

数据加载失败，请稍后重试！

专业版

好声音的秘密

Success Secret

——流行歌手成功指南

徐嘉阳 编著

CBS
PUBLISHING & MEDIA

湖南文艺出版社
HUNAN LITERATURE & ART PUBLISHING HOUSE

作者简介

徐嘉阳（原名徐东行） 北京现代音乐学院原副院长，北大法学院音乐研究员，中国艺术医学协会常务理事，中国音乐家协会流行音乐学会理事，北京音像公司音乐总监，中国传统文化促进会理事主任委员。

1993年在《中国摇滚》《情热》等唱片发表作品

1995年参与创办北京现代音乐学院，历任院长助理、副院长，并主管声乐系教学

1997年组织策划教授“秋枝”演唱组，在2000年全国新音乐发表会获得银奖

2001年徐嘉阳指导的学生“action”演唱组合在亚洲音乐节获最佳组合演唱奖

2002—2004年多次任国内声乐赛事评委，参与策划中央电视台《艺术人生——那英、刘欢专场》

2005年徐嘉阳担任中国传统文化促进会十周年大型文艺晚会人民大会堂专场总导演

2006年制作电视剧《贻笑大方》CD版，创作《温暖的印记》等作品

2007年制作《时光倒流二十年》发烧品质CD，《张勇吉它音乐：弹情》发烧品质专辑

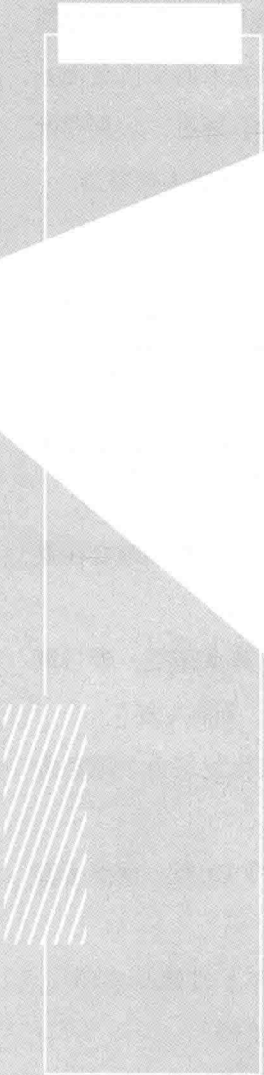
2008年为地震灾区制作《汇爱成川，点燃希望》合辑

2009年制作《歌声回首60年》发烧品质CD

2010年任亚洲艺术盛典日本行音乐总监，广州亚运会部分声乐指导录音监制

2010年担任中国人民大学第二十四届一二九合唱节指导、评委

2010年在中央音乐学院全国艺术嗓音医学大会上作为声乐专家发表演讲

2011年担任星光大道评委，北京凤乐团声乐总监

2012年编写中国歌剧舞剧院全国声乐考级教程（流行唱法卷）

2013年担任CCTV青歌赛人民网赛事流行唱法评委

2014年徐嘉阳声乐工作室受邀为第三季中国好声音评审推荐

来吧！生命中不能没有音乐，岁月中不能没有歌声。我是徐嘉阳，一个流行声乐研究的苦行僧，声音的魔术师！让我们一起让情感迸发，亮出你的好声音！

毋庸置疑，这是一本引导你如何正确进入歌唱行业的专业教程。

“歌唱”既是人的本能，也是人类情感流露的绝佳途径。回溯到人类历史的起点，原始部落用纵情歌唱欢庆与自然角逐的胜利，音调的激越与悠远是他们心灵最真实的写照。再放眼世间的爱恨情仇、百态苍生，歌唱家们用那时而大气磅礴，时而婉转低回的嗓音，间或演绎恢宏大气、金戈铁马般的起承转合，间或描绘清幽雅致、小桥流水般的江南风光……无不激起聆听者心中无尽的爱恋。

这些充满了“魔力”的声音，这些曾经令我们涕泗横流的情感表达，都源于人类特有的“声带系统”——通过声带发声，使语言交流成为可能，继而有了“歌唱”这样一种特殊的情感表达方式。优秀的演唱者历来是世人崇拜的偶像，在现当代的流行文化中，大众称之为“歌星”。在“歌星”所拥有的诸多特质之中，拥有一套科学的演唱方法是极为重要的——他们将人类与生俱来的器官“声带”发挥出最大的潜力，将普通人用来说话的器官演化成可以雕琢出优美音符的乐器——这是他们独特的生存方式，也是他们之所以能够超越平凡人并获取巨大声誉的重点所在！

在此，我想告诉你，只要你想，你也可以做到！

本书所介绍的是一套完整的声音训练方法。如果你渴望歌唱，不管出于何种目的，具体目标是什么，通过本教程的系统训练，你将深刻地体会到声音和演唱的魅力，意识到之前你感觉难以征服的高音只是一个小阻碍。或许，你的潜力还远不止于此。

但这套听起来既玄奥又吸引人的训练方法是无法一蹴

而就的，因为声音的训练与声带机能的培养同服装裁剪一样，需要“量体裁衣”。这里没有一个固定的条条框框来要求你通过训练要达到什么样的程度——如果你的先天条件是个男低音，却按照大众的偏爱像男高音一样演唱，那么，痛苦的不仅仅是演唱者你自己，对于听者而言也是一个毫无乐趣甚至令人难以忍受的听觉过程。

现代流行唱法是最年轻的声乐艺术，近三十年来，从事流行演唱的歌手已经悄然成为音乐市场、大小舞台上最鲜活的生力军。它的出现给声乐领域带来了一片令人神往的新大陆，专业或业余的歌者对这种唱法都充满了渴望与好奇，希望能科学地系统地有效提高流行演唱水平。笔者从事流行唱法教学二十余年，有幸受邀编写此教程就是希望通过系统的学习，创造性地运用欧美等国家科学的教学方法，挖掘演唱者潜在的歌唱能力，提高完善演唱者的歌唱技巧，强化风格个性，培养歌者在各种环境的演唱适应能力。通过本教程的学习，演唱者能够理解流行声乐的基本发声原理，掌握基础的练声方法，学习正确的歌唱呼吸方法，了解流行唱法的吐字归音特点；通过发声练习增强器官机能，进而解决技能问题，拓宽音域，并通过声、腔、气、字、情的结合，学会独立把握新作品。希望一个演唱方法科学、风格时尚、嗓音有实力的你展现在我们面前。

当然，简单肤浅的演唱学习与成为好歌手之间并不能够轻易画上等号。切记，世间有条哲理：有时慢就是快，少就是多。一些枯燥的学习和反复的练习往往是最有效的！多少自命不凡的演唱者在歌坛打拼的道路上铩羽而归，原因往往就是不能踏实学习，总企盼依靠“捷径”。轻率的投机者总要忍受情绪的大起大落，属于你的那一片心田需要你悉心耕种养护。心态平和，辛苦付出，才能够俯瞰美丽的风景，一程山水一程歌，每一次的旅途都有让你铭记在心的事情。好吧，如果你期待它的美好，那么，让我们开始吧……

徐嘉阳

序

我在20世纪80年代初开始接触流行音乐，并深深地爱上了这种朴素、自然、新奇、直接的音乐形式。我曾狂热地置身于其中，在模仿中蹒跚学步，也曾因为对当时歌坛巨星惟妙惟肖的模仿而在“走穴”中品尝了观众欢呼雀跃的滋味，那时的我正值青春年少，那段经历，不正是激励我今天从事的流行音乐教育工作之全部身心力量的源泉吗？

当时的流行音乐以现在的眼光来看显然是十分单纯的，作为歌手的我虽然满怀激情，全身心地投入到这个领域，如饥似渴地学习、模仿，但是，能做的也仅此而已。渐渐地，我不再想做“磁带的翻唱机器”，不愿因为不能使用正确的发声方法而一味模仿著名歌手们的唱腔。在当时的大学里并没有开设流行唱法专业，故此，我只能够报考民族唱法专业。没有挫折，顺利考取，继而在大学里的那段时光中，我在音乐的海洋中自由地游弋，疯狂地吸取营养。这一时期，我也一直在摸索并试图找到民族唱法与流行唱法间的共性，曾痛苦过、彷徨过……于是，在大学毕业后我毅然决定孤身一人改学流行唱法。

在陌生的京城，孤单的我有过太多的往事。有过如落叶一般的漂泊，也在最艰难时碰到过温暖的援助我的手。虽然独自一人在陌生的领域跋涉是艰辛的，但是，路是人走出来的，我愿意做一名取经的行者。

我曾遇到过的老师们有些自己也并不能讲清楚流行

唱法究竟是怎么一回事，我也曾迷惑过：这个世上究竟有无真正的所谓流行唱法的存在？在艰难学习与探寻过程中我终于发现了一些线索。为了学习欧美流行音乐，我研究了它的根——来自黑人Blues音乐的唱腔、情感与力量；我也曾经研究过历史上著名的咽音唱法；研究过美国西部白人带有浓重鼻音的乡村歌曲演唱方法；研究过诞生于20世纪50年代来源于美国黑人却被英国人发扬光大的现代摇滚乐；研究同是起源于英国却彼此对立的朋克音乐与重金属音乐，虽然都是摇滚乐的分支，但是它们的美学特点是那样的迥异；研究过起源于西非黑人的劳动号子并融合了欧洲古典音乐与法国军乐的传统爵士乐；研究过被称为融合音乐的现代Smooth Jazz以及Acid Jazz这两种深受黑人疯克音乐影响的音乐；还有如今流行于街头的Hip-Hop等音乐。

作为一名热爱中国流行音乐历史的学者，我大量收集了从20世纪80年代初到现在各种流行歌曲的磁带、激光唱片、密纹唱片……后来，在与很多当年的著名歌星攀谈时，他们发现我收藏了他们自己都不曾保留过的曾经发行过的唱片、磁带，他们惊讶于我的收藏。我想，这也是中国内地流行音乐历史发展的一个见证。今天的成功者或多或少地因为当年的开拓者才有可能走上这一行——开拓者们为后来者建立了最初的审美标准，而后来者将终身受益于此。

为了能够迅速增加现场演出的实战经验，我组织过摇滚乐队参加了很多小型演出，最终，我通过报考文艺团体成了一名歌手。通过日复一日地演出，我积累了很多经验，也许是冥冥中的注定，1993年我开始了流行声乐教学。我曾以北京现代音乐学院的领导身份主抓声乐教学工作，终于有一天，我的学生被票选为第一届《超级女声》总冠军，第一届《快乐男声》总冠军，我的几十位学生推出自己的专辑唱片，并在全国范围内获得了巨大的成功，而我的这套流行声乐教学法的成果在学生们成功中也得以验证。

随着这套教学体系日渐系统化与成熟，它帮助了越来越多热爱歌唱的年轻人走上歌唱演艺之路，而此时的我却发现自己早已不是可以纵情歌唱的年龄了……二十多年来，我通过自己的努力从无到有地建立了一套流行声乐的教学体系和唱片歌手的培养模式，此时人到中年，青春一去不回，我无怨无悔。佛家有普度众生一说，我这名教书匠也愿把传道解惑作为自己人生的最大乐趣！

是为序。

徐嘉阳

目录

001	第一章	走进流行音乐的秘密花园	
	一、声乐演唱概述	002	
	二、欧美流行音乐风格	009	
	三、拉丁音乐风格	025	
	四、亚洲流行音乐回顾	027	
056	第二章	“好声音”从哪里来	
	一、发声的基本原理	057	
	二、嗓子的自我保健	063	
	三、呼吸的正确方法	067	
	四、简单的气息控制训练	070	
	五、下颚松弛与口腔开度	071	
	六、咽喉的机能训练	072	
	七、安全度过变声期	077	
083	第三章	走在唱腔的小路上	
	一、流行唱法的吐字归音特点	084	
	二、要学声韵十三辙	085	
	三、普通话十三辙的比较	086	
	四、流行歌曲中的十三辙范例	090	

138 第四章 奔跑吧，高音！

一、真声	139
二、假声	140
三、混声	140
四、海豚音	141
五、科学用嗓在民间	142
六、唱高音和变魔术	144
七、低中高音的无缝连接	144

146 第五章 你的未来不是“梦”

一、模仿风格辨识度	147
二、唱好新歌三部曲	148
三、秀出明星“范儿”	152
四、K歌计中计	155

160 第六章 走向那孤独的舞台

一、流行演唱的情感及艺术体验	161
二、演员的上、下场与现场交流	162
三、巧用“兵器”来取胜	162

165 第七章 《好声音》导师“转身的秘密”

一、关于歌手选秀的“那些事”	166
二、选秀歌手、导师分析——以《好声音》为例	171
三、关于选秀比赛的十个“秘招”	203

207 第八章 “小时代”的“大武器”

- 一、“小音箱”，“大功能”——CUBE Street EX 音箱 208
- 二、口袋里的小盒子——BOSS VE-5人声效果器 211
- 三、书包里的“蓝精灵”——BOSS VE-1人声效果器 ... 213
- 四、人声伴唱“小红盒”——BOSS VE-2人声效果器 ... 214
- 五、摇滚“小帮手”——BOSS VE-20人声效果处理器 ... 215
- 六、电脑录音并不难——Roland -UA55电脑声卡 217
- 七、歌手需掌握的软件知识 219

227 第九章 玩转录音棚——歌手录音必备常识

- 一、录前准备 228
- 二、录音时的注意事项 231
- 三、了解录音话筒 232
- 四、组建自己的录音工作室 235

240 第十章 江湖行——职业歌手入行须知

- 一、师承关系和演唱道路 241
- 二、演出合约 245
- 三、公司签约 262
- 四、歌者心态，相处之道 277
- 五、流行乐队的组成 280

第一章

走进流行音乐的秘密花园

一、声乐演唱概述

二、欧美流行音乐风格

三、拉丁音乐风格

四、亚洲流行音乐回顾

一、声乐演唱概述

声乐指的是用人声演唱的音乐形式，它以人的声带为主，配合口腔、舌头、鼻腔作用于气息，发出悦耳的、有节奏的、连续性的声音。按音色的差异和音域的高低，可以分为女高音、女中音、女低音和男高音、男中音、男低音及童声。

声乐演唱方法可分为美声唱法、民族唱法、流行唱法、摇滚唱法、民谣唱法、爵士唱法，以及中国特有的“原生态唱法”等。

1. 美声唱法

美声唱法（belcanto）的字面意思为“优美的演唱”，并兼有“美丽的歌曲”的含义。它不仅是一种发声方法，还代表着一种声乐学派，因此通常又可译作美声唱法、美声学派。美声歌唱不同于其他歌唱方法的特点之一，是它采用了比其他唱法的喉头位置较低的发声方法，因而产生了一种明亮、丰满、松弛、圆润，而又具有一种金属色彩的、富于共鸣的音质；其次是它注重句法的连贯性和声音的灵活度，是一种“刚柔兼备”“以柔为主”的演唱风格。美声唱法音色优美，富于变化；声部区分严格，重视音区的和谐统一；发声方法科学，音量的可塑性大；气声一致，音与音的连接平滑匀净，对全世界有很大影响。21世纪的美声唱法是以传统欧洲声乐技术，尤其是以意大利声乐技术为主体的演唱风格。

在文艺复兴运动的影响下，歌剧在欧洲逐渐兴盛起来，美声唱法也逐渐完善。佩里根写出意大利最早的歌剧《达芙妮》，1600年又写出了歌剧

《尤丽狄茜》。作曲家的创作，使歌剧突破了以往的唱法。歌剧中要求咏叹调和宣叙调相结合；要求合唱和重唱相结合；宣叙调需要足够的气息支持，要求明亮优美的声音能穿透交响乐送到观众耳边。歌剧的出现，使美声唱法趋于完善。

美声唱法传入我国并逐步发展起来是“五四运动”以后的事，它对我国声乐艺术起了巨大的推动作用。近年来我国年轻选手纷纷在国际声乐比赛中获奖，则更进一步说明运用美声唱法来演绎和表达外国声乐作品的艺术水准已达到相当水平。但如何使中国声乐走向世界，如何把美声唱法的优点不断地与我国声乐艺术、语言特点相结合而形成中国声乐学派，还需要广大的专业人士和业余声乐爱好者们做出不懈的努力。

2. 民族唱法

民族唱法是由中国各族人民按照自己的习惯和爱好，创造和发展起来的一种歌唱艺术，该唱法包括中国的戏曲唱法、说唱唱法、民间歌曲唱法和民族新唱法等四种唱法。民歌和民歌风格的歌曲带有浓郁的地方音调，在演唱时如能用方言更能表达其内容与色彩，但是地方语与汉语普通话的总规律是相同的，因此用普通话来演唱也是行得通的。

在风格处理上民族唱法通常遵循这样的规律：北方民歌要豪放粗犷一些，南方民歌则要委婉灵巧一些，高原山区民歌要高亢嘹亮一些，平原地区民歌要舒展自如一些。由于民族唱法产生于人民之中，继承了民族声乐的优秀传统，在演唱形式上是多种多样的，演唱风格又有鲜明的民族特色，语言生动，感情质朴，因此，在群众中已深深扎根，成为人们不可缺少的精神食粮。

民族唱法所涵盖的题材多种多样，有爱情、劳动、民俗、童谣等。歌唱形式也丰富多样，主要有独唱、对唱、帮腔等。目前学界普遍认为民族唱法的发展历经了三个阶段，第一阶段可以追溯到中国20世纪的40年代至

50年代，主要以郭兰英、王玉珍等老一辈歌唱家为代表。囿于当时的历史背景等客观因素的限制，这个时期的民族唱法特别注重语言“说”的音乐感，其发声方法融入了中国许多戏曲的元素、发声方法和特点等，它主要以真声为主，声音自然、细腻，具有明显的传统民歌的特点。第二阶段是在20世纪的60年代至70年代，主要以马玉涛、郭颂等老一辈歌唱家为代表。这个时期的民族唱法无论是对歌曲的驾驭能力，还是对歌曲作品的情感诠释，都有了很大的飞跃。他们打破了以戏曲为元素的这种传统唱法，打开喉咙、混入假声，使声音圆润流畅、上下贯通，改变了之前以真声为主的发声技巧。从20世纪的80年代开始，中国很多声乐爱好者开始系统地学习和研究西洋唱法，在具有中国民族声乐特色的基础上，融合了美声唱法科学的发声方法，在声音技巧上也有了质的飞跃，创造了新的民族唱法，以彭丽媛、宋祖英、吴碧霞、阎维文、刘和刚等这些新一代歌唱家为代表，形成了中国民族声乐艺术发展的第三个阶段。

民歌唱法的特点是，声音听起来很甜美，吐字清晰，气息讲究，音调多高亢。民间歌曲源于人民之中，是我们民族的宝贵文化财富。中国有56个民族，不同的民族习惯，不同的民族语言，形成了丰富多彩的民歌。可以说，目前有的已形成了歌曲系列，如茉莉花系列歌曲、摇篮曲系列歌曲、送情郎系列歌曲、山歌系列歌曲、号子系列歌曲等。有许多值得敬佩的音乐工作者，曾历尽艰辛到祖国各地，跋山涉水去收集各种民间歌曲。但迄今为止还没有一个人能说，已收集整理完全，这意味着此类声乐作品还有很大的创作空间。

新民族唱法主要是在继承中国民族传统唱法的基础上，借鉴了美声唱法的特点，经过不断地实践，不断地总结而形成的一种完美的唱法。这种唱法既有民族唱法的优点，例如咬字吐字清晰，声音甜美，气息灵活；又有美声唱法的声区统一，音域宽广，真假声结合的特点。这种唱法使民歌歌唱演员的唱龄延长。同时，这种唱法能自如地演唱民族歌剧的大段唱

腔，是中国优秀声乐教育事业工作者多年研究努力的可喜成果。

从演唱技巧上分析，民族唱法在第一阶段的主要特点是真声运用得比较多，声音位置相对靠前，以口腔共鸣和头腔共鸣为主，发音时口腔用力较大，发音咬字的动作比较明显，吐字比较清晰，在当时提倡以字带声的唱法，音色明亮，声音相对比较单薄；第二阶段其主要特点是在继承了中国早期传统民族唱法的同时，改变了以真声为主的发声技巧，混入了假声，使音色不仅明亮，而且还具有了穿透性，让声音更加圆润通畅；第三阶段的主要特点是在中国传统民族唱法的基础上，结合并运用了美声唱法的发声方法，使音域和音量扩大，咬字轻松自然，呼吸流畅、声音明亮集中、极具表现力，同时，能够演唱的歌曲技巧难度增大，风格也更为多样化，这是民族唱法发展的一个新的篇章，是民族声乐发展的一个新的方向。

因为有这样悠久的创新历史，虽然民族唱法出现所谓“千人一声”的现象，但这只是暂时的。只要在此基础上，再完善、再创新、再丰富，多样性和多元性统一，既是民族的又是世界的民族唱法必将展示在世人面前。

3. 流行唱法

流行唱法又称通俗唱法。流行唱法的风格多样，没有固定的模式，演唱风格追求自然、随意，强调用自己最真实的声音歌唱，从而体现声音的个性化与特色，感情自然流露。它的表演有很强的即兴性和煽动性，主要利用话筒等音响设备扩大制造声音效果，并且经常借助舞蹈、和声、电声乐队伴奏和一些高科技手段渲染舞台气氛，是一门集音乐、形体、舞蹈、表演等于一体的综合表演艺术。也由于它的这些有别于美声、民族唱法的现代时尚、贴近人们生活的表演风格，流行唱法比起其他唱法具有更强的娱乐性和商业性，再加上流行唱法入门比较容易，一些简单的流行歌曲没