

时代艺术

SONG 时代文化

音乐娱乐书

自主·表现·享乐

≈本书适用于≈
歌唱爱好者/学习者/歌手

「表演级」怎样唱好英文歌曲 * 女声

用用

怎样唱好英文歌曲

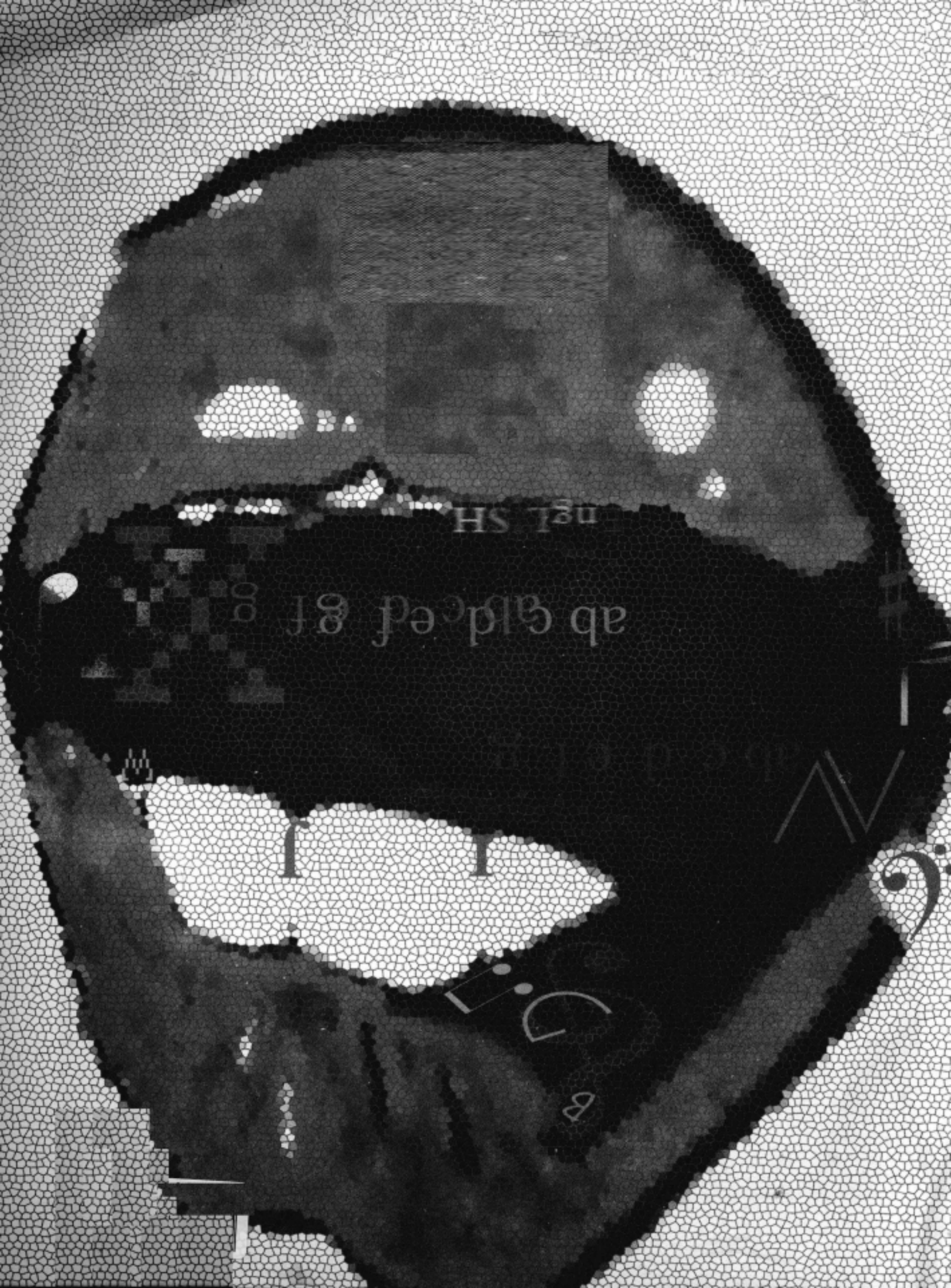
[表演级]

女声

English

北京环球音像出版社

怎样唱好英文歌曲 (女声)

主 编: 李 云

编 著: 李 云 徐 欣

出版策划: 徐 欣

责任编辑: 徐 欣

出版发行: 中央音乐学院北京环球音像出版社

版 号: ISRC CN-A64-06-435-00/V.G4

中央音乐学院北京环球音像出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

北京天天文化艺术有限公司总经销 电话: 010-66415044 010-66412421

如本书存在印刷质量问题请致电: 010-51655590 转物流部

特别声明

本书作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理。

如有部分作品仍出现版权问题,请作者与编辑联系,我们将合理支付报酬。

序

近十几年来,我国社会经济的快速发展,促进了流行音乐消费的迅猛增长;流行音乐的大发展,反过来又刺激了经济的繁荣。从某种角度来讲,流行音乐已成为我国文化产业的重要支柱,它不仅改变了我国音乐产业的基本面貌,同时也引领了我国娱乐业的大方向。尤其是近十年来,中国流行音乐从本质上发生了巨大变化,音乐风格变得丰富了,制作手法变得成熟了,特别是音乐质量较十几年前有了明显的提升。随着国际唱片集团的加入和本土唱片公司的崛起,中国流行音乐的运营方式变得日益国际化,流行音乐风格也正在融入欧美主流大潮,近年来,R&B、Hip-Hop、商业摇滚、流行民谣等欧美风格占据了流行音乐市场的主要份额,中国流行音乐正在朝着欧美流行音乐的标准迅速攀登。

流行音乐的普及,使流行歌曲迅速成为大众娱乐的重要形式,演唱流行歌曲不仅成为一种时髦,同时还成就了很多年轻人的梦想。在快节奏的现代社会中,在繁忙的工作、繁重的学业之余,演唱流行歌曲成为了现代人放松心情的重要工具。

与此同时,流行音乐的消费水平日益增长,消费者的演唱水准也在日益提高,很多人的演唱能力早已达到专业水准,甚或超过了一些专业歌手的水平。在这样一个高度上,很多非专业歌手迫切的想得到一些专业的指点或更深一步的引导。鉴于此类现状,我们编写了这套“超级演唱系列丛书”,其主要目的是为了给广大非专业歌手、演唱爱好者以及一些具有专业水准的“准专业”歌手提供一个有力的参考,加深大家对流行歌曲的理解,进一步提高自己的演唱水平。

本丛书从类别上主要以风格和人物进行分类,如:如何唱好R&B、摇滚、民谣歌曲,如何唱好周杰伦、陶喆、阿杜、刘德华、王菲、孙燕姿、张惠妹等歌手的歌曲;同时还在难易程度上进行了演唱级别的分类,如简易级的“易唱歌曲”、“最受欢迎歌曲”等,表演级(稍难)的“难度较大歌曲”之“抒情歌曲”、“翻唱歌曲”、“英文歌曲”、“音区较高歌曲”等,此外,还根据演唱者的演唱目的进行分类,如“酒吧歌曲”、“参赛歌曲”等多种类别,以适应不同层次的演唱人群。

为了便于大家掌握流行歌曲的演唱要点,在书中,我们对不同的演唱风格进行了一定的介绍,对每一首歌曲都做出了演唱分析。在歌曲分析中,我们主要抓住歌曲风格、歌词含义、情感定位、声音表现、节奏要点、演唱细节等重要环节进行提示,为演唱者提供了多角度的参考。另外,考虑到有些演唱方法和演唱细节无法用文字进行详尽表达,所以每本书都制作了一张由作者现场讲解的VCD光盘,以便读者更加直观的、清晰的理解书中的文字提示。

其实,对于一位专业歌手而言,演唱的最终目的是要树立自己的演唱风格,挖掘自己的演唱个性。因此,大家需要明确一个概念:“模仿只是一个过程,而不是目的”。当然,模仿对于普通演唱者或初、中级演唱者而言,不失为一种提高演唱水平的好办法,但是要想唱出个性,唱出自己的风格,只有走出模仿的阴影才能树立自我。因此,笔者提示:在模仿中,要模仿原唱的演唱方法、演唱技巧,而不要模仿他们的音色或习惯,特别是有些港台歌手不太标准的咬字与发音,大可没有模仿的必要。

因此,本系列丛书虽以模仿为起点,但是最终的目的是为了让大家走出模仿的阴影,在没有专业教师指导的情况下,能够在模仿中找到自己的个性,形成自己的特点。

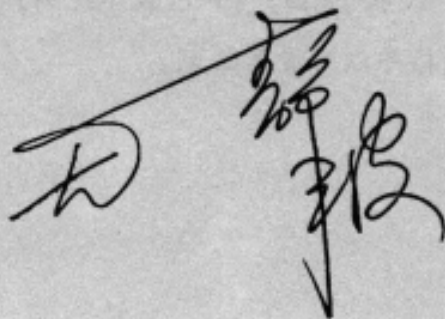
下面,尚需陈述几个问题。

第一,关于歌词分析的问题。由于很多流行歌曲的歌词,表现手法比较含蓄,很难确切立意,因此,书中所有的歌词分析,仅是作者的个人理解,仅供参考,如果能够自行立意,应该充分发挥自己的主观性,不要局限于书面提示。

第二,关于写作方式与文字表达的问题。为了使更多普通读者能够清晰、明了的读懂本丛书,我们本着通俗易懂的原则,尽量回避声乐上的专业术语。因此,书中运用了很多非专业术语和通俗用语,敬请专业读者谅解。

第三,关于讲座中的“模仿”问题。在光盘讲座中,有些刻意模仿的做法,只是为了满足部分“模仿秀”的需求,并非演唱的唯一途径,也并非专业歌手的最终目的,因此在学唱过程中,每个人要视自己的条件而定,不应盲目模仿。

最后,希望“超级流行演唱系列丛书”能够对大家有所启迪、有所帮助,也希望各位读者能够在音乐中找到自己的位置,唱响自己的人生,精彩每一天。

2005-11-8

作者简介

李 云

北京现代音乐学院音乐剧系 系主任

中国音乐剧研究会 理事

中国轻音乐协会 会员

中国音乐家协会湖南分会 会员

中国音乐学院 硕士

曾获:第九届全国青年歌手大奖赛优秀奖

1999 年全国第二十四届声乐比赛表演奖

2000 年全国第九届“群星奖”银奖

在多年的舞台实践中,获得全国、部级、省级各类声乐比赛 30 多种奖项。并多次参加央视栏目、地方台晚会以及中央直属机关单位的春节晚会。

在教学中,主要致力于“流行演唱”以及“音乐剧演唱”研究。曾编导音乐剧《猫》、《西贡小姐》、《恐怖小店》、《歌剧魅影》、《巴黎圣母院》、《神奇的彩衣》等经典唱段;2005 年推出中国首部校园视频网络音乐剧《为了明天》。

个人演唱的多首歌曲收录在《“民歌”中国》、《声乐教学范唱》等,各类声乐演唱音像出版物十余种。现还担任多位流行音乐新人唱片的声乐指导以及音乐策划。

CONTENTS

目录

英文歌曲音乐风格介绍	1
1. 索尔音乐	2
2. 乡村音乐	3
英文歌曲演唱要点	5
1. 舒展的气息	5
2. 声音的张力(打开喉咙)	6
Close To You(靠近你)	8
The Power Of Love(爱的力量)	11
Without You (没有你)	14
My Heart Will Go On(我心永恒)	18
Jambalaya(什锦菜)	21
Hey Jude(嘿, 裘德)	24

Don't Know Why (不知道为什么).....	27
Love Story(爱情故事).....	30
Barbie Girl (芭比娃娃).....	33
Moon River (月亮河).....	36
Any Man Of Mine (我所有的爱人).....	38
There You'll Be (你的所在).....	41
I swear(我发誓).....	44
Summer Time (夏天时光).....	47
Memory (回忆).....	50
You Are Still The One(你是我的唯一).....	53
I Will Always Love You (我将永远爱你).....	56
When I Fall In Love(当我恋爱时).....	60
Wheneven,Wherever (无论何时何地).....	62
Don' t Cry For Me Argentina (阿根廷别为我哭泣)	66

英文歌曲音乐风格介绍

随着世界各国音乐的不断交流，越来越多的人开始喜欢演唱英文歌曲，对于这种外来音乐文化，大家由最早有挑选性的欣赏，和只会演唱经典英文歌曲阶段，发展成与世界流行音乐完全同步的现状。国外最流行的歌曲，在国内很快也能流行开来。这是一个突飞猛进的变化，为了让更多的音乐爱好者能演唱好英文歌曲，我们特别在这里给大家介绍几种典型的音乐风格。

1. 索尔音乐 (请看讲解与示范)

首先我们要知道什么是“索尔”音乐？(Soul)《美国流行音乐通史》是这样解释的：“索尔是带有福音歌宗教热情的节奏布鲁斯”。60年代中期，在美国黑人音乐中极为盛行。最初从黑人宗教福音歌(Gospel)发展而来。

它的演唱风格华丽自由，旋律即兴多变，节奏上追求灵活。到了80年代，“索尔”唱法被白人引进并改良后，增强了演唱者音色的变化和声音的韧性，不仅使音乐更加富有表现力，而且使演唱更加人性化和技术化。

“索尔”演唱是在遵循主旋律的前提下，在音乐的长音中、间歇处或音乐尾声，即兴演绎的华丽花腔。这种人声 SOLO 的表现，似乎是无规律可循的，但是它的演唱宗旨是发自内心的音乐感觉，声音随心走，挖掘出灵魂深处的呼喊。对于真声、假声、柔声、强声、混声、喊唱等等声音技巧，都要控制得游刃有余。

例如：

《I Will Always Love You》

If I should stay, I would only be in your way. So I'll go

(“I”要唱出回旋音来，

“way”可以自由渐强渐弱的延长，再唱出华彩音。)

but I know, I'll think of you every step of the way

(“you”也是延长音，但要控制在弱声中，

“way”是一个比较长的华彩音，声音要转的松弛，不要生硬的去唱出音符。)

And I will always love you. I will always love you

You, my darling you. Hmm

(句中的两个“you”，每次的华彩音都不相同，有真声转到假声，也有有假声转胸腔的真声。)

“索尔”唱法一直被人们视为演唱者技法纯熟的最高水平，同时也作为衡量歌手演唱技巧的标准；需要注意的是“加花”而不是“画蛇添足”，更不是含糊地一带而过，要符合作品感情色彩和旋律特征，做到“松弛自然就是美”。“索尔”的演唱音域宽广，特别是高音，要做到结实到位，有穿透力。因此头腔的运用显得尤为重要。嗓音的基本功扎实是唱好“索尔”的重要保障，使听者有种“痛快淋漓”的感觉。

例如:

《there you' ll be》

oh.In my dreams I' ll al-ways see you soar above the sky

In my heart there always be a place for you,for all my life

I' ll keep a part of you with me,and every where

I am there you' ll be,every where I am there you' ll be.there you' ll be

(最高音“oh”，气息要下沉，声音位置稍靠前些，口腔打开，声音要进入头腔，这样声音更富有表现力和真实感。后面整段的华彩演唱，要用真声以及大量的甩腔，来表现高音的变化以及声音的穿透力。)

再例如:

《Without You》

No I can't forget this evening Or your face as you were leaving

But I guess that's just the way The story goes

(作品前半部分可用倾诉般的、略带沙哑的声音来演唱，用叹气的感觉来打开腔体，要体会到呼吸点的支托，也可适当加点哑声。)

You always smile but in your eyes

You sorrow **shows**, Yes it **shows**

(两次演唱“shows”，都有转音，注意分析旋律，了解音乐的走向。)

“索尔”唱法演唱要点:

在作品处理中，往往在演唱第一遍 AB 段时比较“保守”，先按音符交代歌曲基本大概的旋律，在反复旋律 AB 段进行中逐渐变化节奏和舒展音符，使旋律更富于跳跃性，是一个向高潮过渡的“跳板”，C 段音域迅速拓展开来，如波涛澎湃地将作品推向高潮的最顶点。

2. 乡村音乐

(请看讲解与示范)

乡村音乐 (Country Music) 出现于 20 世纪 20 年代，它来源于美国南方农业地区的民间音乐，最早受到英国传统民谣的影响而发展起来。最早的乡村音乐是传统的山区音乐 (Hillbilly Music)，它的曲调简单、节奏平稳，带有叙述性。演唱起来没有过多地技巧可言，当时大家的演唱如何舒服，随意就如何表达。正是这样一个简单的过程，却使乡村音乐的演唱形成一个标志——“鼻音演唱”。正是由于语言的原因，鼻音被毫无修饰的带进了演唱中。

在此之后乡村音乐继续发展，形成了比较典型的“Blue Yodel 蓝色约德尔”唱法。这是一种采取真假声来回转换的演唱方法，利用真假声瞬间过渡转换，从而获得旋律演唱的独特美感。

乡村音乐的演唱发展到现在，已经不再像原始乡村唱法中的尖细、有些做作的声音了，不仅鼻腔共鸣恰如其分地运用，听上去也更加有温暖和圆润的感觉。

在平时的训练中，我们可以采用下面的练声曲：

5 4 3 2 | 1 — — — ||

嗯（闭上）

嗯（张开）

练习提示：训练时反复两遍，演唱的速度稍慢一些，注意气息的均匀、舒缓，第一遍将嘴唇轻轻闭上，牙关松弛；第二遍将嘴张开，舌面平放，两次的声音完全一样，声音完全在鼻咽腔里流动。

下面在歌曲中练习

《Jambalaya》

Good-bye Joe, he gotta go, me oh my oh

We gotta go-pole the pirogue down the bayou

my Yvonne the sweetest one, me oh my oh

Son of a gun, we'll have big fun on the bayou

（在演唱乡村音乐时，要十分轻松、随意，例如：在演唱第一句时，为调整语言的愉悦感，演唱者可以从弱拍上起音，“e good-dye joe”，“e”音完全是自己即兴带出来，在谱子上是没有旋律的。）

Jambalaya and a crawfish pie and fillet gumbo

Cause tonight, I'm gonna see my ma cher a mi-o

Pick guitar, fill fruit far and be gay-o

Son of a gun, we'll have big fun on the bayou

（这段是音乐的第二个主题，也是音乐的反复段，它与前面一个主题的区别是，要唱得更加跳跃些，例如：“Pick guitar, fill fruit far”，这一句中的每个词，都要唱得很独立，就算是连读，也要很迅速，将连的词组成一个音。）

嘹亮、舒缓高亢的嗓音和带有乡村生活朴实的色彩也是乡村唱法中需要注意到的特点；代表人物有 Hank Williams、Kenny Rogers、Shania Twain 等等。

例如：

《You Are Still The One》

Looks like we made it, Look how far we've come my baby

We mighta took the long way, We knew we'd get there someday

(“鼻音”的运用，在这首歌曲中，显得尤为重要。因为这是乡村音乐比较典型的一种唱法，我们在演唱中，要将声音的位置放在鼻咽腔中，在自然的用声中，获得鼻咽腔的共鸣。)

They said, " I bet they'll never make it"

But just look at us holding on

We're still together still going strong

(歌曲里采取一种真假声来回转换的演唱方法，利用真假声来回的“硬过渡”转换来获得旋律演唱的独特美感。例如：“They said, " I bet”其中“they”和“I”都是很实的假声，“said”和“bet”是自然的真声。)

(You're still the one) You're still the one I run to

The one that I belong to, You're still the one I want for life

(演唱到这音乐进入了另一个主题。音乐旋律比前面的主题要更舒展些，旋律都是下行音，开始的高音不能太尖细或太做作，鼻腔共鸣恰如其分地运用，才会给人听上去更加温暖和圆润的感觉。)

英文歌曲的演唱要点

为了让大家更直观的学习好英文歌曲，我们把演唱中要注意的一些问题给提炼出来，供大家学习参考。

1. 舒展的气息 (请看讲解与示范)

大家都知道要演唱好一首有难度的作品，需要有扎实的基本功。基本功最重要的环节之一是气息。气息的支点，一定先建立在后腰部分，当后腰（最难体会的支点）都有膨胀的感觉后，腰间其他的位置就会更加容易体会了。注意腰部需要演唱者主动去做扩张或向下伸展的动作，就会产生一股力量，小腹与横隔膜由于受到腰部支点向下拉的作用，自然会产生一种对抗。这种对抗的力量可以延缓气息的呼出，使气息变得更加深长一些，在慢歌中，这样的演唱方式是比较常见的。

下面我们在歌曲中来感受和练习一下:

《Close to you 》

Why do birds suddenly appear, Every time you are near?

Just like me, they long to be Close to you

Why do stars fall down from the sky , Every time you walk by?

Just like me, they long to be , Close to you

《The Power Of Love》

The whispers in the morning, Of lovers sleeping tight

Are rolling like thunder now, As I look in your eyes

I hold on to your body, And feel each move you make

Your voice is warm and tender A love that I could not forsake

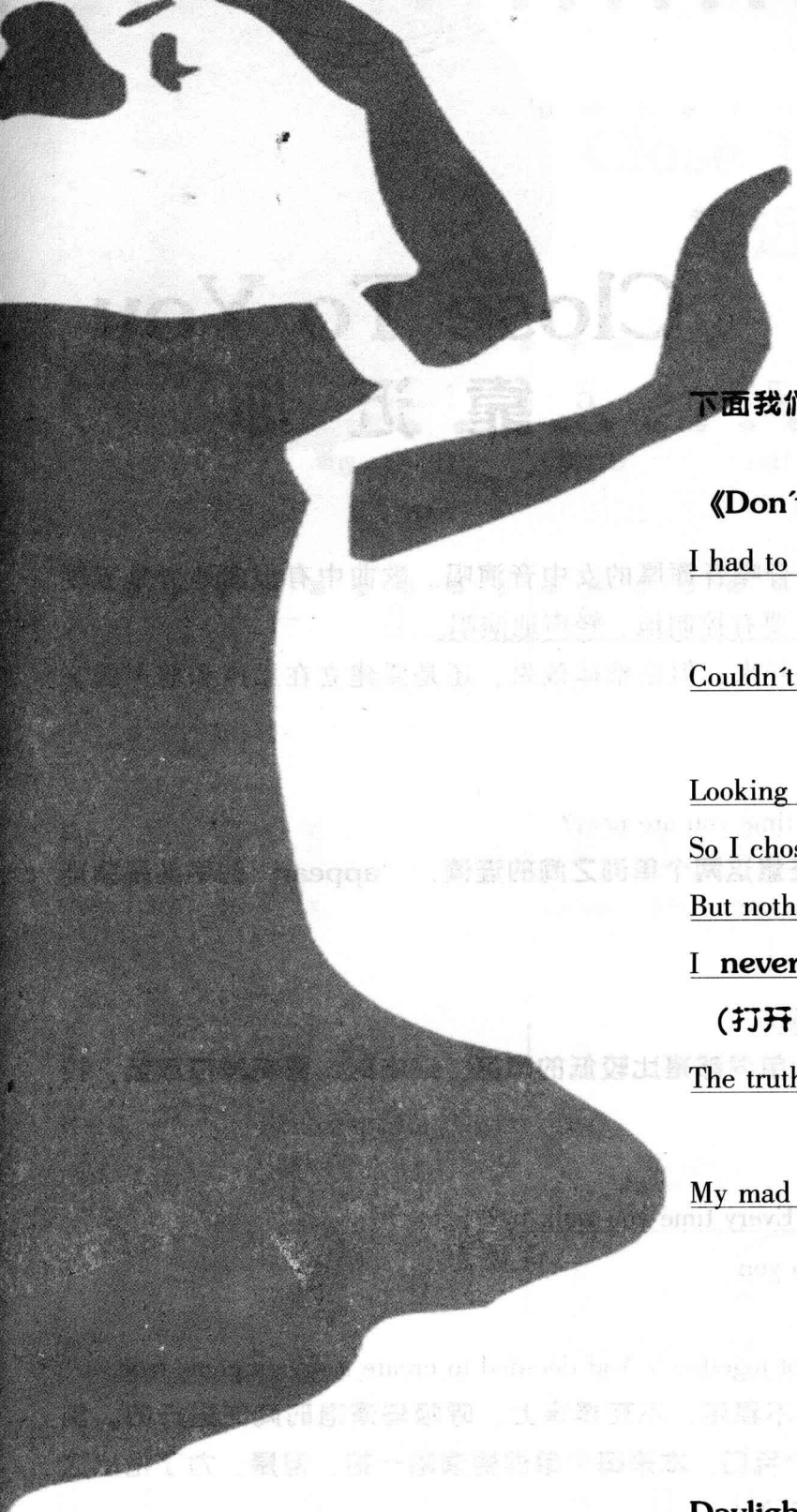
2.

声音的张力(打开喉咙) (请看讲解与示范)

“咽喉腔充分的张开”是要求演唱者发出带有张力的声音时,必须做到的一个重要环节。因为喉咙是人体头腔与胸腹腔的连接部,如果喉部肌肉僵硬紧张,头腔与胸腹腔无法毫无阻碍地相互流通气息,声音就无法轻松自如的传递。但在打开喉咙这一点上,各种科学唱法的具体要求却也各不相同。

例如美声唱法要求喉头充分下降,保持在吸气时的低部位,喉咙打开,特别要把喉咙低部打开,发音管拉长,稳定喉器。而流行演唱发出好声音时却只要求喉部放松地适当打开,通过气息控制的力量,使喉部肌肉相对地放松,却又有一定的支持力。喉结在居中的位置上,可根据每一个音高的不同,相对稳定地稍有上下的浮动。因此从这一点上不难看出,流行演唱与美声唱法是相通却又各不相同的。

下面我们在歌曲中来练习:

《Don't cry for me Argentina》

I had to let it happen, I had to change

(打开)

Couldn't stay all my life down at heel

(打开)

Looking out of the window, staying out of the sun

So I chose freedom, Running around trying everything new

But nothing impressed me at all

I never expected it to. Don't cry for me Argentina

(打开)

(打开)

The truth is I never left you, All through my wild days

(打开)

My mad existence, I kept my promise, Don't keep your distance

《MEMORY》

Daylight. I must wait for the sunrise

(打开)

(打开)

(打开)

I must think of a new life, And I mustn't give in

(打开)

When the dawn comes tonight will be a memory too

(打开)

(打开)

And a new day will begin

(打开) (打开)

《Close To You》是一首深沉委婉的抒情
化流行歌曲，流行于 70 年代，由 Carpenters
(卡彭特) 最早演唱。由于歌曲旋律经典，现
在还有很多歌手将它拿来翻唱。

Close To You

靠近你

1、该曲音域处于 $a-c_1$ 之间，整体音域适中，适合嗓音浑厚的女中音演唱。歌曲中有很多地方是五度音程的演唱，虽然跨度较大，但还是要唱的柔和些，要有控制地、轻声地演唱。

2、随着音乐调性的展开，声音也要慢慢的舒展开来，但是整体效果，还是要建立在柔声和弱声的音色基础上。

歌词：

Why do birds suddenly appear, Every time you are near?

(演唱到 “suddenly appear” 时，注意这两个单词之间的连读，“appear” 的字头是紧连在 “suddenly” 的后面。)

Just like me, they long to be Close to you

(“just”、“they”、“close” 这几个单词都是比较低的声区，演唱时，要将喉位放低，打开胸腔。)

Why do stars fall down from the sky, Every time you walk by?

Just like me, they long to be, Close to you

On the day that you were born The angels got together V And decided to create a dream come true

(这是一段较长的乐句，中间的气口不稳定，不在重音上，呼吸与演唱时同时进行的。例如：在 “together and” 之间有一个气口，本来每个单词要演唱一拍，但是，为了抢出这个长句中的气口，必须从中偷一口气。)

So they sprinkled moon dust in your hair /of gold And starlight in your eyes /of blue

(这也是一个长句，需要注意的是，这句演唱没有气口，必须一口气唱下来，因此，腰间的气息要牢牢地控制好。见断句斜划线的提示。)

That is why all the girls in town。 Follow you all around

Just like me, they long to be, Close to you

(该曲处于女声的自然音区，旋律的低音部分略为偏低，演唱时一定要充分地打开胸腔，以获得纯正、厚实的低音音色。)

Close To You

靠近你

1=C $\frac{4}{4}$

佚名 词曲

0 0 $\dot{6}$ $\dot{1}$ | 5 - $\underline{5\ 4}$ $\underline{5\ 6}$ | 3 - - $\underline{3\ 5}$ |
Why do birds - sud-den - ly a - ppear, ev - ery

7 - - $\underline{3\ 5}$ | $\dot{1}$ - - 0 | $\dot{6}$ 1 $\underline{5\ 5}$ - |
time you are near? Just like me,

$\dot{6}$ 1 $\dot{6}$ 5 - | $\dot{6}$ 1 $\underline{5\ 5}$ - | 5 0 $\dot{6}$ 1 |
they long to be close to you why do

5 - $\underline{5\ 4}$ $\underline{5\ 6}$ | 3 - - $\underline{3\ 5}$ | 7 - - $\underline{3\ 5}$ |
stars fall down from the sky, er - ery time you walk

$\dot{1}$ - - 0 | $\dot{6}$ 1 $\underline{5\ 5}$ - | $\dot{6}$ 1 $\dot{6}$ 5 - |
by? Just like me, they long to be,

$\dot{6}$ 1 $\underline{5\ 5}$ - | 5 0 0 0 | $\underline{1\ 1}$ $\underline{2\ 2}$ $\underline{3\ 3}$ $\underline{2\ 2}$ |
close to you. On the day that you were born the

$\underline{1\ 1}$ $\underline{2\ 2}$ $\underline{3\ 3}$ $\underline{2\ 2}$ | $\underline{5\ 5}$ $\underline{6\ 6}$ $\underline{7\ 7}$ $\underline{6\ 5}$ | 7 - - $\underline{6\ 7}$ |
an-gels got to - ge-ther and de - ci-ded to crea -te a dream come true. so, they

$\underline{\dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{1}\ \dot{1}}$ | $\underline{\dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{\dot{1}\ 6}$ $\underline{7\ \dot{1}}$ |
sprin-kled moon dust in your hair of gold and star light in your eyes of

