

玩转酒吧 演唱女声

..... [表演级]

「表演级」玩转酒吧演唱 * 女声

用最简
最短的时
间掌握流
行演唱技
巧

超级流行
演唱
实现你的
歌唱梦想

北京环球音像出版社

玩转酒吧演唱 (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-A64-06-436-00/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”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

酒吧演唱介绍	1
1. 摇滚乐	1
2. R&B	3
酒吧演唱应该注意的问题	5
比较常见的酒吧歌曲类型	5
小镇姑娘	6
原来你什么都不想要	9
没时间	12
无底洞	16
独一无二	19
你要的爱	22
爱我的人和我爱的人	24

最浪漫的事	26
电台情歌	29
星晴	32
永远的画面	36
至少还有你	40
吻	43
阳光总在风雨后	46
明明很爱你	49
城里的月光	52
解脱	55
野百合也有春天	58
199 几的他	60
无条件为你	62

酒吧演唱介绍

在酒吧中最常听到的是两种音乐，一种是节奏感很强的音乐，一种是很舒缓的音乐。我们在这里主要给大家介绍这两种风格截然不同的音乐。

1. 摇滚乐 (请看讲解与示范)

从50年代摇滚乐诞生的那一刻开始，这种唱法被当代的青少年一代竞相模仿传唱，嘶哑、声音富于颗粒感的“变腔”演唱，在摇滚乐特别是在FUNK（放克）、重金属、朋克等等风格中大量运用，在我国对这种唱法一直有这样的非议：认为它挤压喉头、破坏声带。其实，无论是从思想上还是技术上，摇滚唱法都不是盲目、毫无根据的乱唱。

我们经常可以看见很多酒吧中，举行一些摇滚乐队的音乐会。主唱可以连续不间断地演唱几个小时，这对特别讲究声音方法的歌唱家都有一定的难度，没有自己合理合适的嗓音发声方法是不可能做到的。

一般看来，这种发音也需要基本的技巧训练，它是用高度集中的气息吹声带局部一小部分的“声带局部振动”，而非“声带整体振动”。重金属摇滚演唱者流行着这样的方法：沉下喉头用胸腔共鸣仿佛低声哭泣的声音练声，增大共鸣腔，借以减少气息对声带的冲击摩擦；运用这些方法，长时间的“变腔”声带控制才不会出现失声、嗓子疼，或是发痒这些发声不科学才会出现的现象。

练习曲 (1)

重音练习

5 3 1 | 5 3 1 ||
Mi mi mi ma ma ma

练声提示

- 1、每一个字的发音是以“爆破音”的感觉演唱出来，必须要有饱满、稳定的气息控制，而不能是用声带喊出来。
- 2、这条练习曲的气息运用主要是连续的“顿音”练习。
- 3、练习曲中“开口音”的发声，注意不要太白，要将“MA”字放在小舌头的位置上，保持住积极的状态演唱。

练习曲 (2)

1234 5 $\wedge$ 5432 1 $\wedge$ | 1234 5432 1 — ||
lu lu lu

练声提示:

- 1、这条练声曲虽然只有两个小节，但是呼吸的气口有三个，见提示。
- 2、由一组快速的上行音阶，将尾音推倒最强音的位置，要求气息通畅有力，声音饱满统一。
- 3、在快速的演唱音阶时，不要囫囵吞枣，要将每一个音符演唱的清晰，完全做到气息与声音的结合。

下面我们在歌曲中练习

《原来你什么都不想要》

我 不要你的呵护，你的玫瑰，只要你好好久久爱我一遍

(重音) (重音) (重音)

就算虚荣也好，贪心也好，哪个女人对爱不自私不奢望

(重音) (重音) (重音)

(这一段要演唱出音乐的递进感，每句词的第一个字，都要唱出重音来。)

我不要你的承诺，不要你的永远，只要你真真切切爱我一遍

就算虚荣也好贪心也好，最怕你把沉默，当做对我的回答

(这段音乐延续前面的情绪，将声音和感情交融后，推向最高潮。由于这首歌曲的风格，显得音乐比较内敛，因此不要全部放声演唱，而是控制在中强声上。)

《没时间》

没时间我没时间，要永远占据夏天

(一开始演唱时的声音，就必须有一定的紧张度，才能将声音的亮度表现出来。)

雨后的地平线，晒干了悲伤快乐不再搁浅

(长音短唱)

(长音短唱)

(在绷住声带的这个过程中，不要盲目的使拙劲，还要体现出声音的韧性来。)

转眼晒红我的双肩，朝我的方向加速苦闷递减

(长音短唱)

(长音短唱)

(“线”字、“浅”字、“肩”字、和“减”字都用到“长音短唱”。)

《独一无二》

(这是带有摇滚色彩的歌曲，但不是完全的摇滚乐，因此，用声时不要过力。)

如何 让爱决定你够不够资格如何 我觉得你独一无二

(重音)

(重音)

(注意这种快歌的演唱，要字头清晰，有力度。)

(反复段的表现要逐渐递进，无论是音色上，还是爆发力上，与前句都要有对比。)

如何 让爱证明我们情投意合

(重音)

就凭我绝对是独一无二。Oh~

(这是歌曲的第二个主题，要注意音乐节奏变化，强调“如何”在重音上的演唱。)

2. R&B

R&B 是 Rhythm&Blues 的简称，它是由布鲁斯音乐演变而来的，一般译作“节奏怨曲”。广义上，R&B 可视为“黑人的流行音乐”，因为它源于黑人的 Blues 音乐，是现在很多流行音乐和摇滚乐的基础。R&B 所涉猎的流行音乐范围是比较广泛的，音乐权威杂志《Billboard》曾界定，“R&B”为所有黑人音乐，除了 Jazz 和 Blues 之外，都可列作 R&B 音乐风格，特别是近些年全世界音乐圈都盛行的“Hip-Hop”和“Rap”都源于 R&B，并且音乐中保存着很多 R&B 成分。

R&B 是以节奏的律动为前提，表现音乐的摇摆感，演唱时声音要比较松弛而且富有弹性。从演唱技巧上来讲，“R&B”要比“索尔”的风格好掌握，“R&B”演唱的声音主要以真声、假声为主。正因为它的节奏和声音比较中性，所以它很容易与其它音乐结合。

例如我们将要介绍的“索尔+R&B 唱法”，这种唱法结合了“索尔”的自由即兴和“R&B”的轻松节奏。“索尔+R&B 唱法”是时下比较流行的一种音乐风格之一。它综合了两种经典唱法的特征，使现在的流行歌曲更适合亚洲人的听觉。

练习曲

1 - - - | 4 - - - | 2 - - - | 5 - - - | 1 - - - ||
嗒 嗒 嗒 嗒 嗒

1 - 1 - | 4 - 4 - | 2 - 2 - | 5 - 5 - | 1 - 1 - ||
嗒 嗒 嗒 嗒 嗒 嗒 嗒 嗒 嗒 嗒

1 1 1 1 | 4 4 4 4 | 2 2 2 2 | 5 5 5 5 | 1 1 1 1 ||
 嗒

练习提示：

- 1、这几条练习是一组练声曲，主要用衬词来演唱，比如“吧”“嗒”“嘟”“嘞”“啦”等等，可以自由运用。
- 2、在演唱的同时要加入节奏的训练，即在每小节的第二拍和第四拍时加上一个手指的“响指”，并不断延续此过程。
- 3、以此类推，还可以加入不同的节奏型来进行演唱，比如“X. X”或三连音等等。

下面我们在歌曲中感受一下：

《小镇姑娘》

(抓住歌曲的节奏，是演唱好“R&B”的基础。)

还记得多年前跟你手牵手，你都害羞的不敢抬头

(下滑甩腔)

只会傻傻的看着天上的星星，你就是那么的纯净

(把握好节奏后，自由的唱腔是“R&B”的灵魂。)

知道你收到上榜的通知单，我的心里就变得很乱

(甩腔)

(反复段的演唱，要更加有自信，歌曲才能给人一种很松弛、休闲的感觉。)

不知为你而高兴还为自己忧愁，只好就放你走

(演唱时要注意字尾的甩腔运用，是 R&B 风格的一个特点。例如：“手牵手”的第二个“手”字，“通知单”的“单”字，都要唱出下滑的甩腔。)

《星晴》

(音乐 A 段每个第一句都有一拍的休止，要演唱出停顿感。这几句的节奏律动很规整，直到唱最后一个字“前”，有一个下行的转音，要演唱出来。)

乘着风游荡在蓝天边，一片云掉落在我面前

捏成你的形状，随风跟着我，一口一口吃掉忧愁

(唱到“一口一口”时，要表现的特别俏皮。)

《解脱》

解脱是肯承认这是个错，我不应该还不放手
(这首歌的节奏很有弹性，演唱时不宜唱得过快。)

你有自由走我有自由好好过
(这一句的节奏律动与上一句不太一样，注意它们的区别，前句是正拍进唱，这句是反拍进唱。)

解脱是懂擦干泪看以后，找个新方向往前走
(整首歌曲的节奏变化不大，因此要保持住演唱的摇摆感，不要忽快忽慢。)

这世界辽阔，我总会实现一个梦
(注意最后一句在正常节奏中的自由演唱。)

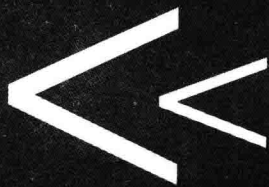
酒吧演唱歌曲应该注意的问题：

- 1、选歌要根据不同场景选择，只是纯粹的背景音乐的话，尽量选择一些旋律简洁，舒缓的慢歌来演唱。
- 2、如果是在比较大型的演绎吧，最好选择一些经典的和有一定难度的作品演唱，这个时期的观众就是来欣赏歌手演唱的。
- 3、在酒吧里演唱要格外会调控声音与话筒之间的距离，不宜声音太响，以至于观众的耳朵受不了，也不能听不到，那会使观众无视你的存在。
- 4、歌曲的选择不要一味适应潮流，只要能代表自己的演唱能力，不是最流行的音乐，也会让不同年龄的观众产生共鸣。

比较常见的酒吧歌曲类型：

- 1、歌曲串烧
- 2、翻唱歌曲
- 3、经典旋律串烧
- 4、慢歌摇滚版

这是一首典型的 R&B 风格的流行歌曲，歌曲的原唱是词曲者陶喆。这首歌曲有很独特的味道，适合任何一种声线演唱，最近被一些酒吧女声翻唱后，别有一番感觉。

小镇姑娘

演唱这首歌曲时，要表现出自由的演唱风格。歌曲的音域并不是很宽，主要是在音乐中要表现出很多的即兴演唱，是这首歌曲的难点。

歌词：

A (演唱时要注意字尾的甩腔运用，是 R&B 风格的一个特点。例如：“手牵手”的第二个“手”字，“通知单”的“单”字，都要唱出下滑的甩腔。)

还记得多年前跟你手牵手，你都害羞的不敢抬头

(甩腔)

只会傻傻的看着天上的星星，你就是那么的纯净
知道你收到上榜的通知单，我的心里就变得很乱

(甩腔)

不知为你而高兴还为自己忧愁，只好就放你走

B

不明白不明白，为什么我不能放的开，舍不得这个爱，你是一生一世不会了解
(力度) (演唱到“不明白”时，要将声音完全释放开，真声要有些力度。)

我明 白 我明 白，在我心中你永远存在，或许你会有一天怀念，可是我已不在
(颤音) (倚音) (转音)

(演唱到这些重复段时，要在乐句的尾音上，加些小的修饰音。)

A'

(这是音乐 A 段的重复，要注意音乐的节奏，有很多的反拍起音，要强调它的重音演唱。)

还记得一开始你不能适应，那个忙乱又吵的环境
一个小镇的姑娘到了大城市，你一定听过这故事
当你最寂寞的时刻我陪伴你，给你我的安慰和鼓励
自己矛盾的私心让我每天忧愁，只好就让你走

A''

(这一段的即兴变化很多，而且有真假声转换的地方，例如：“听说现在的你成了大经理”要注意其中的上下滑音。)

还记得一年前站在火车站，看着自己的悲剧演完
透过玻璃窗看见你的泪满面，那车头依然吐着烟
听说现在的你成了大经 理，前途好比闪亮的星星

(滑音)

我只希望这所有能够让你欢喜，我才能放心走。oh

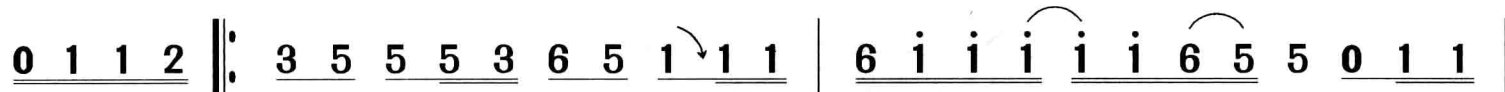
小镇姑娘

(陶喆 演唱)

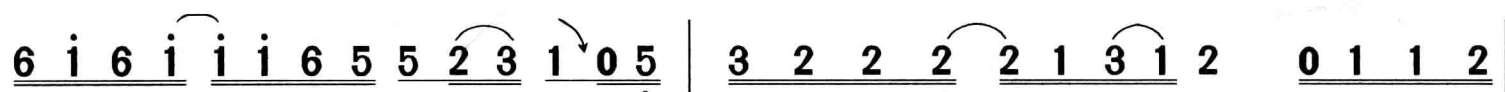
陶 喆 词

陶 喆 曲

1 = $\flat E$ $\frac{4}{4}$

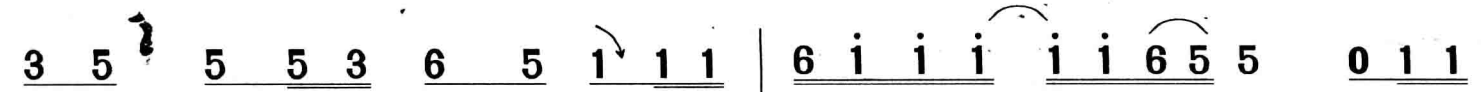

1还记得 多年前跟你手牵手,你都 害羞得不 敢抬 头, 只会
一开始你不能适应,那个 忙乱又吵 的环 境, 一个
一年前站在火车站,看着 自己的悲 剧演 完, 透过

傻傻的看 着天上的星 星, 你 就是那么 的纯 净, 知道 你
小镇的姑 娘来到大城 市, 你 一定听过 这故 事, 当你最

玻璃窗看 见你的泪满 面, 那 车头依旧 吐着 烟, $\overset{3}{(0 \ 5 \ 6)}$ 听说

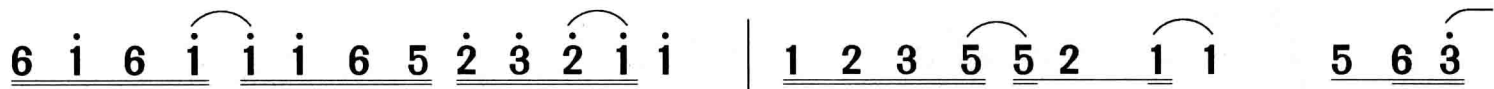
收到 上 榜的 通 知 单, 我的 心里就变, 得很 乱, 不知

(3 5 5)

寂寞的 时 刻我 陪 伴 你, 给你 我的安慰 和鼓 励, 自己

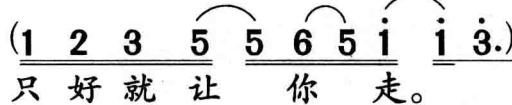

现在的 你 成了 大经 理, 前途 好 比闪 亮的星 星, 我只

为你而高 兴还是自己忧 愁, 只好就放 你 走。

矛盾的私 心让我每天忧 愁,

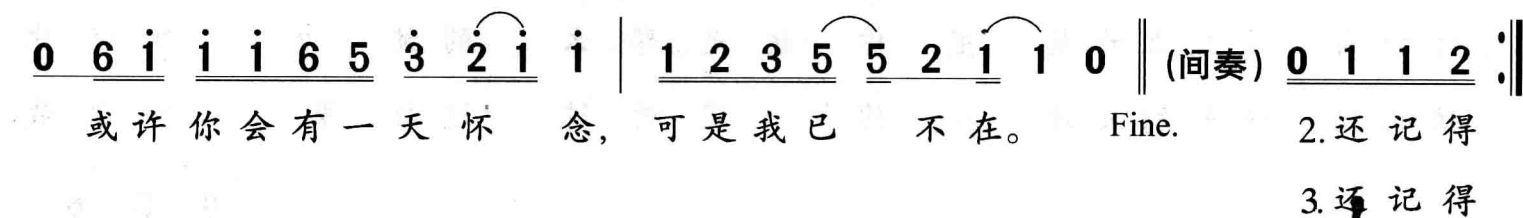
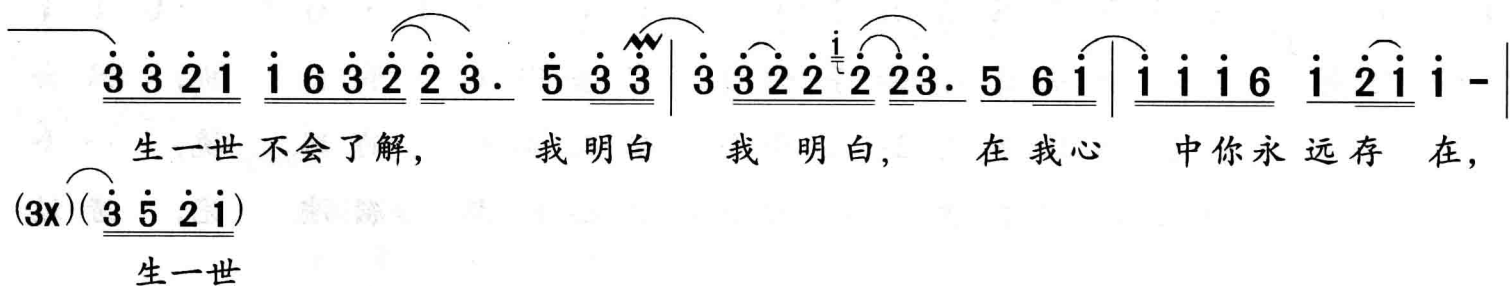

只好就 让 你 走。

不 明 白

希望这所 有能够让你欢 喜, 我才能放 心 走。

原来你什么都不想要

这是一首十分内敛而又细腻的抒情歌曲。演唱者张惠妹是一位热力四射，激情奔放的歌手，但在这首歌曲里，她一改以往奔放，高亢的演唱感觉，展现出十分柔情的一面，这说明任何一位歌手，都应该有很强的适应能力，去诠释不同风格的歌曲。

这首歌曲的音乐比较适中，演唱时比较轻松。我们除了要表现出很自然的声音之外，歌曲中最重要的点就是情感的发挥。

歌词：

A

(音乐的开始部分要由弱声渐入，演唱时可以表现的懒散些，声音不要过于集中。)

我知道这样不好，也知道你的爱只能那么少，我只有不停地要，要到你想逃

(弱声)

泪湿的枕头晒干就好，眼泪在你的心里只是 / 无理取闹

(换气)

(演唱到“无理取闹”之前，要抢一口气息，但音乐不能间断。)

以为在你身后，是我一辈子的骄傲，原来 你什么都不想 要

(哑音) (上滑音) (上滑音)

(演唱到音乐的主题“原来你什么都不想要”时，要运用一些哑音和滑音的装饰，表现出歌者极度无奈的感觉。)

B

(这一段要演唱出音乐的递进感，每句词的第一个字，都要唱出重音来。)

我不要你的呵护，你的玫瑰，只要你好好久久爱我一遍

(重音) (重音) (重音)

就算虚荣也好，贪心也好，哪个女人对爱不自私不奢望

(重音) (重音) (重音)

(这段音乐延续前面的情绪，将声音和感情交融后，推向最高潮。由于这首歌曲的风格决定，音乐比较内敛，因此不要全部放声演唱，而是控制在中强声上。)

我不要你的承诺，不要你的永远，只要你真真切切爱我一遍

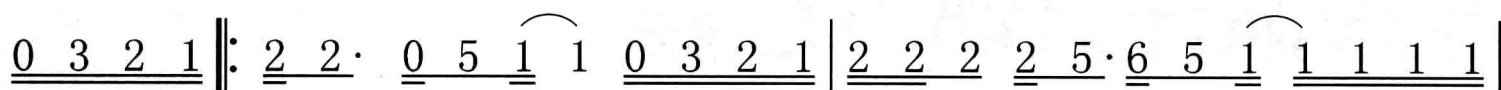
就算虚荣也好贪心也好，最怕你把沉默，当做对我的回答

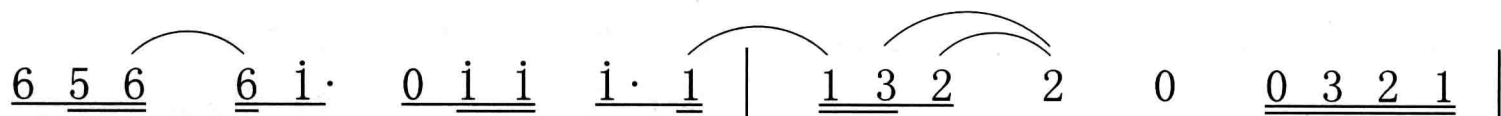
原来你什么都不想要

1= $\flat$ B $\frac{4}{4}$

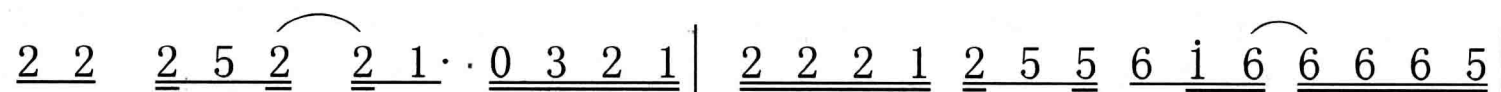
邬裕康 词
郭子 曲

我 知 道 这 样 不 好, 也 知 道 你 的 爱 只 能 那 么 少, 我 只 有

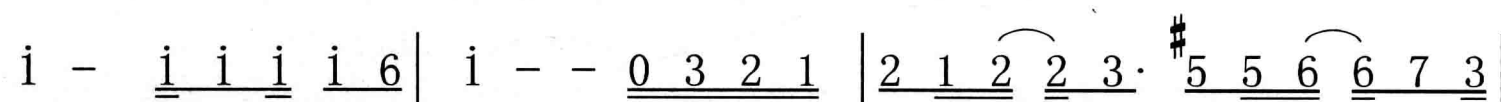
不 停 的 要, 要 到 你 想 逃, 泪 湿 的

枕 头 晒 干 就 好, 眼 泪 在 你 的 心 里 只 是 无 理 取 闹, 以 为 在

你 身 后 是 我 一 辈 子 的 骄 傲, 原 来

你 什 么 都 不 想 要。 我 不 要 你 的 呵 护, 你 的 玫 瑰 只

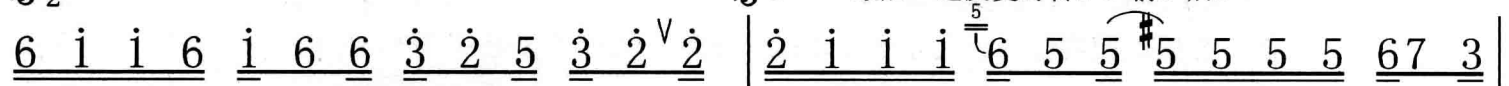

要 你 好 好 久 久 爱 我 一 遍, 就 算 虚 荣 也 好, 贪 心 也 好,

$\otimes_2$

$\otimes_1$

最后一遍反复时转1=C 前6=后5

哪 个 女 人 对 爱, 不 自 私 不 奢 望。 我 不 要 你 的 承 诺, 不 要 你 的 永 远, 只

