

SONG CULTURE
颂文化

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

怎样唱好 蔡琴 歌曲 [标准级]

「标准级」怎样唱好蔡琴歌曲

用最简单的方法掌握

北京环球音像出版社

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

怎样唱好 蔡琴 歌曲 [标准级]

[标准级] 怎样唱好蔡琴歌曲

用最简单的时间掌握领悟

北京环球音像出版社

怎样唱好蔡琴歌曲

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-A64-06-426-00/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

蔡琴个人资料.....	1
蔡琴演唱特征	3
1.如何建立中低音(基础音).....	4
2.学会建立自己的声音特点.....	5
3.胸腔共鸣.....	6
4.哼鸣的作用	7
5.在表现音乐中自由呼吸.....	8
被遗忘的时光.....	10
缺口.....	12
恰似你的温柔.....	15
心太急.....	18
你的眼神.....	20
示爱.....	22

读你.....	26
南屏晚钟.....	28
情人的眼泪.....	31
明月千里寄相思.....	34
驿动的心	37
出塞曲.....	40
再爱我一次	42
明天你是否依然爱我.....	44
不了情	47
新不了情.....	50
夜来香.....	52
大约在冬季	55
绿岛小夜曲.....	58

蔡琴个人资料

血型: B

出生年月: 1957.02.22

身高: 165cm

本籍: 湖北沔阳县

英文名: Tsai, Chin

星座: 射手座

嗜好: 看电影、看书、听音乐

最害怕的东西: 老鼠

最爱吃的东西: 水梨、鸡肉、瓜子

最讨厌的事: 别人反应太慢

最高兴的事: 唱片卖的好

最得意的事: 人家把她做的菜都吃光

最担心的事: 唱片卖不好

成名曲: 恰似你的温柔

1979 参加“海山唱片公司”主办的“民谣风”歌唱比赛因而进入歌唱界。

出版第一张唱片~收录单曲“恰似你的温柔”及“我曾经来过”。

出版第二张唱片~收录单曲“就这样哀叹一段美丽的爱情”。

出版第三张专辑唱片~“出塞曲”其中“抉择”“怎么能”两首歌曲为电影主题曲。

1981 出版第四张专辑唱片~“秋瑾”并在该专辑中首次发表歌词创作“想你的时候”。

出版第五张专辑唱片~“你的眼神”，“你的眼神”亦同时灌录粤语版。

专辑唱片其中单曲“抉择”荣获金鼎奖~唱片类第一届“最佳演唱人奖”。

1982 与民歌时期好友李建复等人组成“天水乐集”，这是台湾第一个个人唱片制作群。

出版第六张唱片~“一千个春天”。

出版第七张专辑唱片~“再爱我一次”，“再爱我一次”亦为同名电视连续剧主题曲。

出版第八张专辑唱片~怀念老歌第一集“蓝色的梦”，同时掀起了老歌新唱风潮，并深获好评。

1983 出版第九张专辑唱片~怀念老歌第二集“不了情”。

出版第十张专辑唱片~“昨夜之灯”。

应香港富才制作公司力邀，在香港九龙大专会堂举办个人演唱会，深受各界好评，且首创台湾歌者在香港举办个人演唱会的先例。

出版第十一张专辑唱片~“世界名曲专辑”。

1984 荣获香港第六届中文流行金曲榜“新人奖”。

11月出版第十二张专辑唱片~“最后一夜”造成轰动，此张专辑为该年度唱片销售排行榜榜首，并已被列入长青级典藏版。“最后一夜”一曲为电影“金大班的最后一夜”主题曲，且荣获本年度电影金马奖“最佳电影主题曲奖”。

- 1985 出版第十三张专辑唱片~“明天会更好”，与台湾六十位著名歌手联合灌录歌曲“明天会更好”，并做整首歌曲的开唱。
7月出版第十四张专辑唱片~“痴痴的等”。
- 1986 3月出版第十五张专辑唱片~“伤心小站”其中“竹篱外的春天”为同名电影主题曲。
10月出版第十六张专辑唱片~“人生就是戏”，其中“请假装你舍不得我”一曲为杨德昌电影“恐怖份子”主题曲。
12月出版第十七张专辑唱片~“飞向未来”。
- 1987 出版第十八张专辑唱片~“第一种声音”。11月出版第十九张专辑唱片~“时间的河”。
12月出版第二十张专辑唱片~“美就是心中有爱”
- 1988 6月为台湾CTS主持电视节目“连环泡”。6月出版第二十一张专辑唱片~“火舞”，其中“火舞”为电影《火舞风云》电影主题曲，“金色楼梯”为电视剧主题曲。
- 1989 10月出版第二十二张专辑唱片~“谈心”。
- 1990 10月荣获第二届金曲奖~“最佳女演唱人奖”。
10月荣获第十届金鼎奖唱片类~“最佳演唱人奖”。
12月出版第二十三张专辑唱片~“国语怀念老歌~回到未来”。
12月出版第二十四张专辑唱片~“台语怀念老歌~回到未来”。应“号外杂志”邀稿撰写专栏。12月赴香港作个人演唱。
- 1991 10月入围第三届金曲奖~“最佳方言女演唱人奖”。
- 1992 7月出版第二十六张专辑唱片~“你不要那样看着我的眼睛”，并在该专辑中再度发表两首歌词创作“迷宫物语”及“旅程”，专辑中“雨中城市”一曲与日本著名艺人“丹广治”对唱，并赴日与丹广治先生合作拍摄MTV。
11月创作歌词“旅程”入围第五届金曲奖~“最佳国语歌曲作词人奖”。
12月专辑歌曲“沿着你心门外轻轻走”~入围第三十届金马奖“最佳电影主题曲奖”。12月主持本年度金鼎奖颁奖典礼。
- 1994 1月4日出版第二十七张个人专辑唱片“新感情旧回忆”。
- 1996 出版个人专辑唱片~“民歌蔡琴”出版个人专辑唱片~“情歌蔡琴”
- 1997 入围第八届金曲奖“最佳方言歌曲女演唱人奖”。主演之电影~《黎明之前》获得电影“金穗奖”出版个人专辑唱片~“心太急”。
- 1998 主持“中华音乐人交流协会”第一届十大专辑及十大单曲颁奖典礼。与滚石唱片公司歌手万芳合唱单曲《答案》。
11月首次演出《果陀剧团》歌舞剧《天使不夜城》。出版历年来经选唱片“原声带”。
- 1999 元月出版舞台剧《天使不夜城》歌舞剧原声带。
首度演出果陀剧团《淡水小镇》舞台剧。出版《淡水小镇》原声带暨个人专辑“机遇”
- 2000 1月至3月《淡水小镇》舞台剧巡回演出
6/15发行专辑唱片“遇见”，由鲍比达制作，常喜唱片发行。

蔡琴演唱特征

蔡琴的歌曲向来以“经典”著称。早在八十年代时,她就以一首《恰似你的温柔》一举成名。从此,她那淳厚、沉稳的嗓音以及优雅雍容的演唱风格,赢得了各个不同年龄层听众的喜爱。

蔡琴演绎过大量的曲目,其中有很多是翻唱作品,但人们仍能清晰的记住她的声音。蔡琴的歌就像一杯岁月的美酒,越是久远,越是香醇。她波澜不惊、低回委婉的歌声,是一种被遗忘了的古老语言,有着一种古典的浪漫,透露出一股优雅的感伤。

蔡琴演唱中最显著的特点,就是她的天籁之音,如泣如诉或哀怨婉转,时而清亮透彻,时而柔和低语,深入你心中最柔软的那个角落,让你无法从那感性而又富有磁力的声音中脱离出来。聆听她的声音总是让人觉得意犹未尽。

让我们具体到她的每首作品中,去感受和享受她带来的音乐魅力!首先,来介绍一下她的演唱特点。

(请看讲解与示范)

1. 如何建立中低音(基础音)

每一位歌手在唱音阶时,都会感觉到唱某一些音会格外的轻松自然和舒适,这些音一般在自己的中低声区,我们把它称为基础音。

我们在训练和建立中低音的位置时,从最简单的三度唱起,并用音名来演唱,为将来的吐字咬字做准备。

练习曲:

1 2 | 3 2 | 1 — ||
Do re mi re do

练习提示:演唱时要注意字、气、声同时发出,以免增加难度后再练习时,容易顾此失彼。这是一个最基础的训练,在很多作品中都有对中低音演唱的基本声音要求。

《读 你》

你的眉目之间,锁着我的爱怜

(在声音迸发的瞬间,字、气、声同时完成。演唱结果是:吐字清晰、声音干净、声音有弹性、有力度。)

你的唇齿之间,留着我的誓言

(这几句的演唱,要做到情绪一次次的推进,声音的力度和强度,都要有明显的对比。)

你的一切移动,左右我的视线,你是我的诗篇,读你千遍也不厌倦

(无论是高音还是低音,演唱变化的是口腔里的位置,保持“气”、“声”、“字”三点一线的状态,是完成好演唱的重要前提。)

《明天你是否依然爱我》

既然曾经爱过,又何必真正拥有你

(演唱中咬字简单迅捷。获得的声音要透彻,清晰。)

即使离别也不会有太多难过,午夜里的旋律,一直重复着那首歌

(即使有一两个高音出现,所有用声、咬字的方式也无须调整。保持一个稳定不变的状态,也是学习的难点之一。)

will you still love me tomorrow

(英文的咬字比中文要快,演唱起来相对容易一些。因为中文发音的器官比英文复杂很多。)

2. 学会建立自己的声音特点

当了解自己的声音之后,必须先从思想上创造出一个自己的声音形象。流行歌曲的声音特点比较多种多样,在传统演唱中有些可能被视为“不科学”演唱,而在流行演唱中正好形成自己的特性。因此,要尝试寻找自己独特的声音特点。

当我们经过长期的摸索和尝试,完成声音后,找到一种能让自己感觉到舒服的演唱方式;如果在运用这种演唱方式时,不会觉得这样的演唱吃力或声音难受,而且会很有表现的欲望,这些现象都足以证明,这就是适合你自己的声音。例如:蔡琴就是中低音浑厚,她习惯于把字都放在口腔和咽喉腔,因此,当她放大这一现象时,就成为了她演唱的声音特点了。

我们从以下作品进行了解:

《被遗忘的时光》

是谁在敲打我窗,是谁在撩动琴弦

(歌曲的开始部分,就明确声音的味道,要音色浓烈、厚重。)

记忆中那欢乐的情景,慢慢地浮现在我的脑海

(声音逐渐进入中声区域,要注意将声音味道保持和延续。)

那缓缓飘落的小雨,不停地打在我窗

(在属于自己的基础声里,要保证自己的声音特性,不能出现失控。)

《恰似你的温柔》

某年某月的某一天,就像一张破碎的脸

(蔡琴在表现这首歌时,不仅是音色上的变化,演唱的语气也显得大气了。)

难以开口道再见,就让一切走远

(每字每句都唱得很饱满、很深远,完全区别于邓丽君的细腻感觉。)

9. 胸腔共鸣 (请看讲解与示范)

胸腔共鸣是中音声部的黄金地段,如何运用这个位置?

当大家演唱到低音时,上胸部的气息振动,会很容易感受到。但根据演唱中“字”的需要,上腭上提、上下颌纵向横向张开张,都是获得共鸣的方式。

我们可以用一些具体的辅音和元音,来分析在演唱中的效果。例如;“bo po mo”这几组音会使颈部的上端膨胀;而“de te ne”这几组音,会使颈部的中部膨胀;;而“ge ken en”这几组音,则会使颈部的根部膨胀。

除了在喉咽腔,这些辅音在胸腔,也会引起不同位置的共鸣。例如胸前方的振动;胸腔两侧及腋窝下振动;还有胸腔下后方的振动等。这些振动就形成了胸腔的共鸣。**我们可以在歌曲中具体感受。**

《大约在冬季》

轻轻的我将离开你,请将眼角的泪拭去
漫漫长夜里未来日子里,亲爱的你别为我哭泣
(歌曲中的很多字都落在“i”上,这是鼻音运用的中间音,我们在学习蔡琴的声音时,如果加入胸腔共鸣,声音就能变的浑厚一些,即使唱带鼻音的字,也不会变的太尖、太细。)

《明月千里寄相思》

夜色 茫茫 罩四 周,天边新月如 钩

(“茫茫”的咬字落在“ang”上,“周”字和“钩”字都落在“ou”上,发音位置主要在“喉”。)

回忆往事恍如梦,重寻 梦 境何处求

(“梦”的位置落在颈部的底端,因此,它会同时振动喉腔和胸腔。)

人隔千里路悠悠,未曾遥问心已愁

(此句中有不同位置的字,演唱时注意不同腔体的移位。)

请明月代问候,思念的人儿泪常流

(在综合运用腔体位置的互换时,演唱中有所倾斜即可,不必把每个字在所处的位置上,唱得很响很夸张。)

4. 哼鸣的作用 (请看讲解与示范)

了解到前面的胸前共鸣之后,我们可以加入一个练习,帮助胸腔共鸣更好的运用——哼鸣练习。

哼鸣练习能够迅速的,让大家感受到不同共鸣的位置。大家比较了解的一般是,大哼鸣和小哼鸣,其实哼鸣的位置也有很多不同的分布。例如:胸腔里的哼鸣、鼻腔里的哼鸣、头腔上的哼鸣等等。

我们在这里主要了解胸腔里的哼鸣,大家可以借鉴一下这条练声曲。

练习曲

1 — — — ||

M

练习提示:根据自己气息的长度,可继续延长演唱,注意声音要往身体里走,感觉气和声音在身体内回旋。训练时,双唇微微闭上,口腔里张开一定的空间,舌面平放,整个身体放轻松。仔细感受胸腔里带出的振动感。

下面我们在歌曲中练习:

《读你》

浪漫的季节,醉人的诗篇,唔~~~

(这两句的演唱方式,我们可以用一些动词表达出来,例如:“扔出来”,“抛出来”等等。)

读你千遍也不厌倦,读你的感觉像春天

(注意句中的“鼻音”运用。尾音都落在“an”这个半鼻音上。)

喜悦的经典,美丽的诗篇。唔~~~

(“唔”音的演唱,和前面讲到的哼鸣演唱是基本一致的,只是唱出的音不同而已。这里是“u”元音,哼鸣练习是“m”辅音。)

《缺口》这首歌曲中,有一大段的哼鸣,是以下行音节为主,演唱时不仅要建立好鼻咽腔的共鸣,还要加入滑音和颤音的使用。

0 0 5 4 3 | 2 — — — | 0 0 4 3 2 | 3 — — — | 0 0 5 4 3 | 2 — — — | 0 0 4 3 2 | 1 — — — |

姆

姆

姆

姆

(先滑下再颤动声音)

5. 在表现音乐中自由呼吸 (请看讲解与示范)

蔡琴的声音为什么能留给让大家如此深刻的印象?

首先是她独特的音色,和富有磁性的嗓音。**其次**是她所表现的音乐魅力。蔡琴在演唱歌曲时,就像在创造一个音乐的空间,给人以无尽的遐想。这是从音乐感性上而言。

从音乐理性上来讲,蔡琴演唱的很连贯很完美。对于想表达情感的歌唱演员而言,气息的供给是自动的、自然的,歌曲的情感需要决定了呼吸的习惯。反之,自由的呼吸是间接控制的,主要是将精力集中在想唱得音符和乐句上。例如:

《新不了情》

心若倦了/泪也干了,这份深情/难舍难了

(本是一句旋律,却拆开来唱,原因就是音乐中需要这样的语气。)

曾经拥有/天荒地老,不见你/暮暮与朝朝

(乐句中斜划线的地方是断句的位置,但演唱时情绪不能断。)

《你的眼神》

像/一阵细雨/洒落我心底,那/感觉如此/神秘

(斜划线的提示就是呼吸的地方。)

虽然不言不语,/叫人难忘记

(句中的换气,正好是一个八分音符的休止,因此,呼吸可以从容一些。后面“叫人难忘记”可以把时值唱得过一点,但不可超过整体小节。)

啊~~友情天地,/我满心欢喜

(这两句之间的断句,是一拍的休止符。也是换气的气

口。这里不仅表现旋律的顿挫感,还起到情绪终止后,再一次推出的巩固作用。)

被遗忘的时光

(钢琴独奏) 米阳的忘谱癖

被遗忘的时光

这首歌曲是香港电影《无间道》中，一段音响器材的试音歌曲。人们很快被这段无伴奏，纯人声的演唱所征服。因为从一个例证中发现：在“发烧友”的圈中，蔡琴的唱片大都被作为试音碟使用。可见他们认为，只有器材能真实传达出她声音的魅力，才足够水准。这一点足以说明蔡琴的演唱功力深厚。

注意她在演唱这首歌曲时，声音稳定，不疾不徐。整个演唱的状态，优雅而宁静，没有去一味的寻找声音感觉，而是在自己享受着每一个演唱出来后，标准化的声音味道。

歌词：

【A】（音乐开始是一个弱音，演唱时要用软起音，声音的位置要控制在胸腔。稳定好状态后，其他字的就可以自如的演唱了。）

是谁 在敲打我窗，是谁 在撩动琴弦

（软起音） （软起音）

那一段 / 被 遗忘的 时光，渐渐地/回升出我/心坎

（三连音）

（注意歌曲中的断句，字可断，声音坚决不能断。例如斜划线的位置，可以将声音延续到最弱，但不能唱成空拍得感觉。）

是谁 在敲打我窗，是谁 在撩动琴弦

（软起音） （软起音）

记忆中那 欢乐的 情景，慢慢地浮现在我的脑海

（注意这句有三连音的演唱，将它与其他旋律对比的反差，适当放大。）

【B】

那缓缓 飘落的小 雨，不停地打在我 窗

（颤音） （颤音） （颤音）

（在属于自己的基础声里，要保证自己的声音特性，不能出现失控。）

只有那沉默不语的 我，不时地回想过 去

（颤音） （先直后颤）

（音乐的最高点，“不”字，是在这个八度跨越之后，冲击上来，要求气息饱满而又稳定。）

