

流行声乐演唱

新概念

付林 编著

POP Music POP Music

付林 主编

二十一世纪音乐人手册

中国文联出版社

二十一世纪音乐人手册

流行声乐演唱新概念

付 林 主 编
付 林 著

 中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流行声乐演唱新概念/付林主编. - 北京: 中国文联出版社,
2003.1

(21 世纪音乐人手册)

ISBN 7 - 5059 - 4199 - 2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 091938 号

书 名	流行声乐演唱新概念——21 世纪音乐人手册
主 编	付 林
作 者	付 林
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010 - 65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	郭 锋
责任印制	李寒江
印 刷	北京瑞兴印刷有限责任公司
开 本	787 × 1092 1/16
字 数	94 千字
印 张	10
插 页	6 页
版 次	2003 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1 - 6000 册
书 号	ISBN 7 - 5059 - 4199 - 2/J·894
定 价	20.00 元

若您想详细了解我社的出版物

欢迎惠顾我们出版社的网站 <http://www.CFLACP.com>

认识付林

王 昆

我和付林初次相识，是在20世纪80年代初，他曾为我团的远征、朱明瑛都写过歌，后来从小程琳的演唱专辑中听到了他写的《小螺号》、《小河边》、《童年的小摇车》、《妈妈的吻》等少年歌曲，觉得很有新意，当时正处于“改革开放”初期，许多人的观念还没有转变，而他的创作就已经突破了传统模式，在社会上起了不小的反响。后来因借调程琳来东方歌舞团的事，与付林才有了密切接触。我发现付林沉稳、理性，他将自己亲手扶植起来的歌手程琳给了东方歌舞团，是为了让程琳得到更好的学习机会，更好地发挥她的灵性，更进一步挖掘她的潜力。这位北大荒出生的人很有韧性，他后来不是又带出不少新的学生吗？我还发现他是一个善于思考、敢于创新的人，我们谈起民族声乐和通俗演唱都十分投缘。他是赞成新时期的艺术一概是“既是民族的，又是现代的，既是继承的，又是发展的”这个观点的，为达到这个境界，付林不断地探索着，不断地前进着。

使我更为佩服的是他能著书立说，他在教学方法上，大胆突破“一对一”的教学模式，他还从通俗演唱的实践中总结出一套理论来。并且在短时间内写成了这六本书，值得同行们重视和研究。《流行声乐演唱新概念》是一本好的辅导教材，而《流行声乐演唱教材》收入了欧美流行歌曲经典、华语流行歌曲经典、还有中国原始民间歌曲经典，使其教材充实、丰满。其目的是为了未来的歌手有了既“洋为中用”，又“古为今用”。走向健康的本土文化的歌唱道路，同时也会使从事流行演唱教学工作的人获得正确的教学定位。

重视传承、重视借鉴、又重视创新，是未来歌坛的需要，也是国际化的需要。

我一直关注付林，这几本书《流行声乐演唱新概念》、《流行声乐演唱教材》、《流行歌曲写作新概念》、《中国流行音乐20年》、《西方流行音乐简史》的出版，使我非常欣喜，它无疑为歌手们加强声乐训练，提高综合素质，掌握前沿知识和掌握传统知识，提供了一个丰富而开阔的学习园地，使歌手们得以更好的为人民而唱歌，为我国社会主义精神文明建设服务。

王昆：著名歌唱家 原东方歌舞团团长

与时俱进在流行音乐的路上

——写在付林流行音乐教材丛书的出版时

金兆钧

“一把《小螺号》吹出了浓浓的《故乡情》，一个《小小的我》成就了真诚的《故园之恋》”假如要为付林老师写他的音乐会撰稿词，我或许会如此开始，但现在是在给他奋斗多年，结合自己创作和教学实践而写作的这套书写序，于是我一时不知如何说起，不仅如此，前边称呼他老师，觉得生分，但于任何角度，我还是该称他老师。

不知如何说起，还有一个原因，是和他太熟。初识他时确实已觉“如雷贯耳”，那该是1991年在天津的一次圈内人聚会上。那时谈了什么已经模糊，但在回北京的路上，他和几个年轻的同行讨论MIDI问题，却使我颇为赞赏。记得这么清楚是因为当时北京搞MIDI的人不太多，而且还颇有一种贬斥MIDI的态度，想来让我赞赏的就是他的“与时俱进”吧！

确实如此，我大多是写评论，兼整理中国流行音乐史。付林老师年龄大我一轮，似乎精力也超过我一轮。他不仅写词、作曲，教学生，还办刊物、写评论，研究整理中国流行音乐的史料。他一直对我认定1986年是一个流行音乐全面崛起的年份的看法有异议。我很理解，因为远在流行音乐还在地下运行，到处挨批的时候，写了《太阳最红，毛主席最亲》的他已经开始进入了流行音乐领域，在我印象中，北京最早的一支有影响的流行乐队就出在他所在的海政。没有多久，由他培养的小歌星程琳已经成了大众的宠儿和批判的对象。此后，他的作品就源源不断走进了大众。在中国流行音乐史上，他是一个开拓者，先行者，也是一个不甘落后的实干家。就我看来，创作、培养歌手和致力流行音乐教学构成了他这些年生活的一个金三角，也形成了他20年来大致三个时期的重点。

但此处是写序，不可能全面地评价付林老师的创作和教学，重点还是要对这套丛书说几句。

说老实话，中国流行音乐的发展一直是先天不足，后天失调。一方面，在观念上，流行音乐总有点“妾身不分明”，直到现在也还常常是批评的对象。另一方面则由于历史的断层和多年的封闭，流行音乐在发展初期及其缺乏技术准备。大家基本上是“干起来再学习”。前进中的困难可想而知。而发展起来后，也少有人在理论上做较多的工作，也很不深入，更不成系统。如今付林老师终于成就这么一套包括了历史介绍、创作研究、教学研究以及训练曲目的教材。应该说，无论在理论研究的意义还是面对现实的实用性上都有重要的意义。

但，更重要的是：我以为这套书最重要的贡献还在于，这是第一套由中国人基于对世界流行音乐的了解、基于个人在中国社会条件下的具体实践，基于中国流行音乐发展的历史资料所完成的论著。这是因为，随着对外开放，西方流行音乐的资讯已经大大增多，但一方面，语言还存在障碍，另一方面，西方流行音乐较多的是纯技术性的论著，对于需要从中国具体国情出发获得创作表演各方面的学生或爱好者来说，有一套本土出品的指导性教材无疑具有特殊的意义。

写套教材，完整总结自己的创作和理论心得是付林老师多年的愿望，但在现在一味追求瞬间市场效应的时代，出版这么一套书也实在不易，为此，我先要祝贺付林老师这套书的出版，也要感谢算是我的同事的中国文联出版社，更希望在未来的几年中，有更多的人为中国的流行音乐做出更多的努力特别是在学术研究上有所贡献。

2002年8月

金兆钧：《人民音乐》杂志编辑部主任 资深乐评人

儒者付林

秦 杰

在音乐界诸多的前辈中，王老师付林是我颇为敬重，也是走动最为频繁的一位，在心目中，不管他是否认同，我是将他视作亦师亦友。

敬，是望之俨然；近，则为接之也温。这是付林给我的印象，也是周围一些朋友共同的认识。在以青春争雄的歌坛，能历二十年风雨而风光不减，除必须的“文治武功”外，人格的力量是不可或缺的。

付林的为人，说有口皆碑不算为过。从二十年前，他就开门授徒，沐其春风的，自小程林始，说笑话是“弟子三千，贤人七十二”。方今纵横歌坛的，被其涌起者不胜枚举。为师桃李满门的，此前有谷建芬、王酩诸人，之后就空谷足音了。以我不算太短的经历，流行歌坛的重大事件，王老师也多有所涉，而且所起的绝对是积极的作用。有不少事，化解调和。玉帛立现。

说完立德，便是建功。在歌坛，付林堪称全才，这点恐无人有疑义。说词，有《太阳最红，毛主席最亲》；曲，更是雄视一时；如果写履历，在音乐家之外，还要有音乐活动家、教育家、出版家等等。不少事，他开风气于先，未获利于后。寻常人，有他一半的声名地位，有他一半的勤勉努力，早就以陶朱公的超然，笑着众生。这是付林的厚道处，也是造化弄人。

付林非暴得大名，他在圈内的地位，是日积月累而成。同样，他对后来者的扶持，也是涓流不绝。不说别的，作为圈内有数的几位“专业”评委，付林为新人的成长，付出了大量的时间和精力。这些年来，与付林相聚，他犯不着有侃侃而指点江山的豪情，但却待人以仁，间或出语幽默，让人浑然忘醉。

付林至今仍是军人身份，却以儒者立世。在我眼里，这是因为他对流行

音乐的一份使命感。悠悠万事，唯此为大。作为当代流行歌坛的创业开拓的先驱中的“少壮派”，能看到手植的田园，在身边灿烂地开放，这份难以割舍的复杂情感，非外人可以道。我猜想，这就是他坚守的缘由，也是他不计得失，不堕其志的隐情。

蒙王老师不弃，嘱作此文，总觉言不尽意。于私，这些年来承其照拂良多；于公，以付林的江湖地位，完全可以邀名宿言序。不过，读解付林，可以忘年，前辈的这等胸襟，让人再见古风。

读付林的书，如与谦谦君子相坐。有时，在阳光之下，执卷而读，如晤故人，不亦快哉。不禁想到，有一段时间未面聆付林的高论，过两天该去看他，再邀三二知己，一并把酒言欢。

2002年8月5日谨识

感动 敬佩 有所思

——写在付林丛书问世前

宋小明

付林，真不知该怎样称呼他才对（前辈？老师？兄长？同仁？朋友？哥们儿？）。称前辈，因其在流行音乐圈中创业也先，立业也早；称老师，因其桃李天下，从学者众；称同仁，由于我们也合作过不多的几首作品，且长期奔走于流行之路至今；称朋友，因为我们自相识之初至今，一直把这种感觉放在所有称谓关系的首位；称哥们儿，那是一种习相近、性相近的融合感。

有关这套流行音乐丛书，他竟命我们几个“小厮”写序，有悖常规，但真的让我感动、让我敬佩、让我有所思。因由并非这套书，而是从书中看进去、看过去、看开去的一种感悟。

为之感动，是他那种与人为善的本性。付林，善美。无论是开会研讨、师学教人、商榷作品、议论时势，我几乎没见过他怒目横眉、言辞过激的特写，但言语颜面中不乏自我的观点和立场。即使是偶尔不平，他每一个动作都是向后退势，这是一种善举。循循善诱，这可以许多歌手为证；谦谦善问，相识的人都有感受；孜孜善学，从他的作品和功力可见一斑；宽宽善解，许多年轻者与他接触都有不累的印象。这种性本善保有至今真的不易，更何况他的职业处于流行乐这一功利圈中。

为之敬佩，是他那广泛的涉猎、长年进取的求索精神。从他的实践范围可知：乐手、词人、作曲、音乐制作、歌手包装、词曲教学、流行声乐教学、报人、作者、队长、院长、团长、评委……这么说吧，你问他流行圈中什么没干过？我由此佩服他的胆识、佩服他的精力、佩服他的勇气，更敬重他临危不惧、特立独行的品格。众所周知，80年代初所谓“程琳现象及事件”，

始作俑者，付林也。当时如此大的压力和“剿杀”，此人不动不摇、不言不语，居然度过死劫。这是令我“未谋其面、先闻其声”而敬佩的一件人生大事。

为之有所思，是我与他斗室夜谈、烟雾缭绕的日子，是我与他见景生情、各抒己见的时候，是我与他再话从前，畅饮他日的时机；观其所想、所欲、所为，我常有一种错觉，他比我年轻！听他讲年轻时黑土地的经历，听他讲许多乐坛事件的典故，听他讲不少歌手起落沉浮的人生，听他讲他与女儿一代人的矛盾和理解，我有读书的感受。

记得他说过一句话：“我一直在奔走着，我很在乎经历与过程”。其实这句话，先贤们说过，现在更多的人也在说，但过程呢？谁在渡？谁在炼？谁在走？谁在其中苦行？站在结果的地方，谁都愿意说这句话，而站在过程中间，又有几个人看到结果？又有几个人不见结果？又有几个人忘掉结果？

我尚不能，故我感动、敬佩、有所思。

2002年8月14日 于望都

宋小明：中国歌舞团词作家 乐评人

我呼吸现代音乐

付 林

与当今许多被家长强迫学习音乐的青少年相比，值得庆幸的是，我童年的音乐启蒙，是在极自然而美丽的北大荒旷野中，很自由地感受和吸收民族民间音乐以及其他传统音乐——在江边父亲停泊的船里吹竹笛。长大后，在演出队里进行“歌表演”，在歌剧中吹长笛、在轻音乐队中打鼓，也在民间采风时吹芦笙、巴乌，在陋室中写歌词，在钢琴旁“造曲”，在录音棚中制作音乐……

音乐，伴随了我半个世纪，其间的风雨变幻成为了我生命中的重要组成部分。

中国音乐界在上个世纪的80年代初，注入了一股新的、充满生机的清泉，那就是流行音乐文化。20多年来，在庞大的社会宽带上，它负载着流行音乐及流行文化，给我们带来了无比惊奇和喜悦、激情和睿智。

存在决定价值。“流行歌曲与社会价值、社会观念互为表里”（曾慧佳语）。它有时不反映和引导社会走向，但它同样存在美学价值和社会价值。

我呼吸着现代音乐，体味现代社会的特有气息。现代音乐给我带来了柔性思考，同以往我所从事的民族音乐不一样，流行音乐恰恰扮演着人文启蒙、人性关怀的角色。

我呼吸着现代音乐，感觉到音乐工业流程与技术指数使音乐生成批量化、规模化、范例化、程序化。音乐人将包容和扩展系列工序岗位：作曲、作词、编曲、制作人、乐手、乐评人、DJ、VJ、唱片制作人、企宣、经纪人等等。“音乐链条”形成了。现代流行音乐作为一种商业行为锐不可挡。当人们扭扭捏捏以言商为耻的时候，流行音乐作品早以论价交换了。

我呼吸着现代音乐，触及到在“娱乐”环境下生存方式的变异，在“链条上”生存的人有些飘，有些沉，有些同化，也有些异化。即便在浅层的“娱乐”标准刺激下，也同样激励着艺人去奋斗、去飞扬。

亚文化的升迁使无数“骚客”揭杆而起，发挥了惊异的创造力与想像空间，打破了原本传统音乐的围城，随之生成了动态、时尚文化，同时，也产生和扬弃了难以回收的“浮游垃圾”！如商业利益的“最大化”，至使人文关爱“最小化”；商业利益的“最强化”，至使人文关爱“表面化”。以及在欢乐在背后，产生“挤”的苦痛，“争镜”的强颜。当流行音乐融进了文化大市场，也难免夹带虚假做戏、欺世盗名、以假充真、以次充好等污泥浊水。

尽管如此，我注定还是要呼吸现代音乐，并将生命注入音乐之中，连同眼泪、辛酸、不平以及快乐、激情、幻想都包在一个多味馅里一同嚼下去！我一生都在渴望着音乐阳光平台，当从逆境中执著地走过之后，便会发现最大的生存发展平台就在你心中！它最自由、最自主。

在我们正视严肃经典传统文化的同时，也要倾听着巨大的流行文化所带来的冲击和生机，去品味另一种声音铸造的文化风景。让我们更加体验音乐的现实，贴近音乐“现场”，与时俱进，不要被传统文化教育思维惯性所锁定至死。

面对流行音乐教育滞后的现状，本人认为，建立流行音乐的教学体系乃当务之急，它将为流行音乐更好地发展起到推动和促进作用。故从音乐实践转向理论学习与反思，开始走办学的艰辛之路，而编写教材是我重中之重，将多年思考学习体会记录下来，整理成书。除此之外，还组织我的朋友一起编写，题名为“21世纪音乐人手册”。为此整整用了两年多时间。其中《流行歌词写作新概念》（与王雪宁合著）、《流行歌曲写作新概念》、《流行声乐演唱新概念》三本书完全是我个人的体验，肯定还有问题来不及全面思考；《中国流行音乐20年》是为了弥补史料上的空白，解决流行音乐教材问题，为慎重起见，请了许多专家朋友斧正，恐怕避免不了挂一漏万；《流行声乐演唱教材》的选编花了不少精力，具体工作是依靠几位助手朋友和我一起完成的。除第一批出版的几本外，还将有几本书如《爵士和声基础》、《现代节奏与曲风》、《敞开唱片业大门》、《寻找最佳演艺经纪人》等将陆续出版，其中有的书较具通俗性，编写的目的，是为流行音乐爱好者提供一个更广阔的视野。

在无限的音乐空间中，我们的知识太有限，像流星一样只闪烁于一刻，只是雀跃于一时，却不能欢乐于一世。欣慰的是我们一直在想、

一直在做，这就够了。

在现代音乐“链条”中，留下我们对社会的人文关爱，对新新音乐人的人文期待，这种软性思考，希望带给朋友们几分认同。

音乐是呼吸着的生命！创造性和系统性思维决定我们音乐的未来！

在此书的编写过程中，许多朋友给予了大力的支持：王雪宁、宋小明、金兆钧、张树荣、甲丁、田联韬、秦杰先后参与拟定了《中国流行音乐20年》；《流行歌曲写作新概念》的初稿，曾得到胡音声先生的修正，也得到方赆提供的例证；《流行歌词写作新概念》由王雪宁修改三次，并增加了不少近年流行的歌词，胡音声先生也对初稿进行了修正；还有《流行声乐演唱教材》欧美流行歌曲部分的曲目设定，尤静波、丁丹老师热情地加盟工作，还有黄海涛先生帮助民歌部分的整合工作等等。在出版过程中，得到了中国文联出版社的大力支持，尤其是本系列丛书的责任编辑郭锋女士，为此付出了许多心血，使其能顺利地与读者见面。在此，一并表示由衷的谢意！

2002年6月 北京

目 录

认识付林	王 昆	(I)
与时俱进在流行音乐的路上	金光钧	(III)
——写在付林流行音乐教材丛书的出版时		
儒者付林	秦 杰	(V)
感动 敬佩 有所思	宋小明	(VII)
——写在付林丛书问世前		
我呼吸现代音乐	付 林	(IX)

几种问题的解释

一、什么是说话式的流行唱法?	(1)
二、说话式的流行唱法是否有根据? 是否有作用?	(1)
三、提出“流行声乐”的理论根据是什么?	(2)
四、练声曲真的有用吗?	(3)
五、流行声乐教学是个性重要还是共性重要?	(3)
六、如何选择声乐老师?	(4)
七、为什么找一个流行声乐的好教师难上难?	(5)
八、美声唱法的老师教流行演唱是否可行?	(5)
九、开始学习流行声乐应选唱什么样的歌曲?	(6)
十、初学者选唱英文歌曲好吗?	(6)
十一、每天练习多长时间较为合适?	(7)
十二、学习流行声乐的最佳年龄是多少?	(7)
十三、流行歌手是否要解决过渡音域?	(8)
十四、呼吸是否那么重要?	(8)

十五、台词课是否重要?	(9)
-------------------	-------

十六、张开喉咙和把“舌头压低”对吗?	(10)
--------------------------	--------

第一章 发声基本原理	(11)
-------------------------	--------

气流动力	(11)
------------	--------

声带振动	(12)
------------	--------

放声共鸣	(13)
------------	--------

吐字器官	(14)
------------	--------

听觉器官	(14)
------------	--------

第二章 呼吸的观念	(16)
------------------------	--------

自然呼吸的过程	(16)
---------------	--------

自然呼吸状态下的歌唱	(18)
------------------	--------

控制呼吸状态下的歌唱	(19)
------------------	--------

气息的控制与平衡	(19)
----------------	--------

呼吸与音高	(21)
-------------	--------

呼吸与音量	(22)
-------------	--------

第三章 说话式自然唱法理论	(23)
----------------------------	--------

认识流行声乐	(23)
--------------	--------

注意歌唱姿态	(24)
--------------	--------

会走路	(24)
-----------	--------

会静立	(25)
-----------	--------

会表情	(26)
-----------	--------

会传神	(26)
-----------	--------

重要的是喉头稳定	(27)
----------------	--------

自然正常的说话	(28)
---------------	--------

关键是声带位置	(28)
---------------	--------

说话式自然唱法是流行声乐的基本技术	(30)
-------------------------	--------

学习说话式自然唱法的目的与步骤	(31)
-----------------------	--------

第四章 声线理论	(34)
-----------------------	--------

声波	(35)
----------	--------

声态	(37)
----------	--------

◎ 粗与细	(38)
-------------	--------

◎ 宽与窄	(39)
◎ 刚与柔	(40)
◎ 明与暗	(41)
◎ 虚与实	(42)
声区	(43)

第五章 即兴演唱训练	(45)
即兴演唱的原则	(46)
即兴演唱的要素	(47)
听节奏、节拍	(47)
旋律与音域	(48)
和声与调性	(48)
判断感情与风格	(49)
即兴演唱的表现形态	(50)
在主旋律长音上	(50)
填空加花	(51)
重复的主旋律即兴改变	(51)
局部完全即兴改变	(51)
即兴演唱的手法	(52)
节奏对比型即兴法	(52)
音区对比型即兴法	(52)
重复模仿型即兴法	(52)
甩腔加长变奏即兴法	(53)

第六章 流行声乐教学方法	(54)
流行声乐的教学特点	(54)
分解式教学法的原则与内容	(55)
歌唱声音训练基本要素	(55)
分解原则	(55)
声音常见的毛病	(56)
综合式教学法的特点	(56)
综合素质的标准	(57)
综合式教学法范围和四个步骤	(58)