

玩转酒吧 演唱男声

..... [表演级]

[表演级] 玩转酒吧演唱 * 男声

用最简短
的方法

唱法
诀窍
窍

超级流行
演唱
实现你的歌唱梦想

中央音乐学院北京环球音像出版社

玩转酒吧演唱

主 编：尤静波

编 著：尤静波 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-A64-06-353-00/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。随着国际唱片裁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,甚至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。

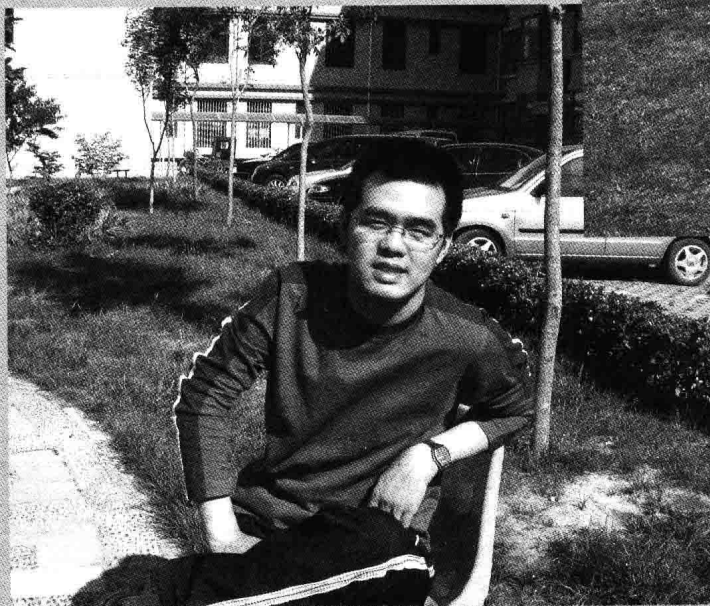
第二,关于写作方式与文字表达的问题。为了使更多普通读者能够清晰、明了的读懂本丛书,我们本着通俗易懂的原则,尽量回避声乐上的专业术语。因此,书中运用了很多非专业术语和通俗用语,敬请专业读者谅解。

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

尤静波

北京现代音乐学院“现代音乐教育研究室”副主任

流行演唱系“专业基础课教研室”主任

录音演唱指导教师 流行音乐史学教师 词曲作者

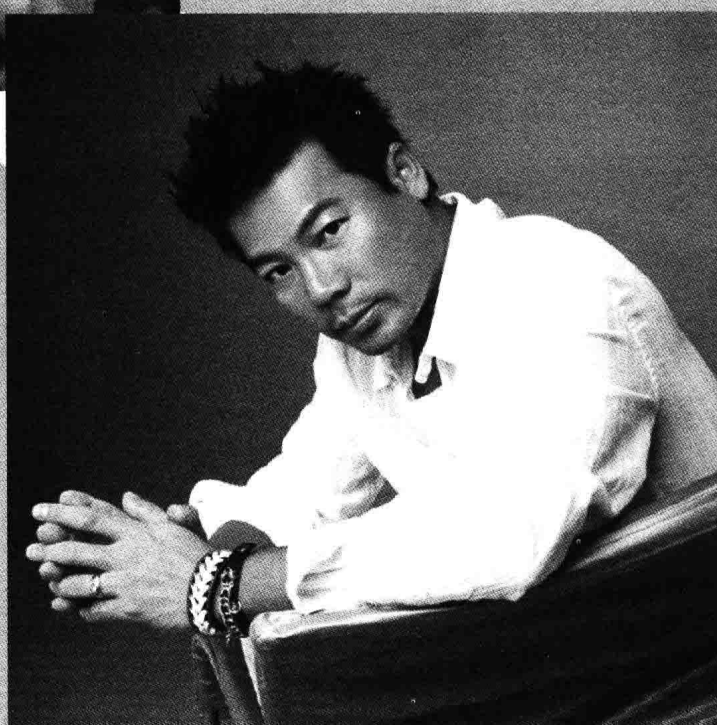
多年来从事流行音乐研究工作,主要研究方向有:流行音乐史学、流行音乐理论、流行演唱风格等。已出版的著作和教材有:《西方流行音乐简史》、《流行歌手成功指南》、《流行演唱分级训练教材》、《流行音乐学院—基础乐理》、《流行音乐学院—视唱练耳》、《流行歌曲写作》等。担任的主要课程有:《西方流行音乐史》、《中国流行音乐史》、《流行音乐赏析与讲评》、《流行歌曲写作》、《录音演唱辅导》等。

CONTENTS

目录

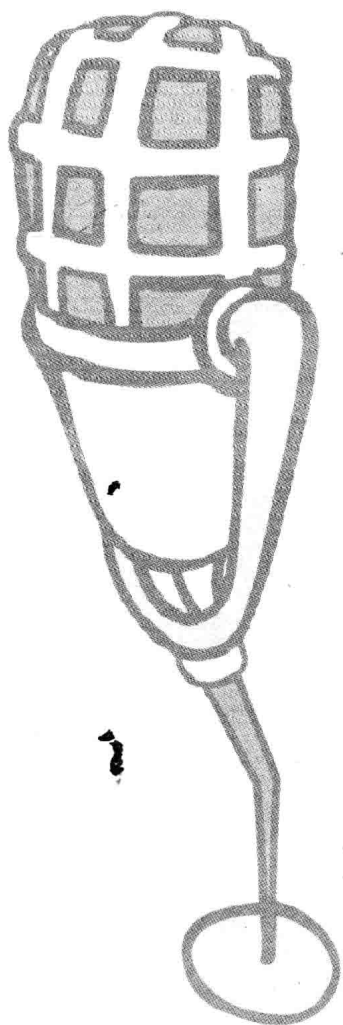

酒吧歌手选歌秘诀	1
流行演唱的基本要领	
1.呼吸	3
2.咬字	4
3.气息	5
4.共鸣	7
5.演唱状态	9
把悲伤留给自己	10
明天你是否依然爱我	15
你知道我在等到你吗	18
一路上有你	20
Angel.....	23
小镇姑娘	26
东风破	30
哈罗	33
月亮代表我的心	36
梦醒时分	39

下辈子如果我还记得你.....	42
想念.....	45
征服.....	48
回家.....	50
外面的世界.....	54
一起吃苦的幸福.....	56
如果你是爱上我的沧桑.....	59
离歌.....	62
靠近.....	64
太傻.....	66

酒吧歌手选歌秘诀

酒吧以其优雅的环境和丰富的娱乐活动,成了现代年轻人的重要娱乐场所之一。在装修各异的大小酒吧中,有些高贵堂皇、有些朴实简易,但是不管装修怎样,总是会有一些适合年轻人的娱乐项目为之助兴,其中所有的娱乐中,要数“酒吧歌手”最为吸引人们的注意力。比如北京的“三里屯”、“后海”的酒吧一条街,聚集中大量颇具实力的酒吧歌手,他们的唱功个个顶棒,并且风格各异。于是,酒吧驻唱成了很多具有演唱才能的年轻人闯荡的重要途径,但是很多人在试场或驻唱时,却总是抓不住听众的耳朵,从而失去了很多实践的机会。下面我们来介绍一下在酒吧歌曲的选歌秘诀。

1. 经久不衰的港台歌曲

我国流行音乐在八九十年代曾主要受到港台流行歌曲的重要影响,很多早期的港台歌曲历经十几二十载而历久弥新,这些歌曲都是被岁月大浪淘沙后的经典,因此它们具有强烈的吸引力。这些老歌对于稍年长的听众而言,它们往往能唤起大家对往昔的回忆,具有很强的回味感。对于年轻听众而言,由于旋律熟悉,同样具有很强的吸引力。气氛融洽之时,听众就会情不自禁的“卡拉OK”。比如本书中所收入的《把悲伤留给自己》、《你知道我在等你吗》、《明天你是否依然爱我》、《一路上有你》这些歌曲都是此类作品。

2. 最新传唱歌曲

“新歌”的说法其实是相对而言的,它的性质会随着时间的推移而变化,特别是对于快速更新的流行音乐而言,新歌经过短暂的流行之后,马上又变成了老歌。但是不管怎样,“新歌”总是代表着当代流行,充斥着浓郁的现代气息。因此,它的欣赏群体主要是年轻人,在酒吧中演唱新歌不但能够迎合大家的时髦心理,还能给人一种新潮感。因此在年轻人较多的酒吧,可以适当的选择一些新歌来调节现场气氛。如本书中所收入的《Angel》、《小镇姑娘》、《东风破》、《哈罗》等歌曲虽然已经流行了一段时间,但从整体来看,依然属于新歌一族。

3.翻唱歌曲

在此所谓的“翻唱”是指具有一定个性的重新演绎,而不是“模仿秀”的重新再现。很多歌手在翻唱歌曲时往往会选择一些流传较广的作品,由于这些歌曲的旋律广为人知,而当他在酒吧中听到一位陌生的面孔在演唱一首熟悉的歌曲时,会引起听者的好奇心,唤起大家的期待心理“他到底能唱成什么样”。这个时候,如果出现一些节奏的变化、旋律的变化或者细节处理的变化,都能给人一种新鲜感。大家可以想像一下,听着一首既熟悉又新鲜的歌曲,岂不是一种听觉的享受。如本书中所收入的《月亮代表我的心》(齐秦)、《梦醒时分》(迪克牛仔)、《下辈子如果我还记得你》(潘艺)、《征服》(柯受良)、《回家》(文章)均为较有个性的翻唱,具有很强的个性。

4.民谣歌曲

民谣歌曲的特点主要是结构不大,曲调简单,节奏平稳,旋律起伏不大,音乐比较安静,演唱比较朴实、自然等。鉴于以上特点民谣比较适合在安静的环境中演唱。如果是灯光暗淡的情侣酒吧,或是基调优雅茶馆或咖啡厅,都比较适合演唱民谣,以此来制造出一种惬意的环境,给人一种浪漫的感觉,使人沉醉于其中。如本书中所收入的《外面的世界》(齐秦)、《想念》(齐秦)、《一起吃苦的幸福》(周华健)、《如果你是爱上我的沧桑》(迪克牛仔)均属于此类作品。

5.难度较大的抒情歌曲

难度较大的抒情歌曲对于歌手的声音技巧有着较高的要求,然而在一种抒情的音乐背景下,展现出自己高超的声音技巧,这对于听众而言是一种艺术的享受。因此在任何方法都无法引起听众注意的时候,唯有“技巧”方能给人以强烈的震撼,以此而引起听众的钦佩感。如本书所收入的《太傻》、《离歌》、《靠近》在演唱上均具有很大的难度。

流行演唱的基本要领

1. 呼吸

呼吸是演唱的第一步,它是发声的基础。不管歌曲难度有多大,只要一开口,都必须经历吸气与呼气的过程。因此要想获得良好的歌唱状态,必须要学会正确的歌唱呼吸。

吸气需要注意以下几点:

- (1)吸气时两肋张开,横隔膜向外扩张,小腹略回收,将气息吸入丹田。
- (2)吸气时要做到胸部自然扩张。
- (3)要用鼻子和嘴巴同时吸气。
- (4)要注意掩饰吸气的痕迹,要轻声的或无声的吸气。

练习方法:

- (1)可采用深呼吸的方法进行训练。
- (2)可采用“闻花”的动作进行训练。

练习提示:

吸气时不要抬肩,要求全身放松,吸气缓慢、均匀。

呼气时需要注意以下几点:

- (1)呼气时两肋保持吸气状态,不要松懈,气息要自然地沉入丹田。
- (2)呼气时要平稳的、有控制的呼出,避免气息瞬间泄出。
- (3)呼气要松弛,不可僵硬,要用匀称的力量将其自然的呼出。

练习方法:

- (1)可结合深呼吸,将气息松弛的呼出。
- (2)可采用叹气的方法,将气息自然的“叹”入丹田。

练习提示:

要求全身放松,呼气时不要附加太大力量,要让气息自然的呼出。

呼吸中容易出现的问题

(1)吸气时只将气息吸在胸口,造成“气浅”,这个问题容易导致演唱中气息不够用的不良状态。

解决方法:练习深呼吸,使气息吸入丹田。

(2)吸气时双肩上提,造成气息随之上浮,这个问题容易导致“气浮”,气息没有根基。

解决方法:练习中刻意控制双肩平稳,吸气要松弛、舒缓。

(3)呼气时两肋松懈,导致大量气息从口中呼出,这个问题容易导致呼气不持久,气息不够用。

解决方法:采用“叹气”的方法,将气息松弛地呼出,将其“叹”入丹田。

2. 咬字 (请看讲解与示范)

咬字是交待作品内容的关键步骤,也是歌词被艺术化处理的主要过程。因此掌握正确的咬字方法是歌唱的基本前提。

我国的汉语语音主要是由声母和韵母构成,演唱中要注意将声母和韵母交待清楚,否则容易造成咬字不清。但是流行演唱的咬字又区别于传统唱法,它不讲究字正腔圆,只要将声、韵母交待清楚,能够使人听懂词义即可,而不过分追求咬字的口形。

流行演唱的咬字最重要的是讲究自然、松弛,一切要以自然说话的状态为基础,不要过分的强调字头、字尾,只要能够让人认识到字的基本形状就行。

练习方法:

将以下片断,用自然的、松弛的咬字将其唱出。(请看示范讲解)

《一路上有你》

(咬字松弛,口语化的演唱,不要夸张)

你知道吗爱你并不容易 还需要很多勇气
是天意吧好多话说不出去 就是怕你负担不起
你相信吗这一生遇见你 是上辈子我欠你
是天意吧让我爱上你 才又让你离我而去

《东风破》

(R&B 的演唱,咬字要特别松弛)

一盏离愁孤单伫立在窗口 我在门后假装你人还没走
旧地如重游月圆更寂寞 夜半清醒的烛火不忍苛责我
一壶漂泊浪迹天涯难入喉 你走之后酒暖回忆思念瘦
水向东流时间怎么偷 花开就一次成熟我却错过

3. 气息

气息是声音的动力来源,它是发声的基础,因此掌握气息的运用是演唱中十分关键的基础。下面介绍几种气息的运用方法:

第一,演唱中气息要流动,不可僵持。(请看讲解与示范)

气息就像流水一样,只有流动的气息,才有生命,否则就像死水。因此,在演唱中要避免气息的"憋"和"挤",这样会导致气息僵持,使气息缺乏流畅性。

练习曲(1)

(请看示范讲解)

1 2 3 4 5 6 | 7 $\dot{1}$ - - | $\dot{1}$ 7 6 5 4 3 | 2 1 - - ||
啦 啦
脚 脚

练习曲(2)

1 3 5 | $\dot{1}$ 5 3 | 1 - - ||
啦 啦
咪 咪

(请看示范讲解)

下面我们可以通过以下片断来进行练习。

《月亮代表我的心》(请看示范讲解)

(这首歌旋律起伏性强,演唱时气息流动起来,不要憋住,松弛的演唱)

你问我爱你有多深 我爱你有几
我的情也真 我的爱也真 月亮代表我的心
你问我爱你有多深 我爱你有几
我的情不移 我的爱不变 月亮代表我的心
轻轻的一个吻 已经打动我的心
深深的一段情 教我思念到如今

(请看讲解与示范)

第二,要在气息的基础上发声。

演唱中,每一个音符的发声都要建立在气息的基础上,也就是说唱出的每一个音,都要带着气息。如果声音一旦脱离气息,就成了"白声",导致声音又干又硬。

练习曲(1)【长音练习】

(请看示范讲解)

1 - - - | 3 - - - | 5 - - - | 3 - - - | 1 - - - ||

啦
咪

(注意要在气息的支持上发声,每个字的演唱都要带着气息)

练习曲(2)【顿音练习】

(请看示范讲解)

1 3 5 | $\dot{1}$ 5 3 | 1 - - ||

啦
呜

(注意要在气息的支持上发声,气息往下叹、往下沉,每个字的演唱都要带着气息)

下面我们可以通过以下片断来进行练习。

《外面的世界》(请看示范讲解)

(每个字的演唱都要带着气息演唱)

在很久很久以前 你拥有我 我拥有你
在很久很久以前 你离开我 去远空翱翔
外面的世界很精彩 外面的世界很无奈
当你觉得外面的世界很精彩 我会在这里衷心的祝福你

《如果你是爱上我的沧桑》

(每个字的演唱都要带着气息演唱)

如果你是爱上我的沧桑 你要想一想
爱情不是我擅长 幸福可能是奢望
如果你是爱上我的沧桑 你要有胆量
不管地狱或天堂我都闯

第三,气息的保持。(请看讲解与示范)

气息保持是气息运用的重要方法之一。很多朋友在演唱中总是感觉到气不够用,其主要原因就是没有掌握"气息保持"的方法。

气息保持,也就是说当一口气呼出以后,不能很快吐完,要有控制的牵制它,从而使气息显得充足、饱满。换句话说,就是尽可能的使气息延长。在气息保持的过程中,既要

达到延长气息的目的,但是也要注意气息的流动性,不要用憋气来延长气息,否则气息容易瞬间泄出。因此,气息保持要"疏"而不能"截";要"流动"而不能"硬憋",只有在自然的呼吸中,才能使气息做到"细水长流"。

当然,气息长短和肺活量的大小有着密切关系。因此,要想获得良好的气息状态,必须加大肺活量,其最好的练习方法就是多做有氧运动,如跑步。

练习曲 (请看示范讲解)

1 2 3 4 5 4 3 2 | 1 2 3 4 5 4 3 2 | 1 2 3 4 5 4 3 2 | 1 - - - ||

啦

下面我们可以通过以下片断来进行练习。(请看示范讲解)

(大段)

(句子较长慢慢来练,慢慢的分解联系,将气息一口气保持住)

只是为何当初你是不听所有纷纷扰扰流言之中漫天风雨你会选择了我 V

(吸气,一大口)

只是为何如今我们不顾一切追求真爱坚持底又苦尽甘来你会放弃了我

4. 共鸣

共鸣是发声的基础之一,要想获得圆润、饱满的声音,必须通过共鸣腔使声音产生共振,否则,声音容易发扁、发愣。但是流行演唱的共鸣概念与美声唱法有所不同,它的主要目的是为了打开腔体,获得自然的腔体共鸣,以获得纯正的音色,而非追求声音的亮度或质感。

在演唱中,最常用的共鸣主要有胸腔、鼻腔、口腔、咽腔和头腔共鸣。下面主要介绍以下三种。

胸腔共鸣 (请看讲解与示范)

胸腔共鸣主要是指声音在胸腔产生共振,而获得的共鸣效果。因此,要想获得胸腔共鸣,必须要将胸腔打开,以获得纯正的音色。

练习方法:可在低音区发任何一个母音(如:a、e、i、o、u),同时将双手轻按胸口,来感觉胸口的微微震动。

练习曲 (请看示范讲解)

1 - - - | 1 - - - | 1 - - - | 1 - - - | 1 - - - ||

a

e

i

o

u

下面我们可以通过以下片断来进行练习。(请看示范讲解)

《把悲伤留给自己》

(运用胸腔共鸣,获得宽而厚实的音色)

能不能让我陪着你走 既然你说留不住你
回去的路有些黑暗 担心让你一个人走
我想是因为我不够温柔 不能分担你的忧愁
如果这样说不出口 就把遗憾放在心中

鼻腔共鸣 (请看讲解与示范)

鼻腔共鸣主要是指声音在鼻腔产生共振,而获得的共鸣效果。发声时要使声音进入鼻腔,并且打开鼻腔,以获得圆润的鼻腔共鸣。鼻腔共鸣的运用特别容易解决闭口音发扁的问题。

练习曲

3 - - - | 5 - - - | 3 - - - | 1 - - - ||
mi
lü

(请看示范讲解) 下面我们可以通过以下片断来进行练习。

《一路上有你》

也许轮回里早已注定 今生就该我还给你
一颗心在风雨里 飘来飘去都是为 你

(鼻音)

口腔共鸣 (请看讲解与示范)

口腔共鸣主要是指声音在口腔产生共振,而获得的共鸣效果。因此,不管发任何一个母音,口腔的状态始终要保持椭圆状,以获得声音共振的空间。

下面我们可以通过以下片断来进行练习。

《征服》

(请看示范讲解)

就 这样 被你征服 切 断 了所有退路

(口腔打开) (口腔打开)

我的心情是坚 固 我的决定是糊 涂

(口腔打开) (口腔打开)

就这样被你征 服 喝下你藏好的 毒

(口腔打开) (口腔打开)

我的剧情已落 幕 我的爱恨已 入土

(口腔打开) (口腔打开)

练习曲

5 - i - | 5 - 3 - | 1 - - - ||
a
i
u

5. 演唱状态 (请看讲解与示范)

歌唱时正确的演唱状态应该是:情绪饱满,肌肉放松,声音通道要通畅,要避免软弱无力的懒惰状态。具体来说,要做到松弛、通畅。所谓"松"主要是指咬字要松,下巴要松,喉头要松,面部肌肉要松,任何一项都不能出现僵硬或发紧;所谓"通"主要是指气息流畅,胸口通畅不憋气,整个呼吸系统就像一个畅通无阻的管道。

练习曲(1) (请看示范讲解)

1 2 3 3 2 1 | 1 2 3 2 1 - :||
咪 嘛 咪 嘛 咪 嘛

练习曲(2) (请看示范讲解)

1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ $\dot{1}$ - - | $\dot{1}$ 7 6 5 4 3 2 1 $\dot{1}$ - - - ||
啦 啦
嘟 嘟

下面我们可以通过以下片断来进行练习。

《下辈子如果我还记得你》 (请看示范讲解)

你说 下辈子如果我还记得你 我们死也要在一起
(高音注意声音的松弛)

像是陷入催眠的距离 我已开始昏迷不醒
好吧下辈子如果我还记得你 你的誓言可别忘记
不过一张明信片而已 我已随它走入下个轮回里

《明天你是否依然爱我》

午夜的收音机轻轻传来一首歌 那是你我都已熟悉的旋律
在你遗忘的时候 我依然还记得 明天你是否依然爱我
我早已经了解追逐爱情的规则 虽然不能爱你却又不知该如何
相信总会有一天 你一定会离去 明天你是否依然爱我

把悲伤留给自己

该曲是陈升在 1988 年推出的一首代表作品,是一首适合男中音或男低音演唱的作品。它的整体音区有点偏低,因此要用“叹”的感觉来演唱该曲,要注意胸声的充分利用。

(1)该曲的段落结构为 ABA'模式的带再现三段体。A 段的旋律比较低沉,要用沉稳的情绪去演唱,声音要自然、放松;B 段是歌曲的高潮,音区有所提高,情绪要激动起来,语气要加强,气息要饱满;A'是结束时 A 段的再现,但最后几句有些变化,详见下面的分析。从整体来看,该曲要以自然的音色、朴实的感情和亲切的语气来演唱。

(2)该曲的节奏比较平稳,进唱主要以第三拍(次强拍)后半拍进唱为主,演唱中要把握住这个反拍起唱的进唱规律。

(3)下面让我们来分析一下歌曲中需要注意的一些细节问题。

歌词:

A

(A 段音区较低,要用沉稳的情绪去演唱要将胸腔打开,气息要松弛。)

能不能 让我陪着你走,既然你说留不住你

(要以深呼吸的感觉将气息松弛的吸入丹田,这样方能获得松弛的声音状态。)

回去的路有些黑暗,担心让你一个人 走

(“走”字要注意喉头的放松,不要压喉头,气息要吸入丹田。)

我想是 因为我不够温柔,不能分担你的忧愁

(要以深呼吸的感觉将气息松弛的吸入丹田,这样方能获得松弛的声音状态。)

如果这样说不出口,就把遗憾放在心 中

(“中”字要注意气息的支撑,要用松弛的气息将声音托住,不能憋气。)

