及歌唱腔体的状态。音乐剧的半声演唱体现出了声音的真切、自然、灵活，但最重要的就是传情，通过声音表达作品的意境。

三、音乐剧演唱特征

音乐剧演唱特点如下：1. 歌唱共鸣多采用鼻腔、胸腔、口腔共鸣。2. 高音区多采用开放、呐喊式的真声演唱。这种演唱方式需要良好的气息支持，演唱者需要拉紧声带并挂上上部共鸣腔。它比美声唱法的高音技巧运用起来要容易些，这种高音的演唱方式也是音乐作品演唱风格的艺术特点。3. 强调音色、注重人物形象的塑造。音色富于变化，能细腻、自然地塑造出戏剧人物及音乐情感的表现。4. 多采用自然真声的演唱方式，并结合、运用美声唱法的气息技术方法（胸腹联合呼吸、横膈膜支持、气沉丹田等）。这种方法对音乐剧演唱很重要，它可以使声音的表现力更强，尤其在高音爆发力度的表现上，能充分地塑造人物，表现人物情感。但要注意这种自然音色的运用，要有美声的气息运用方式作为支持，同时声音也要结合好共鸣腔运用于演唱中。共鸣腔的使用可根据声区来调配，声音进入高声区演唱，头腔和鼻腔的比例要多一些；进入中声区，鼻腔和口腔的共鸣要调整得多一些；进入中低声区，声音在胸腔和口腔的比例上要多一些。

四、演唱声音技术能力的开发

1. 音乐剧声乐演唱训练中分解练习的重要性

在音乐剧声乐演唱教学中，“分解训练”是提高学生演唱技巧和声音能力的一项重点训练方式。所谓“分解训练”就是在音阶发声训练中分解演唱练习和在声乐作品演唱中分解演唱练习。我们在连续的歌唱发声时，由于连续的歌唱经常会遇到气息不够的现象，这就会造成歌唱肌肉群（包括喉头在内）发声时的上提紧张现象，这种歌唱提紧现象的

频繁发生容易形成不良歌唱肌肉状态的记忆,如果不及时纠正,则会阻碍学生演唱技术能力的进步与发展。分解演唱训练是为了促进演唱中良好的歌唱、气息肌肉状态的培养、记忆和发展,因为分解演唱训练会让气息及歌唱肌肉群得到充分的调整和休息,在这种歌唱状态下,容易形成良好的歌唱肌肉的状态,有利于形成演唱中正确的发声技术体系。在发声训练中,为了培养学生掌握更好的歌唱技巧状态,需要不断地强调分解发声训练练习,尤其在作品的演唱训练中,建议把声乐作品分段、分乐句地拆开进行分解演唱训练,这种训练方式可以帮助演唱者更好地把握歌唱肌肉的发展状态,形成正确的歌唱肌肉技巧记忆。可以说,分解演唱作品的训练方式对于学生声音能力、技巧的发展,包括音乐风格情感的表现都会有很大的帮助。分解训练体现在作品演唱中可分为三个部分:第一部分是作品声乐演唱技巧在作品旋律乐句中的分解训练演唱。分解训练可以更好地把握每一个乐句、歌词及母音演唱之间具体技巧的安放和运用,包括作品中每一个段落和乐句的气息运用方式、腔体的打开和歌唱声音位置的配合、字与字之间怎样运用气息演唱、行腔的技巧等,这些都有利于歌者更全面地开发和训练声音演唱。第二部分是关于作品音乐旋律部分的音乐处理分解训练。作品的音乐旋律处理是演唱中的一个重点,我们把一首作品分解成几个段落和层次,再把作品中的每一个段落分成几个乐句,这样就可以更有效地对作品的曲式进行分析,分析作品段落与段落之间的音乐表现关系及乐句与乐句之间旋律情绪的发展关系。因此,在探讨作品的音乐情感和音乐表现时,要把歌曲的乐句进行分解、拆开后再拿去分析,把握歌曲音乐结构形式,更好地处理演唱。第三部分是关于作品舞台表演形式的分解训练。音乐剧演唱在训练发展上是听觉审美和视觉审美的结合体,我们在指导学生时,不仅要求歌者的声音要达到什么样的能力状态、音乐要达到什么样的表现色彩,而且对于演唱中的舞台表现方式、演唱视觉形式的冲击力和表现力也有更高的要求。因此,我们在训练一首作品舞台演唱表现形式时,也要对其进行分段、分乐句的分解练习,把握作品中的每一部分演唱情绪,根据歌词所传达的情感去训练演唱作品时的舞台表现方式。

2. 把握歌唱中正确的肌肉运用状态

我们在唱歌中经常喜欢用耳朵去听自己演唱的声音效果,由此来判断声音是否合适、到位。其实不然,我们会发现,歌者在不同的声场环境下所听到的声音反送效果和自己实际演唱的声音效果是有差别的。实际情况不是因为歌者的声音变了,歌者的声音状态可能根本没有变化,但为什么听到的声音会不同呢?因为不同的声场反送到人耳中的声音效果会不同,如果对着墙或者玻璃演唱,会感到自己的声音变大、变响亮并具有回音,而在一个吸音的环境下演唱就会感觉声音变小了。因此可以得出结论,歌者用耳朵听到

的自己演唱的声音受当下声场情况的影响,听到的声音效果与歌者真实的声音效果会有差别。所以,用记忆演唱中的声音效果来把握歌唱状态的正确与否是很困难的,作为歌者会感觉到在不同的地方演唱所听到的声音总会有些不同,很难抓住哪个是正确的歌唱状态,哪个是错误的歌唱状态。这种在训练中靠听声音来判断歌唱状态好坏的办法,实际应用中确实很不稳定。那么,我们要根据什么来判定声音演唱状态的好坏呢?笔者认为,能够准确、熟练地把握住歌唱当中正确的演唱肌肉记忆是一个比较可靠的方法。因此,作为老师需要有一个非常灵敏的耳朵来判断学生演唱出的声音正确与否,同时要引领学生去体会在演唱出正确的声音时,他的歌唱肌肉群是什么样的感受;演唱出不正确的声音时,歌唱肌肉群又是什么感受。逐步引领学生去体会在正确的声音状态下歌唱,各部分肌肉发声器官是什么样的状态,然后指导、启发学生朝着正确的歌唱肌肉运用方向去训练、发展自己的声音,尤其在声乐作品的演唱中更要这样去训练和引导学生。能够让学生去感受正确的演唱内在肌肉状态,去训练、运用好正确的声音,把握正确的歌唱肌肉状态,是音乐专业声乐教学训练中的一项重点内容。

音乐在音乐剧中举足轻重,同样,音乐剧的演唱在音乐剧中也占有重要地位,准确地把握好剧中作品的演唱风格是演唱好音乐剧的关键。总的来说,音乐剧演唱不拘泥于某个派别和方法,音乐剧的演唱方法首先要与其作品的时代背景风格相贴合,符合剧情人物表现的各种演唱方式可以共存并融合创新,其最终目的都是通过演唱来更好地塑造剧中人物形象。

中国的音乐剧在飞快地建设与发展着,笔者作为从事音乐剧声乐教育的一员,也在对该学科进行不断地研究与探索,希望音乐剧的演唱教学能朝着更完善、成熟的方向发展。

郭鹏 著

第二章 流行唱法与音乐剧演唱

一、关于流行唱法

流行唱法即通俗唱法。流行唱法的声音在发展过程中也吸收、融合了许多种声乐艺术的发声方法，自身也在变化、升华。个性独特的演唱是通俗唱法的重要艺术特征。这种演唱形式可以是歌曲风格的一种体现，也可以是演唱者个人独特声音特点的体现。总之，个性化演唱是流行唱法的一大重要特点。话筒的使用是通俗唱法不可缺少的传声手段，对流行唱法的演唱者尤为重要，可以扩大音量。

二、两种唱法的异同

流行唱法与音乐剧演唱在演唱特征上都追求歌者本身自然歌唱的一种状态，两种唱法有很多相同之处。他们都强调人声自然音色（真声）的训练与开发，包括真混声相结合的演唱技巧与开发；在气息技巧、歌唱共鸣腔体及声音位置的运用上、曲目创作风格上，两种唱法都有共同之处。现今的音乐剧作品都是以都市题材为背景来编写创作的，音乐剧中主人公独唱的作品都是以“情感抒发”为目的来进行音乐编创和演唱的。流行演唱强调歌者个性化的舞台演唱表现形式，个性化演唱已成为流行唱法的一个重要特征，相比于流行演唱，音乐剧演唱显然有很大区别。首先，角色性的塑造、演唱是音乐剧演唱的重要特征，也是音乐剧演唱与流行演唱的重要区别。在音乐剧演唱中，歌者的舞台表现要根据剧中人物的性格特点，戏剧背景、年代风格去塑造，声音表现始终要符合音乐和戏剧人物的情感发展。其次，流行音乐演唱与音乐剧演唱都用麦克风的方式表现，但音乐剧演唱使用的是头麦，它和流行唱法使用的手麦在声音效果上会有很大的区别。头麦是不可调控的，手麦是可控的，通过手麦拉近、拉远，可以调控演唱中音量的大小，而在这一方面头麦就做不到了。最后，流行演唱在舞台声场的表现形式和艺术效果上追求丰富、立体声的扩音效果，使歌者的声音通过麦克风传送到扩大化、立体化的

声音质感效果，这是流行唱法所特有的声音艺术表现形式；而音乐剧是强调以“剧”为核心来运用音乐、演唱、表演、舞蹈等艺术手段来表达戏剧故事情节，因此，在表演艺术形态上对声音的要求是更强调人物角色的真实性和戏剧性。纵观欧美音乐剧，我们会发现他们对舞台声场、扩音设备的要求并不像流行演唱那样追求宏大的立体声扩音效果，而是体现戏剧本身的真实感。我们会发现，音乐剧的舞台音响扩音效果与流行演唱相比音量上是相对缩小的。在声音音量的要求上，音乐剧演唱训练更强调对人声演唱音量的技巧开发，目的是使歌者更好地表达音乐剧作品的音乐情感，更好地塑造人物、烘托戏剧情感。流行唱法更强调演唱中个性化的声音开发、个性化的演绎方式，从演唱风格上更是以多样化的方式来呈现，主要分为：大抒情类、爵士风类、民族风类、摇滚风类、民谣风类、中国风类等。

郭鹏 著

第三章 中文流行音乐作品 与音乐剧教学

音乐剧声乐教学离不开中文作品的选用,尤其是中文流行音乐作品。经过多年的教学实践和总结,笔者认为,中文流行音乐作品用于音乐剧声乐教学训练中,无论从演唱技巧的开发、歌唱音乐情感的表现处理,还是在舞台歌唱表演的训练等方面都起着举足轻重的作用。中文流行音乐作品已成为音乐剧专业声乐考试的必唱曲目。

一、流行音乐作品的演唱价值性

1. 流行音乐作品分析对教学演唱的推动

一首歌曲在创作上有它的曲式发展动机、形式、规律。作为一名专业的演唱者,要对作品音乐旋律的结构形式和音乐段落层次的发展进行分析,并根据自身嗓音条件特点、技术能力去进行二度创作,去体会音乐作品中段落和乐句该如何表达,用专业的音乐理论和演唱技术去分析处理歌曲、演唱表达作品。

2. 作品歌词分析对教学演唱的推动

演唱者在演绎一首作品时,要先读歌词,对歌词进行分析,最好对歌词表达的情感有一定的体会和感受。去分析这句歌词该怎么表达,那个字该怎么唱;哪个字要重读,哪个字要轻咬。再去结合作品音乐旋律去演唱,这样才能更深刻地体会出歌词与音乐旋律之间相互衬托表现的关系,更好地表达歌曲的思想情感。

3. 把握作品风格对教学演唱的意义

要唱好一首歌曲,需要演唱者把握好这首作品的音乐表现风格;要把握作品的演唱风格,就需要演唱者从作品创作背景、歌词大意、曲式发展结构等方面进行分析研究。作品的演唱风格抓住了,就比较容易演绎好一个作品了。

4. 流行音乐作品对教学演唱技术的开发训练意义

谈到演唱技巧在歌曲作品中的运用时,可以深刻地感受到歌曲作品对演唱者声音技巧训练所起到的推动作用。从专业角度说,声乐作品对歌者声音技巧的训练和开发占据

着很大比重,演唱中的技巧大部分是在作品演唱中得到训练的。因此,选择好的、优秀的歌曲作品来进行教学训练演唱,对歌者的提升帮助是很大的。

5. 流行音乐作品对演唱者舞台表现形式的培养塑造

当演唱者了解了作品的音乐风格、对作品进行了深入的音乐分析、理解了歌词情感、能够把握好作品的声音表现技巧时,就需要把这几方面有机地融合到一起,这时所展现的就是演唱者的舞台表演艺术形式。声乐演唱的审美是听觉审美与视觉审美的结合,就是说在演唱中我们欣赏到的不仅是听觉上美妙的声音和音乐旋律,还有视觉上带来的艺术之美,通过作品的演唱,训练歌者怎样用情感、动作、形体表情来表达作品。因此,对作品的演唱训练,对提高开发歌者的舞台艺术表演能力是非常有意义的。

二、流行音乐作品的分类及训练性

本书在编写过程中,主要把教材作品分为六大类:1. 大抒情类型作品;2. 民族风类型作品;3. 爵士风类型作品;4. 摇滚风类型作品;5. 民谣风类型作品;6. 中国风类型作品。

(一) 大抒情类型作品

这种风格类型作品在教材编写中选用数量最多。这类作品的音乐形式和演唱表现方式总体是以情感抒发为主。演唱大抒情类作品训练技巧主要体现在声音运用在作品音乐中的层次变化。作品的音乐情绪表达是有结构层次的,作为歌者在选用这类作品进行训练演唱时,要能根据作品音乐情感的变化,演唱出不同的声音色彩去表现作品。另外,要重视中低声区的训练开发,把声音能力的开发运用于作品演唱中是作品本身的最重要的价值。这一类型作品演唱训练在声音技巧上的开发拓展主要体现在:

1. 气息能力的开发训练

注重歌曲作品乐句与乐句之间的吸气运用,演唱中气息支持与控制能力的练习。这里的技巧练习,就是在歌唱中如何把气息的运用和歌唱的旋律情感有机地结合起来。

2. 歌唱咬字的开发训练

在演唱大抒情类的作品时,在咬字处理上要体现语言真切、自然、松弛的表达。但这种自然与松弛不要理解为像平时说话那样,而是运用技术方法之后体现的更高级的自然松弛。演唱这类型作品时,歌词语言咬字的处理要结合好呼吸的技巧,结合演唱共鸣腔的运用来表达。当然,这种歌唱咬字的处理表达更要结合歌者对歌词情感的理解以及歌词与音乐旋律的配合。