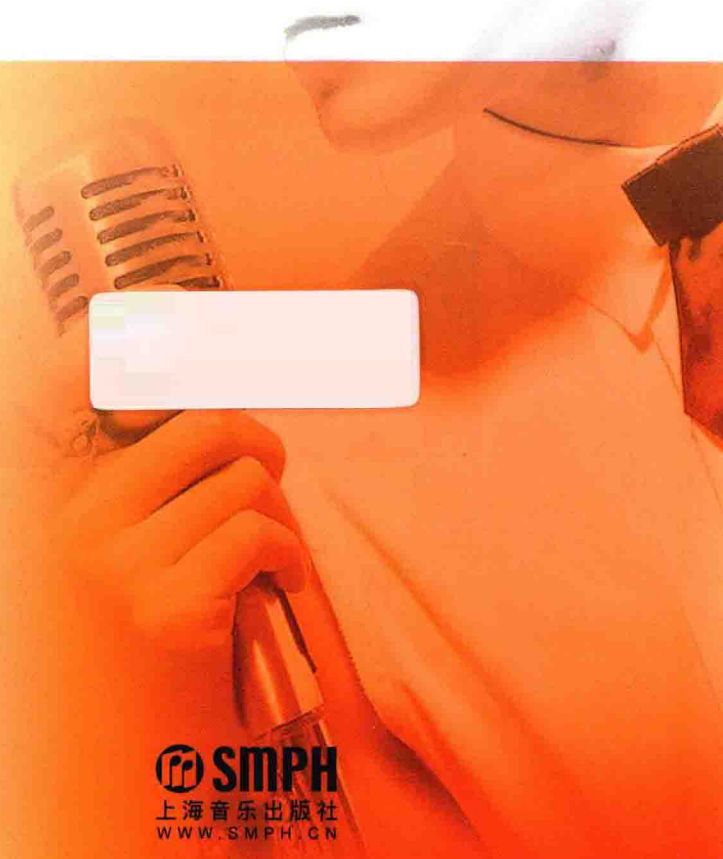

流行音乐自学入门丛书

歌手秘籍

尤静波/著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J0417

流 行 音 乐 人 门 最 佳 指 南

流行音乐自学入门丛书

歌手秘籍

尤静波/著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

歌手秘籍 / 尤静波著 - 上海: 上海音乐出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5523-0481-7

(流行音乐自学入门丛书)

I. 歌… II. 尤… III. 通俗音乐 - 青少年读物 IV. J60-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 059006 号

书 名: 歌手秘籍

著 者: 尤静波

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 刘诗瑶

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 889×1194 1/32 印张: 2.125 字数: 44 千字

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0481-7/J · 0417

定价: 12.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

简介

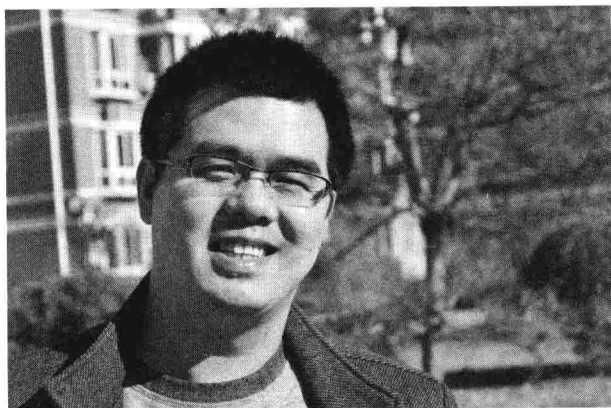
唱歌,在今天已成为一种全民运动。很多人虽然没有学过声乐,但他们凭借自身的优越条件,却拥有极高的歌唱实力。其实,一个人歌唱得好坏,与他是否学过声乐没有太大关系。因为,唱歌是一件极需天赋的事情。嗓音条件好的,只需有人稍加点拨,演唱就会沁人心脾;而嗓音条件不好的,即便拥有再高学历,大家也不愿意听他在那里干吼。因此,只要你具备一定的嗓音条件,成为一名歌手其实是件非常容易的事情。

歌手好当,成星却难。你可以当一辈子的歌手,但要成名却非常不易。如果你想从一名歌手变成歌星,有些事情就不得不了解。

本书就是这样一本可以让歌手走向成功的“秘籍”。作者以多年从事流行音乐教学和长期接触唱片公司的从业经历,总结出一套既简单又通俗,歌手从业必须掌握的基本知识。作为一名歌手,你必须了解:自我定位、风格确定、参赛常识、唱片内幕、歌坛状况、合约签署等方方面面的内容,而这些在本书中,全部都有所涉及。

它们是作者的经验之谈,可以让你在歌手的从业道路上少走很多弯路,也可以让你认清自己的实力,看清歌坛面貌,熟悉歌手所需涉及的各个环节,为自己的歌手生涯推波助澜。

如果你喜爱歌唱,又具有歌唱的天赋,再加上这本书的辅助,相信你一定能行!

尤静波 北京现代音乐学院副教授,流行演唱学院副院长;中国音乐家协会会员,中国流行音乐学会理事。曾出版《流行音乐历史与风格》《中国流行音乐通论》《流行歌曲写作教程》《流行歌词写作教程》《流行演唱法》《流行歌手成功指南》等专著 10 余部;《将小调进行到底》《你是我的幸福》《哑巴》等数张个人创作演唱专辑;曾受邀在北京大学、中国传媒大学、中央音乐学院、天津音乐学院等高校做流行音乐演讲。

微博: <http://weibo.com/youjingbo>

邮箱: yjb1124@163.com

祝静波老师
流行音乐入门手册出版销售长红
方文山

台湾著名词人方文山先生为本丛书寄语

作者(尤静波)与方文山合影

目 录

1 第一关 定风格

1 第一招 认识自己的声音

认识你的声音,就是要认识你的音域、声线、音色,这些你都了解吗?

2 第二招 认识自己的音域

你的最高音能唱到哪里?最低音又能唱到哪里?哪个音区最舒服?哪个音你会破?哪个音需要换声?只有当你充分了解了这些之后,你才能够选择你该唱什么歌,不该唱什么歌。

3 第三招 认识自己的声线

一百个人就有一百个声线,粗也好,细也好,都没关系,每一种声线都有它吸引人的一面。

4 第四招 认识自己的音色

蔡琴,中低音区迷死人,你若偏要让她唱一首音区很高的歌,即使唱上去,也没特点。再如张雨生,高音高得要命,你若偏要给他一首张国荣的歌,我想他在天堂也不会快乐的。

5 第五招 塑造自己的声音辨识度

或许你没有很扎实的演唱功底,但你拥有极高的声音辨识度,这个资本比多少唱功都值钱。如果你一张嘴,你的声音不用猜,那你一定要走走歌手这条路。

7 第六招 认识自己的气质

所谓内在气质就是你的阅历、性格和年龄;而外在气质就是你的外表、服饰和发型。

7 第七招 认识自己的性格

一个歌手必须要有自己的主导性格,流行歌手唱流行

歌的最高层次就是唱出自己的性格。

8 第八招 认识自己的年龄

做歌手和做人一样,什么年龄就做什么事,什么年龄就唱什么歌。年龄大,不怕,有阅历不好吗?年龄小,也不怕,纯真可爱也很好啊!

8 第九招 认识自己的形象

歌手的造型归根结底还是为他的音乐服务的,作为歌手最好不做和音乐无关的事情,穿衣打扮适合最好。

9 第十招 认识音乐

如果你只听过几种类型的音乐,那么你的心里也就仅仅拥有那么几种音乐,难道你还能唱出你从来都没有听过的音乐风格来吗?

11 第二关 上赛场

11 第一招 选好歌曲

选歌就像买衣服,合身就好。唱歌不是体力活,如果你真的没有高音,那就展现你的中低音吧,淡淡的旋律轻轻吟唱,你若把全场的人都唱哭了,还要高音干吗?

13 第二招 选好伴奏

一首歌曲,演唱是红花,伴奏是绿叶,再好的红花如果配上一堆烂叶,白瞎了红花。所以说,伴奏很重要。

13 第三招 选好风格

你在唱歌的时候,哪些声音让人反应强烈,哪些地方让人过目不忘,综合起来整合出自己的特点,然后把这些特点,有意识地加入到自己所演唱的每一首歌里去,这叫“提取风格”。

15 第四招 抓住舞台

舞台上的所有动作都要有感而动,比如“说唱歌手”又“跑步”又“划拳”的,要得其所,因为这是说唱的舞

台特点。如果你唱一首很安静的抒情歌曲,你也那么要,我想观众的矿泉水瓶会让你停下来。

17 第五招 放松心情

心里紧张怎么办? 先做深呼吸,必要的时候可以去趟厕所,“向前一小步,文明一大步”,排去心里的废水和压力。请把每一次比赛都看作是一种锻炼,只要心里无所求,心情自然放松。

18 第六招 积累素养

一个歌手的技术是有限的,面对一个具有同等技术的对手的时候,拼什么? 拼素养。唱功是船,素养是水,水涨船高。

20 第三关 做唱片

20 第一招 策划

公司签新人,目的只有一个,签了挣钱。挣谁的钱? 挣歌迷的钱。即使你有再大的特点,公司也要根据市场需求把你包装成一个十分抢眼的新产品,好让歌迷为你掏钱。这就是策划的意义。

21 第二招 收歌

收歌当然也是有标准的,一张专辑一般都会有一个相对统一的风格,公司会按照之前给你定的风格路线收歌。

22 第三招 编曲

编曲是为歌曲服务,也是为歌手服务的。所以,编曲一定要考虑到歌手的音色,当你拿到一首编曲,如果这首歌的伴奏和你的音色格格不入,那一定要改。

24 第四招 录音

录音,感情最重要。技巧错了可以重来,但是谁也不想买一张只有技巧而没有感情的专辑。所以录音不可勉强,如果今天状态不好,那就改天再录,千万不要勉强。

26 第五招 缩混

把音乐和人声混合到一起,让原本你是你、我是我的乐器和人声,变得彼此交融。

26 第六招 母带

这是整张专辑缩混合成之后的最后一次处理,母带工程师会根据他对音乐的标准来平衡整张专辑的音量及音频参数。

28 第七招 出版

一张专辑在正式上市之前必须要有一个版号,就像人的身份证一样,证明它存在的合法性。

29 第八招 发行

随着网络的普及,数字音乐已经取代了实体唱片,各大视听网站成为专辑推广的主要平台,如果你想让更多的人听到你的专辑,那就找一家数字音乐发行公司来发行你的专辑吧。

31 第九招 宣传

如果没有宣传,做唱片就相当于唱一首老歌——“过把瘾”。如今这个信息时代,大家的可选择性太大,在浩瀚的唱片市场中,别人凭什么去听你的专辑呢?

31 第十招 成本清算

一张专辑 10 首歌,基本制作费就是 20 万。在制作过程中,如果你需要再录些真乐器,请几个合音伴唱,最后再加上做个母带后期处理,加起来至少要 20 多万。

33 第四关 闯歌坛

33 第一招 选择公司

当今歌坛,大大小小的唱片公司、文化公司名目繁多,而你想进入歌坛,选择一家好公司这是非常重要的事情。你若迷迷糊糊地签约,后果可能不堪设想,少则丢钱,多则丢人。

36 第二招 自我推荐

一位好歌手,最重要的不是你曾被多少人夸奖唱得有多好,而是被能够帮助你走上歌坛的人发现。所以,歌手一定要学会自我推荐。第一,你要知道你该向谁推荐;第二,你要清楚,你要推荐什么。

37 第三招 调整心态

作为一名歌手,在比赛或演出中,经常会碰到一些不如意的事情,有些人看得开,有些人却非常在意。如果你连一点挫折都承受不了的话,那还是不当歌手为好。“要想成名,先要承受”,承受不了,别当歌手。

39 第四招 权衡名利

其实,任何一种压力都源于自己的内心,如果我们能看淡一点名利,也就为自己减少了一份压力。名利随时可以失去,而良心却要背负一生。因此,权衡名利与道德,是歌手最重要的一课。

41 第五关 签合同

41 第一招 合约性质

作为歌手,想成名的愿望可以理解,但是在签约的事情上,千万要保持头脑清醒。首先得弄清楚合约的性质,比如唱片合约、演出合约、经纪合约等。

42 第二招 合约期限

一般情况下,艺人经纪的合约期限都在三年、五年,也有七年、十年的,有些大公司对于明星的签约期限可能会更长,甚至达到二十年。

43 第三招 利益分配

你日盼夜盼地把自己盼成名了,结果回头一看合约,自己所能得到的利益少之又少,原来自己是个“奴隶”。所以说,合约中关于利益分配的条款一定要反复推敲,其中最重要的一项就是比例分成的问题。

44 第四招 团体合约

团体肯定是由两个人以上组成,因此在签合约的时候,一定要把利益分配的问题在合约上说清楚,这不仅要弄清团体和公司之间的利益分配问题,同时也要弄清团体成员之间的分成比例问题。亲兄弟明算账,要是这个问题事先没有约定,一旦挣了钱,内部关系肯定僵化。

46 第五招 版权归属

如果你是个创作歌手,你可以让公司拥有你的词曲版权,但是也一定要保留自己对歌曲的使用权。如果你把这个权利也卖了,那你真的只有眼睁睁看着自己的孩子被别人抱走的份了。

47 第六招 版税分配

如果说公司签下了你的词曲版权,也就是它拥有了你的劳动成果。“我凭什么把我的劳动成果白给你呢?你总得给我一些回报吧?”

48 第七招 版权问题

如果你想成为一名有身份的歌手,那么你必须拥有自己的原创作品,这个作品不一定是你自己写的,但是你最好拥有这首歌曲的使用权。有了自己的歌,你想怎么用都行。

50 第八招 怎样买歌

买歌有几个方式:第一,买下使用权;第二,买下歌曲版权;第三,版权共享。根据你的需要和你的能力,选择一个方式吧。

第一关 定风格

对歌手来说,风格就是生命。如果有人对你这么说,你唱得真好,可惜就是没有特点。这不是表扬,而是扎了你的软肋。唱歌,什么是好?仁者见仁,智者见智,没有绝对统一的标准。我认为,只要有特点的歌手,就是好歌手。举个例子,有一辆非常漂亮的跑车呼啸而过,若没有标记,再漂亮也无法辨认!所以说,打造属于自己的标识,这是歌手的首重,找到标识比解决高音更重要。因此,我认为风格就是属于你自己的特点、特色以及你自身所独有的东西。

有些歌手唱了很多年,却始终没有找到自己的定位。技术一点都没问题,但就是让人记不住。怎么回事?缺少对自身的认识。

第一招 认识自己的声音 >>>>>

我经常问学生,你认识自己吗?大部分学生的回答是:当然认识,自己还能不认识吗?我说,其实你们根本不认识自己。学生很诧异!怎么说?因为,大部分歌手只认得自己的面貌,却不熟自己的内涵。什么是歌手的内涵?音域、声线、音色,这些你都了解吗?

第二招 认识自己的音域 >>>>>

一个歌手,如果不了解自己的音域,就像一名跳高运动员不知道自己能跳多高一样麻烦,如果你盲目地往高跳,结果必然摔倒。唱歌最重要的是要唱自己合适的歌,如果音域不够,你就是撑着脖子喊上去了,也不会好听。比如,有件衣服穿在别人身上很好看,但是穿在你的身上就不一定好看,因为尺寸有别。音域,就是你声音的尺寸。

有一次,一个朋友找我写歌,我说没问题,告诉我你的音域。第二天,他给我发来一条短信,他说:我的高音区不太高,低音区也还行,你就看着写吧。看完我想“哭”。我该怎么写?等于没说。这个朋友就是典型的“音域盲”,根本不了解自己的尺寸。

我们在听有些歌星的歌曲时,总觉得他们的歌特别好听,唱得特别好,其实你可知道,那些歌曲都是公司为他们量身定做的,量体裁衣做的衣服岂有不合身之理?所以,想当好一名歌手,首先要了解自己的音域,了解自己的音区特点。怎么了解?也就是你一定要知道,你的最高音能唱到哪里?最低音又能唱到哪里?哪个音区最舒服?哪个音区最能体现你最漂亮的音色?哪个音你会唱破?哪个音需要换声?当你充分了解这些之后,你再去选择你该唱什么歌。有人讲,那这些我都不知道啊,我又没有学过乐理,也没有专业的练过声乐,怎么办?学习啊,怎么学?赶紧去买这套丛书的《乐理速成》吧!所以说,专业素质多么重要?如果你想成为一名有素养的专业歌手,你应该了解一些发声之外的音乐常识。

为了让大家对音域有个基本了解,我对自己做个分析,以供参考。比如,我的最高音能唱到 $g^2(\dot{5})$,最低

音能到 $g(5)$ ，但是比较舒服而又有把握的音区是在 $a(6)-f^2(4)$ 。懂音乐的人一看就明白了，原来你的嗓音条件不咋地啊！是的，我的条件天生不好。但是我知道，我最舒服的音区是在 e^1-e^2 ，虽然音色没什么特点，但是在这个音区，我的声音很真实，也是我唯一能够感染人的音区。所以我在选歌或自己写歌的时候，这个音区是我的首选。同时我也清楚， g^2 是我的极限，这个音碰一下没问题，若是长时间持续，我肯定唱不了，所以最高音到 g^2 的歌，我都会慎重选择；要是超过了 g^2 这个音，我就会破，所以超过 g^2 的歌曲，打死我都不唱，因为我不想丢人。

如果你看不明白也没问题，要不就好好的学乐理，学声乐，要不你就花上一大把钱，雇个厉害的制作人，让他帮你把关。

第三招 认识自己的声线 >>>>>

什么是声线？简单讲就是你声音的线条。一般情况下，人的声线可以分为粗细、厚薄，这是和每个人的生理结构（声带）有关。比如，张信哲的声线很细，迪克牛仔的声线很粗，迪克牛仔曾经翻唱过张信哲的《爱如潮水》，你知道迪克牛仔是怎么处理的吗？粗着唱，很粗很直地唱，因为这才是迪克牛仔的本色。如果你是粗线条的声线，你要唱张信哲的歌，怎么办？缩着嗓子学张信哲吗？还是亮出嗓子找自己？答案当然是后者。所以说，如果你喜欢唱歌，就必须要了解自己的声线。

一般声带较厚的声音线条相对较粗，而声带较薄的声音线条相对较细。当然，这也不能一概而论，难道除了粗与细就没有别的声线了吗？不是，一百个人就有

一百个声线,我所谓的粗细都是相对的,关键是你要知道自己的声线特点,粗也好,细也好,不粗不细,还是偏粗偏细,都没关系,每一种声线都有它吸引人的一面。如果你是张信哲,你就做好张信哲;如果你是张惠妹你就做好张惠妹。做自己,最重要。

第四招 认识自己的音色 >>>>

上面讲过,呈现出自己最漂亮的音色对于歌手而言至关重要。那什么是音色?顾名思义,就是声音的色彩。一般我们会说这个歌手声音比较亮,那个歌手声音较暗,这就是音色。音色的亮暗一般都是天生注定的,即使你不喜欢自己的音色,也无法改变。所以你能做的就是尽你最大能力来体现出你所拥有的音色中最好的一面。所以你应该要知道,你最好的音色在哪个音区?比如蔡琴,中低音区的音色迷死人,你若偏要让她唱一首音区很高的歌,即使唱上去了,也不会有什么特点;再如张雨生,高音非常出色,你若偏要给他一首张国荣的歌,我想他在天堂也不会快乐的。由此可见,音色是你在定位的时候需要考虑的一个重要因素。如果你有好音色,但你所唱的歌曲始终没有展现出你的声音色彩,那就是定位出了问题。

以前,我编过一本《流行音乐声乐水平考级教材》,在十级曲目中我收入了一首适合中低音演唱的女声作品——蔡琴版的《不了情》。有人说,这首歌音区并不高,怎么能放到最高级别呢?我的概念是,这是一首适合女中音或女低音选唱的作品,如果你是女高音,你若选了这首歌,我要是考官,肯定不会让你通过,为什么?首先,你对自己的音域不了解,选歌错位,这是大忌;其次,

即使你很完整地唱完了作品,但是你也很难把你最好的音色展现出来,因为这首歌根本不是为女高音而设的。如果你是女低音,选唱这首歌,只要你感情到位,你的音色就足以让考官心动。所以说,别以为高音没问题,把歌唱完整了就可以成为好歌手,若音色出不来,你的演唱很难打动人。

讲到音色问题,它是制作人平时比较关心的问题。一个好的制作人在制作唱片的过程中一定会把歌手最好的音色给挖掘出来。我在2009年曾经制作了自己的唱片《将小调进行到底》,专辑中的大部分歌曲都展现了我的音色,尤其是像《秋之恋》《黑白电影》《很多年以后》这些歌曲很适合我的嗓音条件,音色都很合适;但是其中也有一首《爱失守》,这是一首我自己无法驾驭的歌曲,这样的作品放在专辑里其实是一个败笔,因为这首歌的音区并不是我的最佳音区,所以音色也根本不对。当时我只是凭借自己对这首歌曲作品本身的喜爱而收录其中,但是从音色角度讲,这首歌的制作对于我的声音条件,是失败的。

此时,你肯定会上网去“百度”我的歌曲,一窥我的败笔之作。听吧,在听败笔的同时,也别忘了听一听其他作品。

第五招 塑造自己的声音辨识度 >>>>>

声音是父母给的,你无法改变,你也无权选择,但是你却可以通过相应的调整来形成自己的特点。音色也好,声线也好,都是与生俱来的,但是声音的造型却是你能把握的。怎么把握?就是要塑造出一个具有辨识度的声音。