

王效恭 编著

A stylized illustration of a woman with long brown hair, wearing a green tube top and white pants, singing into a vintage microphone. Her arms are outstretched, and her mouth is open in a wide smile. The background is a dark purple with bokeh light effects.

怎样
流行歌曲

金盾出版社

11月11日 14:48

11月11日 14:48

金盾出版社

内 容 提 要

流行歌曲唱法是广大青少年喜爱的歌曲演唱方法,也是电视台历届举办歌曲大赛的重头戏之一。本书从专业的角度具体介绍了通俗歌曲唱法的发声原理、气息运用、演唱技巧,并对练唱和表演中常见问题作了通俗、生动、详细解答和示范。这是一本普及性读物,通俗易懂,科学实用,是广大流行唱法爱好者、初学者的良师益友,亦可供相关院校教学、训练参考。

图书在版编目(CIP)数据

怎样唱好流行歌曲/王效恭编著. —北京:金盾出版社,2010. 1
ISBN 978-7-5082-6108-9

I. ①怎… II. ①王… III. ①流行歌曲-歌唱法 IV. ①
J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 216406 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:北京凌奇印刷有限责任公司

正文印刷:北京兴华印刷厂

装订:双峰印刷装订有限公司

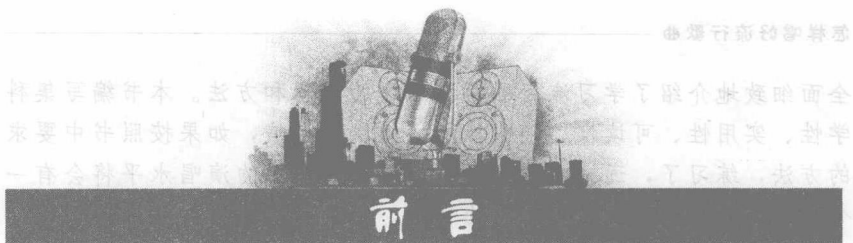
各地新华书店经销

开本:880×1230 1/32 印张:3.5 字数:100千字

2010年1月第1版第1次印刷

印数:1~8000册 定价:7.00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)

流行歌曲演唱从20世纪70年代末涌入我国大陆，到90年代如雨后春笋般出现，显示出生机勃勃的喜人景象。从校园弹唱组合，到随处可见的卡拉OK自娱自乐，再到电视台的晚会演出与大赛，处处展示着旺盛的生命力。

流行歌曲，适于不同年龄段的人演唱，不管地域，不拘外貌，不分性别，没有门槛。只要喜欢它，只要用心学，就能唱好，别人就会被你优美的歌声感动。

前不久，为贯彻落实“要促进我国文化事业大发展大繁荣”的精神，中国音乐家协会等单位联合举办的“全国流行歌曲创作大赛”产生了轰动效应，参赛作品达25000首，参与者包括来自全国各地及海内外的包括军人、干部、学生、教师、医生在内各行各业的专业及业余词曲作者，中央电视台直播14场总决赛，使收视率翻了10倍，创出新高。此次大赛将进一步促进我国流行歌曲的创作，有力推动流行歌曲的演唱与普及。

流行歌曲用文字、音符和节奏记录着当代激越的生活，描写着当代人的人生体悟与真知灼见，倾诉着不同人群的心路里程与情趣爱好，折射出崇高理想和美好生活。

流行歌曲演唱朴实、自然、潇洒、大气，不做作，饱含时代的复兴底蕴，它像“风向标”，像“轻骑兵”，昭示着时代的七彩光环。一首首动人心魄的流行作品歌颂着大中华，讴歌着新时代，赞美着新生活。

流行歌曲的创作和演唱，将伴随中华民族的伟大复兴，走向辉煌。

王效恭编著的这本《怎样唱好流行歌曲》，以浅显的文字表述，

全面细致地介绍了学习流行歌曲演唱中的内容和方法。本书编写集科学性、实用性、可读性、趣味性于一体，我相信，如果按照书中要求的方法，练习了，逐渐掌握技巧，不断提高，你的演唱水平将会有一个飞跃，相信会从中得到收获的喜悦，并使人生更加丰富、精彩。

徐沛东

己丑秋·北京

(徐沛东：著名作曲家，中国音乐家协会驻会副主席、分党组书记)

目 录

前 言	1
第一章 歌曲唱法概述	1
一、流行唱法的历史与现状	1
二、三种唱法的简介	3
三、三种唱法之比较	4
四、流行唱法的演唱形式	8
五、流行唱法的风格与种类	10
六、流行歌手的修养与素质	18
第二章 演唱基础知识	20
一、发声的生理机能	20
二、歌唱呼吸的方法	22
三、姿势与发声技巧	27
四、咬字与吐字要求	31
五、真假声的运用	38
六、大脑与听觉训练	39
七、流行歌曲演唱中的特征	40
八、流行歌曲演唱的节奏特点与再创作	60
第三章 流行歌曲演唱技巧	68
一、高音的练习	68
二、演唱中的共鸣	70
三、声音的训练	72

四、节奏的练习	79
五、唱前的准备	88
六、面部表情和肢体语言	90
七、话筒的使用	92
八、练唱注意事项与嗓音保护	95
后 记	99

要想演唱好流行歌曲，应对声乐范畴的知识有个全面了解。

当今世界，音乐与每个人都结下了不解之缘。一天 24 小时中，电台、电视台不停地播放，处处飘荡着动人的乐曲。音乐，给幸福的人带来美好的祝愿，给寂寞失意的人带来安慰和鼓励，给满怀激情的人带来宣泄，给疲倦的人带来轻松。在音乐的各种表演形式中，歌唱受到广泛欢迎，因为人人都有一个便捷的嗓子，想什么时候唱就什么时候唱；再加上歌曲有歌词，谁都能直接听懂它的含义。歌曲一般篇幅不长，易于传唱，人人都可以哼上几句。男女老幼，各个阶层、各种性情的人，都可以找到自己喜爱的歌来吟唱或聆听。

歌唱已成为人们生活中非常重要的精神需求；歌王、歌后的耀眼光环，吸引着成百上千热爱歌唱的人，使得曾被藐视的卑贱行业变成当今令人羡慕的一个明星殿堂。但怎样才能唱得更好，便成为一个很重要的课题。

世界各国、各地区，由于历史、文化、风俗习惯的诸多不同因素，产生了许多演唱方法。目前我国声乐界有三种唱法，即：美声、民族和流行三种。

一、流行唱法的历史与现状

流行歌曲演唱作为流行音乐（通俗音乐）的重要形式之一，随着现代工业文明的兴起，早在一百多年前就在欧美出现。特别是进入 19 世纪，大量的乡村人口涌向工业城市，促使城市人口结构发生很大变化，原先流传在城市贵族和中产阶级中的古典音乐很难反映这些来自

农村劳工阶层的审美要求，因此一种平民化艺术形式——流行歌曲在新兴的工业城市中应运而生了。

进入 20 世纪以后，流行歌曲演唱很自然地成为了现代艺术的重要载体。

流行演唱发展至今，虽然早已烙上了都市化的印记，但是它的源头却来自极为原始的黑人民间演唱形式——布鲁斯（Blues），迄今已有一百多年的历史。

布鲁斯来源于美国民间的“田间呼喊”，是黑奴代替语言的交流工具，是黑人在白人的奴役下发自心灵深处的呼喊。因此，从流行演唱的源头来看，已决定了它的口语化演唱特征和自然发声的特点。

纵观流行音乐的历史，包括爵士乐（Jazz）、摇滚乐（Rock n Roll）、黑人索尔音乐（Soul）、美国乡村音乐（Country Music）、说唱乐（Rap）、当代 R&B、许多歌舞音乐和一般电影歌曲，各自都显示出它们独特的演唱特征。就连音乐剧也通过与流行演唱的结合，明显地区分于传统歌剧而受到广大听众的喜爱。

中国流行演唱自 20 世纪 30 年代起步，已有七十多年的历史。以周璇为代表的早期流行唱法，受到欧美流行唱法的影响，虽然在很多地方也体现了欧美唱法的影子，但起源于上海的中国流行演唱，在流露着民间唱法的痕迹的同时，也体现着上海大都市的现代气息。

60、70 年代，港台流行歌曲唱法传入内地，为中国当代流行唱法的发展奠定了基础。80 年代初，流行唱法被称为“靡靡之音”，遭到了有些人的抵制。回顾历史，让人啼笑皆非。90 年代，我国内地流行音乐进入成熟期，但在唱法上还是抒情化的演唱一统天下。

近年来，随着欧美流行音乐的长驱直入，内地流行演唱开始与国际接轨，西方的索尔唱法、爵士唱法、说唱等唱法纷纷融进了中国本土音乐中。特别是一些后起的新生代歌手，他们的演唱几乎将中国作品和欧美唱法水乳交融，如爱戴的《彩云追月》，台湾歌手陶喆的《望春风》等。中年一代歌手也在不断地转变自己的演唱风格，如孙悦从《祝你平安》的平民化风格转身，发展成了今天的都市情歌风格和激情风格。

现在的中国流行演唱已不再是十几年前的状态了，无形中为流行歌手的学习敲响了警钟。仅仅只会唱几首歌或模仿几种声音，早已不能适应当今流行音乐的发展趋势。对于歌手而言，要想在今后的流行歌坛有所发展，是需要个性化的，必须掌握多种风格的演唱，提高对当代流行音乐的全面认识。

二、三种唱法的简介

1. 美声唱法

美声唱法起源于欧洲，创始人是 G·卡奇尼，唱法以明亮、丰满、松弛、圆润为特点，具有声音灵活、刚柔兼备、以柔为主的演唱风格。近百年来随着科学的发展，在许多歌唱家、声乐教师、医生和科学家的不断努力下，已经发展成比较系统的科学发声教学体系。20世纪以来，培养出大批著名歌唱家，如卡鲁索、吉里、夏里亚平、卡拉斯、萨瑟兰、霍恩和当代的三大歌王：帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯等，以及我国许多知名歌唱家如沈湘、高芝兰、郭淑珍和新出现的廖昌永、黄英、戴玉强等，他们在演唱、教学上作出了突出贡献。

2. 民族唱法

民族唱法广义上指我国所有的演唱，包括戏曲、曲艺、民间歌舞、民歌和创作民族唱法歌曲；狭义上是指民族音乐风格的创作歌曲、歌剧和民歌的演唱。这里是指狭义的范畴。

我们的祖先在唱法上曾有不少论述，但大多是关于戏曲音乐方面的。过去由于科学的滞后，没有进行过系统的总结和整理。新中国成立后，国泰民安，经济文化生活不断发展，人们迫切需要听歌和唱歌，促进了演唱和声乐教学事业的发展。半个多世纪以来，培养出大批声乐专家，如吴雁泽、胡松华、马玉涛、李双江、才旦卓玛、彭丽媛、蒋大为、何纪光、宋祖英、吴碧霞、谭晶等。

3. 流行唱法

我们说的流行音乐，是指 19 世纪在美国黑人中产生的布鲁斯和爵士乐，后来迅速传遍全世界。在它的影响下，发展、衍变出多种流行音乐，如 POP、摇摆乐、迪斯科、摇滚乐、说唱乐和有鲜明特点的港台流行歌曲等。其特点是轻松活泼，易于流传，并拥有广大听众。

布鲁斯原为蓝色之意。因西方习俗认为蓝色代表忧郁，所以他们把一种抒发痛苦悲伤的乐曲称之为布鲁斯。据说早期有个知名乐师叫爵士波·布朗，因技艺出众而经常被听众呼名喝彩，他的名字 Jass 就成了这种音乐的代表名称。其实它是以一种切分节奏为主的极富动感的乐曲形式。20 世纪 30 年代曾一度传入中国，但当时传播面窄，只在歌舞厅等容纳少数人的地方演奏和演唱，且多为外国音乐师。当时中国电影中也有类似风格的插曲，演唱者多为电影明星本人，基本上都是大本嗓唱的，并未普及，也谈不上什么唱法。新中国成立后，由于极左思潮的影响，我们拒绝了一切流行音乐。直到改革开放，大量当代流行音乐才涌入我国，并迅速在群众中传播和受到欢迎，越来越多的人投入这一事业，出现了许多流行歌手，于是，流行歌曲演唱法这个研究新课题也应运而生。

三、三种唱法之比较

每个人的生理结构和发声机能基本相同，因此，不管何种唱法，都有其共同之处，只是在某些方面侧重不同，所需程度不同而已。

1. 声带使用不同

(1) 美声唱法对声带天赋有苛刻的要求，根据声带的长短厚薄，把人声分为不同声部：女高音（又分花腔、抒情和戏剧女高音）、女中音、女低音；男高音（又分抒情、戏剧男高音）、男中音、男低音。有少数天赋特别好的如卡鲁索、卡拉斯等人，可以从中音一直唱到高音 C，帕瓦罗蒂就有“高音 C 之王”的美称。秘鲁一位女歌手可以从

男低音一直唱到花腔女高音，当然，这是极个别的特例。

(2) 民族唱法不分声部，以高音为主，男女都一样，要求嗓音清脆、明亮、甜美。

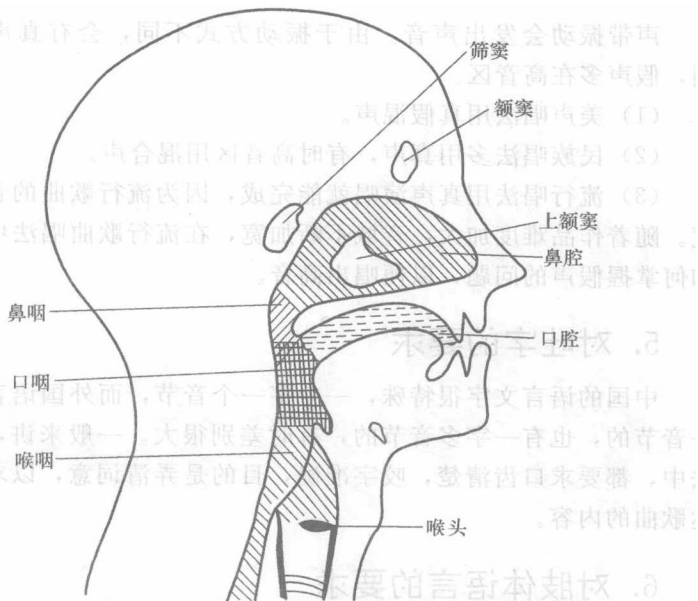
(3) 流行唱法不分声部，对声带没有特殊要求，但要求其有特色音质，有磁性，即使带些沙哑也无大碍。

2. 呼吸方式不同

三种唱法均要求演唱者运用胸腹式呼吸和掌握运用横隔膜的技巧，气道和声道顺畅，姿势自然，不耸肩，不鼓胸。

3. 共鸣运用不同

物体发声，不仅需要振动体，如人的声带、提琴的琴弦、管乐器的哨片等，还要有共鸣腔体，如提琴的琴身、管乐器的管腔、人的胸腔和头腔等，才能把声波扩大美化并发出悦耳的、音量较大的声响。

(1) 美声唱法十分重视共鸣。即胸腔、头腔、口腔、鼻咽腔、喉咽腔、额窦和骨骼都参与共鸣的过程，要求音色圆润，强弱、明暗变化能力强，声音要有穿透力，能穿过庞大乐队发出的音障而传送到每一排直至最后一排座位上。

(2) 民族唱法主要使用头腔、口腔、鼻腔、喉咽腔共鸣，要求声音明亮、高亢或柔美，有力度变化，共鸣区较靠前。

(3) 流行唱法主要用口腔、鼻腔、喉咽腔，并不谋求大音量，而是注重音色的美化。并非不重视、也不需要共鸣器，而是通过话筒充分利用了电声扩大混响等技术，这个巨大的体外共鸣器扩大、美化演唱效果。任何一个世界级的大歌手，都要依赖音响设备的配合。如果没有音响设备，就不会有现代的流行音乐。一般说，流行唱法不要求有明亮的音色，更多要求柔和与浑厚，甚至于沙哑也无碍。

4. 对真假声的要求

声带振动会发出声音。由于振动方式不同，会有真声和假声之别，假声多在高音区。

(1) 美声唱法用真假混声。

(2) 民族唱法多用真声，有时高音区用混合声。

(3) 流行唱法用真声演唱就能完成，因为流行歌曲的音域大多不宽。随着作品难度加大，音域不断加宽，在流行歌曲唱法中也出现了如何掌握假声的问题，以便唱出高音。

5. 对吐字的要求

中国的语言文字很特殊，一个字一个音节，而外国语言既有一字一音节的，也有一字多音节的，有时差别很大。一般来讲，在三种唱法中，都要求口齿清楚，咬字准确，目的是弄清词意，以求正确地表达歌曲的内容。

6. 对肢体语言的要求

在歌曲的演唱中，演与唱是一个整体。从音乐本身的特点以及观

众爱好和习惯为出发点，分别设计不同的肢体语言和动作。在美声唱法与民族唱法的演唱中，适合多用戏剧性的表演手法，而流行歌曲的演唱，往往适合多用舞蹈性的表演手法，这与它的节奏特别强烈，听众的青年人为主有关。

7. 对修养的要求

三种唱法都要有良好的音乐修养、艺术修养、文化与道德修养。实际上，对流行歌手来说，还应具备很强的即兴发挥的创造能力，要求能歌善舞，并具有很强的语言表达能力、较好的表演技巧，以及与观众交流的能力。

总之，三种唱法间共同之处很多，只是由于歌曲本身的特性和欣赏对象的不同而各自有所侧重。美声唱法在中国的专业音乐院团运用比较普遍，由于发声方法科学，因而艺术生命可以一直保持到七八十岁；民族唱法还在不断完善的过程中；流行唱法还是一个新学科。

“美声”与“流行”两种唱法是阳春白雪与下里巴人两个概念。“下里巴人”和者众的故事是我们都熟知的。中央音乐学院出版的一份材料介绍：欧洲欣赏古典音乐的人约占20%，而欣赏流行音乐的人约占80%。恐怕中国目前欣赏古典音乐的还远远少于这个比例。曲高和寡，在艺术上不一定是个不正常现象。如交响乐这种演奏形式要能听懂，需要有相当的音乐修养和文化艺术底蕴才能听下去，接下去才能谈到理解、体会。大歌剧中的许多有名唱段，要具有相应的修养才能弄清，才能听懂，进而才能喜欢。不像流行歌曲，讲的多是每个人都会遇到的问题那样容易理解。高雅与通俗，是指它的形式和内涵深度而言的，并不是说这个低俗，那个高尚。流行歌曲中有许多珍品，交响乐中也有平庸之作。三种唱法都是乐坛上的瑰宝，都是我们所喜爱、不可缺少的。三种唱法都有灿烂过去，也必将有光辉的未来。

四、流行唱法的演唱形式

组合风的盛行使流行歌曲演唱的形式变得更加丰富多彩，多声部作品也开始出现。流行歌曲的演唱形式除了独唱以外，还有对唱、重唱、合唱以及多种形式的混合使用，在人员搭配上有两人、三人、四人以及更多歌手组成的团体。

不管是两个人还是更多人的组合，要想成为真正的演唱组首先需要了解流行歌曲的演唱形式。只有在对演唱的各种形式充分认识之后，才能确定组合定位，来决定什么样的组合需要什么样的歌手来搭配，什么样的歌曲选择什么样的形式来演唱。

1. 独唱与伴唱

独唱是流行歌曲演唱的重要形式。对于歌手而言，突出自己的个性，形成自己的风格，是演唱的准则。

在流行歌曲演唱中，大部分独唱歌曲都有伴唱，以此来丰富音乐的织体。

伴唱与独唱在演唱上要有所区别。伴唱歌手需要收起自己的个性，尽量使自己的声音靠近主唱。如我国著名的伴唱组合“黑鸭子”演唱组，擅长用柔美的气声演唱，通过淡淡的伴唱隐隐约约地衬托着主唱，从而使歌声变得更加丰满诱人。

要想成为优秀伴唱歌手，不但要有良好的音准和节奏，还必须学会听着别人演唱，衬托着主唱旋律演唱，从而真正起到绿叶衬红花的作用。

不同风格的歌曲，伴唱也应具有各自的特点。因此，伴唱的具体处理要根据歌手的音色和歌曲的特征来做决定。

2. 对唱

对唱是由两人演唱的形式。两人轮流各演唱一句或几句，高潮部分两人一起唱。一起唱时可以共同唱一个声部，也可以分别演唱各自声部。

对唱歌曲比较讲究相互之间的情感交流以及声音、音域上的密切

协调与配合，但允许歌手发挥自己的音色，而不是像伴唱一样要收起自己的声音特色。

至于一首歌曲是否要采用对唱的形式，决定于歌曲的内容，如表达恋人之间情感的歌曲可以采取男女对唱，表达兄弟手足之情的歌曲可以采取男声对唱等。

20世纪80年代末90年代初，港台流行歌曲中出现的一大批脍炙人口的对唱歌曲，至今仍广泛传唱，如成龙和陈淑桦对唱的《明明白白我的心》，高明骏和陈艾媚对唱的《我悄悄地蒙上你的眼睛》等。可见，对唱的形式的确为流行歌坛增添了一道别样的风景。

3. 重唱

重唱是指两个以上声部，各声部既独立又统一的演唱形式，如二重唱、三重唱、四重唱等。重唱由于比较讲究声部间的协调与平衡，因此在演唱中要求演唱者之间的声音要和諧、统一，尽量寻找出一个平衡点，大家都往这个点上靠。但是在和諧的基础上还必须把各个声部的旋律线条清晰地展现出来，既要做到声音的统一，又要做到声部的清晰。

我国内地歌手那英和香港歌手王菲演唱的二重唱歌曲《相约九八》，女声三重唱组“黑鸭子”翻唱的大量民歌及经典老歌，如《小河流水》《半个月亮爬上来》《渔光曲》等，都是经典范例。

4. 合唱

合唱从形式上看可以分为两种。一种是以一个声部为主，其它声部为辅，即由一个人领唱和集体合唱两个部分构成。在集体合唱时经常会出现另一旋律的“加花”，以衬托歌曲的气氛。这类合唱在流行歌曲中较为常见，如《让世界充满爱》《明天会更好》《相亲相爱》等，都是主歌部分由歌手独自演唱，副歌高潮部分采用合唱，分为男声合唱，或是女声合唱，或是男女声合唱。

另一种合唱是多声部合唱，其中最典型的是混声四部合唱，由男高音、男低音、女高音、女中音四个声部组成，各自拥有一个独立的