

POP
MUSIC
SINGING
COURSE

流行音乐 演唱教程

英语流行歌曲选—女声篇

刘新庚 郝 巍 编著

Beyonce
Britney spears
Christina Aguilera
Faith Hill
kelly-clarkson
Mariah Carey
Norah Jones
Shakira
Whitney

上海音乐学院出版社

POP
MUSIC
SINGING
COURSE

流行音乐 演唱教程

英语流行歌曲选—女声篇

刘新庚 郝 巍 编著

上海音乐学院出版社

前言

上世纪九十年代以来,作为高等艺术教育对社会音乐生活变化的积极回应,流行音乐逐渐进入我国艺术院校的课堂,成为音乐专业教学的一部分。至今,它仍是新鲜的教育课题,它的样貌和意义仍在变化延展中,轮廓逐步明晰。流行音乐教育既对传统音乐学科有所传承,又将发展和区别于传统体系,并逐步形成一些特有的规律。我们希望在准确把握流行音乐概念和它在高等艺术教育中的学科定位的基础上来探讨流行音乐演唱教学理念,为致力于这一领域的教师和学生提供一种合理的流行音乐演唱学习理念和教学资源。

“流行音乐”

如何理解“流行音乐”,直接影响着如何学习流行音乐。当我们谈论某种教学和学科,首先需要确认和把握该学科的基本概念。毋庸讳言,过去的三十年里,国内教育界对“流行音乐”这一概念尚缺少共同讨论和认识。这正是流行音乐的教学难以形成体系和规范的重要原因。

我们认为,从教学的角度来看,“流行音乐”有四个基本的特征:流行音乐是一系列音乐体裁与风格的概称;它是一种综合性的艺术形式;它有别于其他音乐的创作、制作理念;它的存在和发展以现代科技和大众传媒为基础。这四个方面分别对应着“流行音乐教育”的不同层面。从演唱教学角度来看,我们尤其看重流行音乐的体裁与风格,以及它的表演与呈现形式,这两个方面是发展“流行音乐演唱”教学的主要依据。

体裁/风格与教学

流行音乐历经百年演变,已经具备可观的风格流派和丰富的艺术表现形式,积累了

无数脍炙人口的曲目和影响深远的艺术家。然而它却很少作为一类音乐体裁被严肃地看待。主流观点曾认为流行音乐在音乐本体上意义不大,缺乏研究价值。我国也曾有类似说法,将流行音乐归认为一种“通俗易懂”的、“大众化”的音乐形式。这类描述强调了流行歌曲的受众特点而非音乐本身,但同时也反映出人们对整个流行音乐的音乐形态了解不足甚至有所忽视。显然,这样的认知不能作为教育、教学的理论基础。令人兴奋的是,近些年越来越多的音乐学者开始关注流行音乐的体裁和风格,探讨相应的分析和阐释方法。

历史地看,流行音乐植根于欧洲音乐传统和非裔美国人的音乐形态,而后再融合了各种民间音乐元素,并逐渐形成了自身的语汇、音响特征以及种种现代呈现方式。按照广为接受的分类,它主要包括:蓝调、爵士、R&B、民谣、乡村、摇滚、拉丁、雷吉、说唱、电子等基本体裁。在这些基础类型上又分出非常丰富的分支。这套名称、说法有一定的内在脉络,值得我们深入了解。

流行音乐更为常用的分类概念是“风格”。“风格”常与“体裁”近义,但它的使用比后者更为灵活而复杂,混合了音乐和非音乐标准。比如“另类摇滚”风格,并不在音乐形态上有固定的模式,而是比较强调创作、表演的立场和年代。又比如对流行歌手的“个人风格”,含义就更多了。真正理解和掌握一种风格,需要一种综合性很强的学习与实践。

流行音乐教学区别于传统音乐教学的重要一点就是音乐体裁和风格的学习。以演唱教学来看,爵士、节奏蓝调和摇滚风格的流行歌曲是流行音乐演唱教学的主体。其中一项教学重点是即兴演唱的学习和模仿,以及个人语汇积累,这些都是区别于传统声乐演唱教学的。

另外,关于体裁与风格,我们的教学还将面对一些特殊的问题。中国流行音乐教育在学习和引进欧美流行音乐体系和教学模式的同时,一方面承自中国艺术发展和艺术教育探索的历史共识,另一方面也着重于中国流行音乐发展的一个基本命题,即“本土化”的发展。这一点似乎可以在“中国风”现象中得到说明。

“中国风”不仅是文化符号的凸显,也是中国流行音乐的体裁和风格的一次突破。实际上,从中国流行音乐发展初期至今,有“中国风”倾向的作品一直存在,不论是歌词

中闪现的古典文学意象,还是曲风里渗透的中国传统音乐风格。“中国风”成为一个现象和话题不仅说明了流行音乐在中国的发展具有很强的适应性,而且作为一个庞大的艺术家族,流行音乐的体裁和风格具有持续创新的活力。

演唱“中国风”对流行歌手的素质有一定期待和要求,不同于演唱欧美流行歌曲。这在一方面提醒我们中国流行音乐教学的特有资源,另一方面也让我们看到了教学方向的某些未挖掘的可能性。

综合艺术形式与教学

谈论“流行音乐”时我们常忽略一个事实:它是一种综合了多种表现形式的视听艺术。我们一面聆听,一面“观看”流行音乐。事实上,“流行音乐”一直是多种艺术形式的融合。比如,流行歌词与文学有密切的关系;流行歌曲的演唱又跟舞台艺术关联密切;上世纪80年代初美国MTV频道出现后,流行音乐更成为听觉与视觉高度整合的艺术形式。

一首流行歌曲带给听众的,常不只是听觉享受,它还传递“意义”,寻求社会群体的认同。为了能够提升音乐的表现力,也为了能够传递作者的想法,产生更广泛的社会反响,人们会借用肢体艺术和舞台表演、文学手法和视觉形式来丰富音乐,甚至很多流行歌手的形象和行方式会成为人们关注的一部分,与音乐理解发生微妙的联系。从目前的趋势来看,各种非音乐元素,与音乐本身,都被整合进了当代以视觉元素为主导的大众媒体。“观看”成了流行音乐里重要的部分,甚至成为一个主导的因素。这一点引起不少争议,很多人认为重视“视觉”元素损害了音乐的质量,“偶像歌手”一词的贬义使用就是一个例子。然而,到底视觉元素给流行音乐带来了什么,尚缺乏一个整体的观察和宽容的态度。但至少,流行音乐与视觉艺术的结合,作为形式问题,应该得到艺术层面的解读。世界各国的流行音乐颁奖活动都已经出现了“音乐录影奖”一类的项目,甚至是专门的比赛。当前大部分主流流行音乐作品和风格都不同程度地包含了视觉元素,都被媒体以视觉的方式传播和解读。

视觉媒体的渗透给流行音乐带来了复杂的影响。流行音乐的表演者和创作者需要从很多方面适应这种变化,在歌词、舞台表演和视觉表达等方面,应该探索流行音乐的独特审美规律。因此流行音乐的教学内容应该有很强的包容性。

“流行音乐教育”的学科定位

人们往往比较关注流行音乐教学“异”于传统之处。实际上,我们绝不能忽略它与传统音乐教育的共通性。两者之间的平衡对这门学科的建设非常重要。这也是本文的着重点之一。

把流行音乐教学纳入高等音乐教育,作为一种学科来发展,要有一定的学科理念、体系和方法,更要在大的学科范畴里对其进行定位。“流行音乐教育”有两种基本性质与高等音乐教育一致:一方面是专业人才培养,也是社会人文精神葆蓄。可以说,“流行音乐教育”的出现本身就是传统音乐教育的一种延伸,所以我们应该在它的定位和发展中多注意它所承接的“传统”。

从基础教学内容来看,流行音乐教育与传统音乐教育大体一致。“基本乐理”、“视唱练耳”、“和声”这些课程,对流行音乐的学习同样重要。这些课程所提供的理性学习方法,并不单是古典音乐的专门知识。另外中外音乐史等理论课程也是流行音乐教学的基本内容,是学生知识结构整体性的基础,并不因学科方向的不同而有所改变。这些基础课程的价值毋庸置疑。从更具体的专业教学来看,流行音乐教学仍是离不开传统教学的,比如,作曲专业应该学习配器法;演唱专业要以科学演唱状态的建立和调整为基础;演奏专业则需要很好的视奏能力,他们都需要学习钢琴演奏基础。

概括来说,如果我们承认流行音乐的音乐性、技术性,那么上述教学内容便不可忽视。

从流行音乐教育的社会功能来看,它应该是传统音乐教育的一种延续。“学堂乐歌”时期,中国音乐教育的先驱们认为音乐可以改造国民精神和文化面貌,并引入西方音乐及其教育担当社会变革力量。建国初期,音乐教育进一步与音乐创作结合,确认了新的导向:音乐服务于工农兵,音乐要配合无产阶级革命建设。这一时期的音乐教育开始注重专业人才的培养,也更明确地将音乐的“美育”功能贯彻在实际教学中。到了改革开放时期,音乐教育再次在文化思潮中扮演了重要的角色。可以说,百年来,文化思潮的变革极大地促进了音乐教育的变革。在我国音乐教育的百年历程中,音乐教育一直在政治文化格局的影响下发展,同时又以推动、引领社会文化风气和潮流为己任。20世纪80年代,我国高等艺术教育的兴起源自整个国家对审美和文化寻根等命题的关

注,音乐实践和教育被提升至文化身份认同的高度。

流行演唱专业的定位

演唱是流行音乐教学的核心部分之一。很显然,这是因为流行音乐的主要形式是歌曲,而最被关注的角色是歌手。在唱片行业中,一位成功的歌手往往是团队工作的重心,是创作、演奏、文案企划、形象定位等等各项工作的最终结果。这是学校专业设置的一个基本参照。

从流行音乐的艺术形式来说,除了作为一种欣赏对象,它更是一种青少年表达自我的途径。显然,“唱”是最容易实现的自我表达,所以流行音乐选择了歌曲这种形式作为主体。不过,由于这种表达有很强的时效性,过于强调主题性,很多时候音乐作品本身的艺术性被忽略了。演唱的专业教育恰好可以在这方面对流行音乐产生积极影响。

如前所述,流行演唱与传统声乐教学的主要区别是音乐体裁风格的不同,而两者在声乐基础方面应该是一致的。这一点提示我们应该关注流行演唱专业与其他专业的关联。流行音乐演唱并不是单纯的声乐训练,它与其他专业有相当多的共同学习内容,比如视唱练耳、和声等。另外,它需要学习如何与其他专业工作者合作,反过来,演奏、创作等专业也同样依靠演唱,需要根据歌手的情况来进行表演和创作。

流行音乐演唱专业的系统性。除了音乐体裁和风格学习外,流行演唱还包含一系列专业知识。比如歌唱语音的训练,肢体艺术表述训练,特别是舞蹈课程,比如“爵士舞”、“拉丁舞”、“Hip-Hop”等课程都要逐项展开。流行演唱不只是个体表演的一种形式,还包括“组合演唱”的训练。教学中,我们提倡团队式教育,集演唱、合唱、流行舞等学科专业教师,把音乐训练的各个环节放到一个“群体制作”的概念当中,将教育目标当作一个即将完成的音乐作品来对待。

严肃探讨流行音乐教育,不是为了提高流行音乐的学科地位,而是在流行音乐已经登上大雅之堂的同时,适应时代的发展和现实的需要,探讨出这一历时百年的艺术门类的规律,为新的教育体系提供一种可能和范式。只有当我们的教学与社会音乐生活互动起来,以鲜明的人文意识和科学的教学方法为社会文化脉搏注入活力,才谈得上“教育”,才找到了高等艺术教学的优势。

关于本书。这本教程注重讲解流行演唱的歌唱技能训练和演唱风格理论,希望为读者勾勒演唱作为一门艺术的方方面面,由概念到实践去完善演唱。很多演唱教程往往聚焦于发声方法,本教程则在此基础上更重视演唱的整体风格和艺术性表述。

教程注重“视听”学习。我们强调歌手应该大量聆听流行音乐演唱的经典作品,不只是为了积累曲目,更是为了接受音乐风格的熏陶,培养风格意识。本书为读者提供了“推荐聆听”部分,并做了扼要的提示,以促成书本外的、开放的学习资源。

目录

序 1

前言 1

第一部分 流行音乐演唱及其专业学习的观念

一、流行音乐演唱 1

1. 关于声音辨识度 1
2. 开放的声乐观念 1
3. 音乐风格的体现 2
4. 个体情感的表达 3

二、流行音乐演唱的专业学习 4

1. 声乐学习 4
2. 风格学习 5
3. 综合修养 5

第二部分 流行音乐演唱的声乐训练

一、保护嗓音 6

二、学习歌唱技能的基本要素 7

1. 发声训练 7
2. 呼吸和控制 8
3. 共鸣 8

三、真假声转换训练 9

四、声音统一和混声歌唱的训练 10

1. 混声歌唱训练 10
2. 换声区的训练 11

第三部分 流行音乐演唱的风格学习

一、Jazz 爵士乐演唱风格 12

1. 风格特征 12
2. 即兴演唱基础:蓝调 13
3. Scat(音节唱法、衬词唱法) 14
4. 语言的学习 14

二、R&B 节奏蓝调演唱风格 17

1. 风格特征 17
2. Doo Wop(嘟喔普) 17
3. Soul(灵魂乐、索尔) 20
4. Beatbox(节奏口技) 23

三、Rock 摇滚演唱风格 25

1. 风格特征 25
2. 黑人音乐的影响 25
3. 民谣的影响 26
4. 摇滚演唱的基本要素 26

第四部分 歌手风格介绍和谱例曲选

诺拉·琼斯(Norah Jones) 30

七年(Seven Years) 31

冷淡的心(Cold Cold Heart) 38

和我一起走(Come Away With Me) 48

惠特尼·休斯顿(Whitney Houston) 54

奔向你(Run To You) 55

我一无所有(I Have Nothing) 63

布兰妮·斯皮尔斯(Britney Spears) 71

每一次(Everytime) 72

有时候(Sometimees) 80

宝贝,再来一次(Baby One More Time) 87

- 艾莉西亚·凯丝(Alicia Keys) 94
 无人能及(No One) 95
 女超人(Superwoman) 104
- 碧昂斯·吉赛尔·诺斯(Beyonce Giselle Knowles) 115
 爱情小猫(Kitty Kat) 116
 无可替代(Irreplaceable) 125
- 克里斯蒂娜·阿奎莱拉(Christina Aguilera) 135
 伤害(Hurt) 136
 寻求你(I Turn To You) 144
- 玛丽亚·凯莉(Mariah Carey) 153
 我的一切(My All) 154
 失去你(Without You) 161
- 凯莉·克拉克森(Kelly Clarkson) 167
 因为你(Because of You) 168
 解脱(Breakaway) 176
- 菲丝·希尔(Faith Hill) 184
 和你相依(There You'll Be) 185
- 夏奇拉(Shakira) 192
 无论何时何地(Whenever, Wherever) 193

第一部分 流行音乐演唱 及其专业学习的观念

一、流行音乐演唱

什么是“流行音乐演唱”？

是什么使流行音乐演唱成为一门艺术？

流行音乐演唱的学习包括哪些内容？

与其他艺术形式一样，流行音乐演唱是一门歌唱艺术。相对于传统音乐的歌唱艺术，如广为大家知晓的“美声歌唱艺术”和“民族歌唱艺术”，流行音乐演唱艺术强调基础歌唱技能训练的科学性与合理性。同时重点塑造流行音乐演唱的声音辨识度，突出流行音乐体裁风格的声音表述。

1. 关于声音辨识度

寻求歌唱者原生、天然的声音特质，舍弃传统歌唱艺术的共性。塑造诸如“爵士”、“摇滚”、“乡村”、“节奏蓝调”等不同体裁风格的流行音乐演唱声音表述。

声音辨识度是“流行音乐演唱艺术的自然标签和个人符号”。

2. 开放的声乐观念

流行音乐演唱是一个开放的声乐观念，它符合大众音乐审美，顺应流行音乐的多样化、适应时代风尚的变迁，以及同步于录音制作技术的发展。上世纪五十年代的爵士歌手弗兰克·辛纳特拉(Frank Sinatra)曾经风靡乐坛，他温和、浪漫的男中音曾是某种流行“标准”，但是在摇滚乐异军突起之后，埃尔维斯·普莱斯利(Elvis Presley)浑厚而冲劲十足的演唱几乎颠覆了前者，吸引了更多年轻听众。即使在同一种体裁、风格的音乐中，演唱也没有统一的标准，比如辛纳特拉和路易斯·阿姆斯特朗(Louis Armstrong)就有很大的不

同,比莉·霍乐迪(Billie Holiday)与艾拉·菲茨杰拉德(Ella Fitzgerald)也很不一样,却都是爵士乐最富代表性的歌手。

当然,在形形色色的流行歌手中我们也可以找到一些共同的倾向。比如民谣歌手往往崇尚朴实自然的音色;硬摇滚风格的歌手偏好使用粗粝、硬朗的音色;“跨界”歌手的演唱普遍显示出一定的美声痕迹。而扩大范围看,相对于“美声”,“流行”倾向于减弱腔体共鸣,凸显个人音色特点。上述这些倾向,可以理解为是“唱法”造成的,但更主要的原因是审美旨趣的差异。因为每一音乐类型的歌手里,你都会发现很多违背其“唱法”的例子,但却符合其审美倾向。比如皇后乐队(Queen)的主唱弗雷迪·莫克瑞(Freddie Mercury),他的声音相对于其他摇滚歌手显得过于清澈、漂亮,但他的演唱风格仍然是“摇滚”的。

流行音乐并不存在一种特殊的、固定的唱法。人们常说的“唱法”指的是包括气息、共鸣、声带关闭等声乐方法,是获得优美声音、提高嗓音机能的科学方法。从这个角度来说,流行演唱与“美声”是一致的。世界上并不存在一种独特的“唱法”,以它演唱某一首歌,那首歌就是“流行歌曲”了,那将是一种片面、封闭的“唱法”观念。我们国家在很长的一段时间里使用“流行唱法”和“通俗唱法”两个词,但是在欧美流行音乐中并没有这些词。当流行音乐的知识,特别是其风格与历史面貌越来越被了解,我们会发现流行音乐的演唱方法并不遵循某一特定的声乐标准,它是根据各种审美需要而变通的声乐观念。

3. 音乐风格的体现

演唱存在于音乐体裁、风格的整体中。风格有个人风格和体裁/风格^①两个方面,这里所说的是后者。一方面,如果撇开具体的音乐风格,孤立的谈歌曲的唱法,往往会让我们失去评判标准。比如,面对一位爵士歌手和一位民谣歌手,我们很难对其演唱做简单的高低评价。另一方面,一首歌的演唱需要演唱者具备对音乐风格的理解。例如,当我们讨论一首蓝调歌曲的演唱,首先应该把它置于音乐整体来看:它的演唱涉及蓝调音的运用、即兴演唱以及歌手与器乐部分的互动等等。如果我们把演唱分离出来,便很难说清楚蓝调的演唱要求。

流行音乐的演唱始终伴随着风格问题。绝大多数流行歌曲都有风格定位或来源,并且在演唱中得到体现。有明确风格的歌手更容易被特定的听众辨识和欣赏。这一点在欧美流行音乐中十分明显,而在我国流行音乐中正逐渐被重视。不难发现,目前华语流行乐

^① 在流行音乐的讨论中,“风格”与“体裁”两个概念常互相指涉,所以在本书中,除严格区分时以外,统一用“风格”来概括。

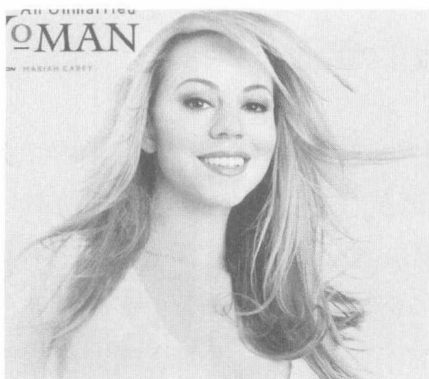
坛上,越来越多的歌手开始以某种演唱风格引起人们注意,而不只是以一两首歌曲走红了。在近年流行的“中国风”歌曲中,我们可以发现歌手借鉴了一些中国戏曲音乐中的声韵特点,从而产生了与编曲更为契合的效果。

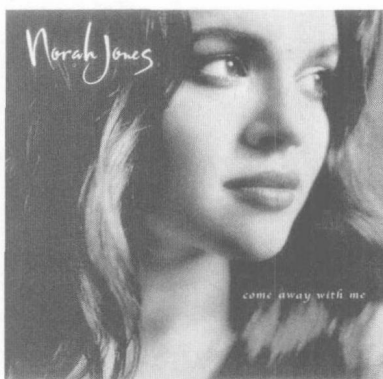
猫王

披头士

玛利亚·凯莉

诺拉·琼斯

对比这些著名的流行歌手,我们很容易发现他们在演唱方面的差异。这些差异告诉我们,流行音乐演唱依附于一系列流行音乐的体裁与风格。

4. 个体情感的表达

人们常形容一首流行歌曲很有“意境”,很“感人”,或“耐人寻味”等等,并因而认同、喜爱其演唱者。产生这样的效果,不只是因为“好听”(音色、旋律、节奏等),更因为歌曲本身与歌手的演唱中蕴含着某种情绪、情感,与听众发生了共鸣。实际上有很多歌手嗓音并不优美,缺乏技巧,却得到了听众的高度认可,其原因是值得思考的,因为我们常简单的认为,一位出色的歌手首先要有出色的嗓音条件和声乐技巧。

相对于其他音乐类型,流行歌曲更强调个人叙事和个人情感、态度的表达。我们常说流行歌手要有特点,有个性,声音要有“辨识度”,其目的正是为了塑造可信的个体表

达。这一点不仅影响着歌手对演唱方式、方法的选择,也影响着歌手的社会角色。出于表达的需要,流行歌手会使用各种声乐技巧,也会为此放弃技巧,减弱对声音的修饰。例如,兴起于上世纪五十年代的民谣歌手传统中,歌手需要尽可能真实而自然的表达,因而坚持以最朴素的表演方式和声音来演唱。民谣歌手也因此被认为是“社会的良心”。

流行音乐演唱的表达诉求很大程度上影响了流行音乐的审美特质。也正是这个原因,流行音乐具有了形式上丰富的选择性,释放着鲜明的时代气息。因而,它成为可以与美声、中国戏曲、民歌等歌唱艺术相比照的艺术范畴。

综上所述,流行音乐演唱是开放的声乐观念,是特定音乐风格整体的组成部分,是个体情感的表达。不论从欣赏还是从学习的角度看,我们都会发现它形式的丰富性,审美的包容性和变化性,所以我们不应该把对它的理解固定下来。

二、流行音乐演唱的专业学习

很多年轻人有志成为出色的流行歌手,因而希望进行系统而专业的学习。关于如何学习流行音乐演唱,常有人说,学唱流行歌曲应该从“模仿”开始。这种说法有一定的道理,而且易于实践,但是仅仅模仿就够了吗?在模仿之后我们该做什么呢?还有很多关于流行演唱的相关技术知识,比如如何使用话筒,如何演唱高音等等,大多是具体的演唱技巧,是怎么唱,而不是为什么这么唱。流行演唱的专业学习,一方面意味着全面而系统的声乐训练,一方面需要明晰而合理的音乐观念。

1. 声乐学习

流行歌手应合理的使用自己的嗓音。这一点与传统歌手是一致的,所谓合理,其一是科学的使用自己的声音,使之葆有健康、持久的活力。有些音乐风格中歌手的演唱似乎并不重视技巧,甚至使用对嗓音非常不利的演唱方式,这常给人造成错误印象,觉得流行歌手并不需要合理的声乐方法。实际上合理的声乐方法是一种基础,能使歌手更好地控制自己的演唱,同时保护自己的声带。多数著名的摇滚、流行歌手,包括邦·乔维(Bon Jovi)、迈克尔·杰克逊(Michael Jackson)都曾长期向专业教师寻求声乐方面的指导。

除此之外还应充分挖掘自己的声乐潜力和特质,发展个人风格。流行歌手在专业声乐学习中可以提升自己的嗓音质量和演唱水准,比如更好的气息和共鸣,更宽的音域

等。同时,歌手也面对塑造个性的学习课题,要学会扬长避短,寻找适合自己的演唱方法。

2. 风格学习

音乐风格的研习是流行音乐演唱的重要内容。

歌手在琢磨如何唱好一首歌的时候,着眼点往往在歌曲的旋律结构与特定的主题与情感,而忽略了歌曲的风格问题。这样,歌手会更多考虑如何使演唱动听,如何凸显自己的技巧等等问题上。虽然这是很重要的内容,但不应该是歌手努力的全部。如前所述,大多数歌曲都包含风格因素,它们是评价歌手演绎成败的基本参照。如果不注意这个问题,那么再出色的技巧也可能是“不对路”的。

另外,从一位流行歌手的个人发展来看,音乐风格的定位也非常重要。在获得成功的歌手中,多数例子是风格明显的歌手,而不是在风格上模糊或漂移不定的歌手。即使标榜擅长各种风格的歌手,也还是会以某种风格为主线。上世纪八、九十年代以后,音乐类型的融合成为潮流,歌手们就开始需要学习更多的音乐风格了。

具体地说,歌手首先要向各种器乐演奏者学习,学习他们的内容与方法,把自己的歌喉当做一件乐器来发展。这要求歌手不仅学习演唱歌曲,还要向乐手一样学习乐理知识,学习每种风格的基本语汇,积累乐句素材等等。

3. 综合修养

流行音乐演唱的专业学习还包含了更多的方面,比如舞蹈与表演、音乐创作和制作等课程。当一位专业歌手走进录音棚、音乐制作室,他不只是一个演唱者,更是整个音乐创作的参与者甚至主导者。这就要求歌手具备相关的修养。

第二部分 流行音乐演唱的声乐训练

相对于传统音乐的声乐学科,流行音乐演唱学科在基础训练时,强调科学演唱状态的建立、突出塑造歌唱声音的辨析度和流行音乐体裁风格的声音表述。事实上,一个科学合理的演唱状态是所有音乐艺术的基本追求,美声如此,民族如此,流行音乐演唱也应该如此。演唱状态的建立和调整旨在指导学生通过科学、正确的训练获得歌唱声音表述的统一和音域的广阔。

全面的歌唱学习至少应该包括以下几个部分:第一,学会保护嗓音;第二,学习歌唱技能的基本要素;第三,真假声转换训练;第四,声区统一和混声歌唱的训练。学会和掌握以上基本技能,是流行音乐演唱专业教学的基础内容。它首先需要建立一个科学合理的演唱状态,为整个流行音乐演唱打下良好坚实的基础。

一、保护嗓音

人的嗓音是一个自然的乐器,可以表达语音、感情,同时可以表述音乐。人类用嗓音表述音乐感情可以上溯到中世纪的圣诗咏唱、巴洛克时期的室内乐、交响合唱以及繁荣至今的歌剧艺术。人类用嗓音技能演绎的歌唱艺术已是人类音乐生活的重要组成部分。

美好的嗓音歌唱技能是通过系统、科学的发声训练开始,并以此为途径建立的。保持科学良好的歌唱状态首先能保持人的自然嗓音,然后通过阻止、纠正不良的嗓音歌唱习惯来改善人的嗓音条件。

在日常生活中,我们稍加注意就会发现:情绪波动,饮食状况,睡眠情况,药物使用和说话方式都会极大地影响人的嗓音。诸如空气环境的干燥、灰尘、烟熏会影响嗓音的新鲜度,烟酒过度会使声带疲劳,药物使用会使声带弹性减弱,睡眠不足会使嗓音失去