

天行艺术

SONG
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 许茹芸 歌曲 [标准级]

「标准级」怎样唱好许茹芸歌曲

用最简单的时间掌握领唱

北京环球音像出版社

VCD + 配书

音像配书

天辰艺术

SONG
Soul 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 许茹芸 歌曲[标准级]

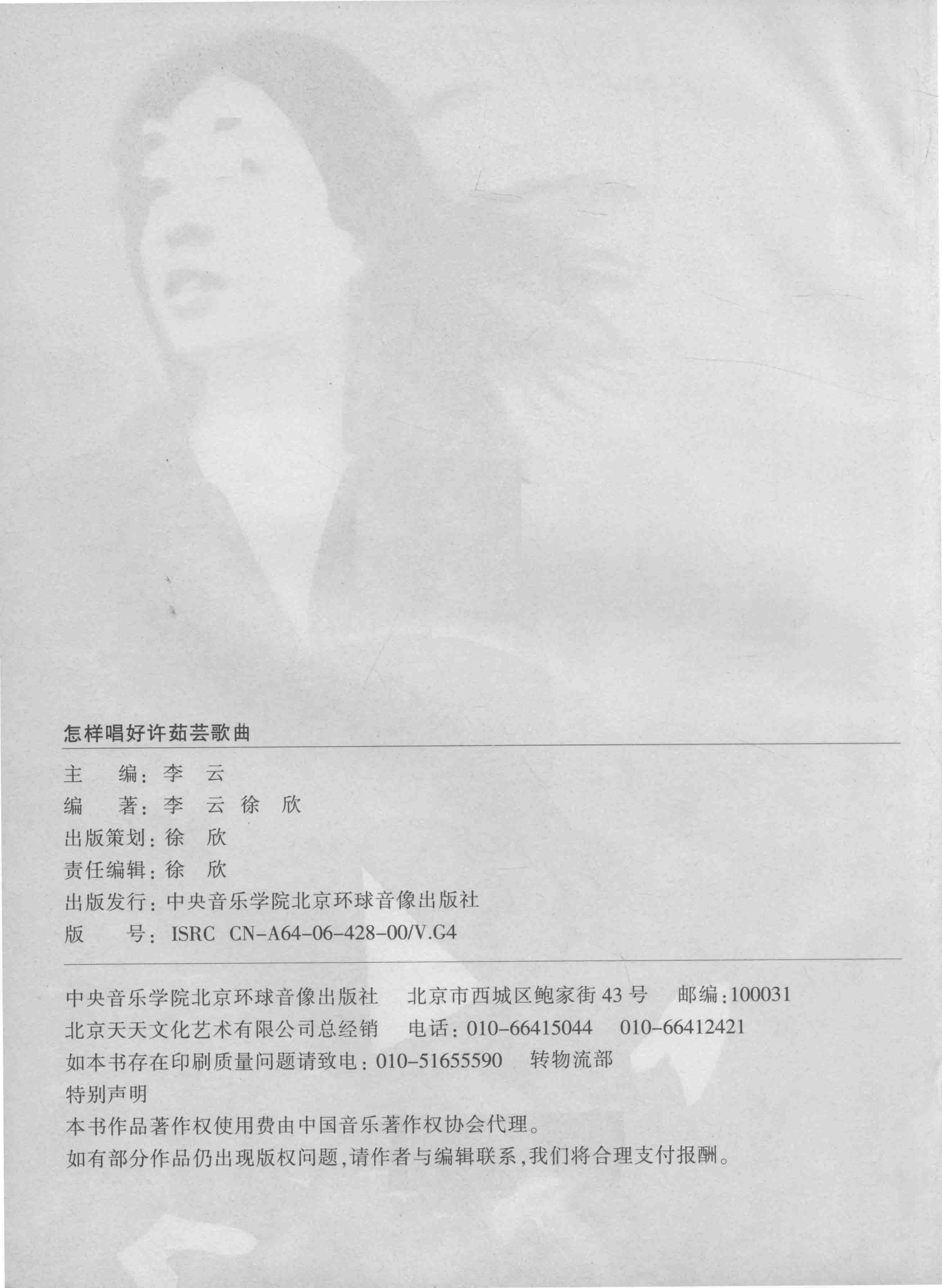
【标准级】
怎样唱好许茹芸歌曲

用最简单的时间掌握
领悟

北京环球音像出版社

VCD + 配书

音像配书

怎样唱好许茹芸歌曲

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-A64-06-428-00/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,甚或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

许茹芸个人资料.....	1
许茹芸演唱风格.....	3
许茹芸演唱特征	
1.“气声的运用”.....	4
2.如何确定混声位置.....	5
3.表现声音的弹性.....	6
4.自然的微颤.....	7
5.如何表现优美的音质.....	8
祝福了.....	10
完美.....	13
爱只剩一秒.....	16
不爱我放了我.....	19
一直是晴天.....	22
独角戏.....	24
如果云知道.....	27

我是你的药.....	30
我依然爱你.....	32
突然想爱你.....	35
啤酒,咖啡.....	38
月光祈祷.....	41
欲哭无泪.....	44
如果我离开.....	46
永恒的转眼.....	49
你的眼睛.....	52
真爱无敌.....	54
美梦成真.....	57
泪海.....	60
留低锁匙(粤).....	62

许茹芸个人资料

绰号：蛋蛋公主、每日一哭

血型：A

体重：43 公斤

身高：158 公分

星座：处女座

生日：63 年 9 月 20 日

籍贯：台湾省台北市

学历：国光艺校音乐科毕

排行：老么（上有一兄一姐）

嗜好：看电影、听音乐、聊天

儿时愿望：音乐家（很伟大那种）

第一次登台：在校时的劳军演出

如何踏入演艺圈：餐厅演唱被发掘

第一张专辑：讨好

最欣赏的男性：高桥克典

最欣赏的影星：Kevin Costner

最喜欢的国内歌星：林忆莲、王菲

最喜欢的国外歌星：莫瑞尔

最得意的事情：比赛得名

最喜爱的季节：秋

最喜爱的动物：狗

最喜爱的饰品：特别的皆可

最喜欢的音乐：舒服的音乐

最喜欢的运动：游泳、打羽球

最喜欢的颜色：蓝、黑

最喜欢的科目：国文

最喜欢的节目：知性节目

最想做的事情：把自己想做的事做好

最爱吃的水果：草莓

最爱吃的食物：小火锅、空心菜、日本料理

最爱穿的衣服：休闲服

最常穿的服饰品牌：Zucca、川久保玲

最常穿的鞋子高度：5cm~10cm

最满意自己：会弹琴及唱歌

最满意的部位：牙齿、头脑

最喜欢的甜言蜜语：不喜欢甜言蜜语

最喜欢听歌迷说：许茹芸的创作歌曲很好听

最喜欢的旋律：属于自己的旋律

最关心的人事物：家人、朋友的健康安全

最向往的国家地区：欧洲

最讨厌的动物：蟑螂

最讨厌吃的东西：油炸的食物

最讨厌的科目：三民主义

最讨厌的事：别人不老实

最害怕的事：拐弯抹角

最失望的事：被人遗忘

收藏品：樱桃小丸子、书、表、怪怪的化妆品

最糗的事：很多

幸运数字：5

初恋：17 岁

择友条件：能够给我安全感的男孩

想结婚的年龄：29 或 30 岁

影响最大的人：爸爸

口头禅：等等

每日起床和睡前的第一件事：点薰香灯帮助入眠

最幸运的事：成长过程平顺、入演艺圈很受照顾

【专辑】

1995 年『讨好』专辑发行

1996 年『泪海』专辑发行

1996 年『如果云知道』专辑发行

1996 年 许茹芸台湾歌友会我和许茹芸的世界 Valen's Best Friend
正式成立,并发行会员单曲 CD『邻居』

1997 年『日光机场』专辑发行

1997 年『茹此精彩十三首』首张精选辑发行

1998 年『我依然爱你』专辑发行

1999 年『你是最爱』专辑发行

1999 年『真爱无敌』专辑发行

你的眼睛 (许茹芸 & 熊天平) 合唱

爱情电影 (许茹芸 & 熊天平) 合唱

永不结束的故事 (许茹芸 & 阮丹青) 合唱

星星是穷人的钻石 (上华东方歌手) 合唱

一帘幽梦 (许茹芸) 独唱

嘿嘿 TAXI (许茹芸 & 欧阳菲菲) 合唱

所获奖项

【台湾地区】

IFPI 排行榜上榜 22 周蝉联七周冠军

金曲龙虎榜销售, 票选总冠军

CHANNEL [V] TOP20 中文排行榜冠军

MTV 音乐台封神榜冠军

ICRT 中文排行榜冠军

知音时间排行榜冠军

台北之音 ANGEL 排行榜冠军

全省 2000 家便利商店排行榜冠军

钱柜 KTV 点唱排行榜冠军

【大陆与香港地区】

上海东方排行榜冠军

优秀国语歌曲排行榜冠军

劲歌金曲国语排行榜冠军

新加坡与马来西亚地区

SPVA 销售排行榜冠军

933 醉心龙虎排行榜冠军

丽的中文排行榜冠军

许茹芸演唱风格

许茹芸的演唱清新淡雅，无论是平淡的中低声区，还是高亢的高声区，她都能够控制得恰到好处、浑然一体。她的嗓音十分干净、清澈，同时又极富有音乐的弹性。她的音色明亮柔和，表现起作品来，还会带出一些声音上的韧劲，是一付不可多得的好嗓子。

熟悉许茹芸歌曲的人都应该了解，她的演唱风格是以“气声”为主，歌迷们都喜欢把她独特的演唱方式称之为“芸式唱法”。从这点我们可以看出，许茹芸的演唱风格已在大家的心目中根深蒂固了，其实不然，这只是大家对许茹芸比较片面的了解。

接下来，我们可以通过后面的歌曲分析，以及许茹芸的一些演唱特点介绍，更加了解这个歌手的多面性。

1. “气声”的运用 (请看讲解与示范)

所谓的“气声”就是指，声音、气息与咬字同时作用时，气息先出来，以气带出声音。它属于装饰音，在不同演唱的情况下，“气声”的效果还会不一样。

气声中的“气”，若演唱的很强，演唱的声音感觉就会显得霸气，豪爽；若“气”运用的很浅，声音的感觉就会显得很飘逸，虚幻。总之，在我们表现音乐时，会有很多种“气声”的运用，我们学会综合运用。下面我们在歌曲中来感受一下：

《突然想爱你》

突然想 爱你，在这昏暗的夜 里

(气声)

(气声)

看着你专注的背影，触动了我的心

(前面的演唱都运用到了“气声”的表现，注意演唱时声音要弱一些。)

突然想 爱你，在这拥挤的人群 里

(气声)

(气声)

哼着你心爱的歌曲，吞没你占领我的心

《如果云知道》

如果云 知道，想你的夜慢慢熬

(气声)

(音乐的中心主题，演唱“如果云”时，让气先走，再带出字；演唱“知道”时，是一个断字的表现手法，“知”“道”二字分别两次用气推出。)

每个思念过一 秒 每次 呼喊 过一秒

(气声)

(气声)

只觉得 生命 不停燃 烧

(气声)

(气声)

如果云 知道，逃不开纠缠的牢

(气声)

(这两句，表现感觉相差很大，“每当心痛过一秒…”演唱的很实很重，咬字很有力度，后面一句，情绪一百八十度的转变，声音完全松掉，全是用气声演唱。)

每当心痛过一秒 每回哭醒过一秒，只剩下心在乞讨你不会知道

(气声)

(气声)

《完美》

开过的玫瑰，就不会再枯萎

(气声)

记忆一旦起飞，哪怕烧成了灰

(气声)

爱过了多少回，以为寻求安慰

心一旦到疲惫，逐渐失去滋味

(气声)

(“滋味”的演唱运用了“气声”，在“味”字的延长音中，都是气的控制。)

2. 如何确定混声位置 (请看讲解与示范)

“混声”是大家常常听到的音乐术语，每个人根据自己不同的音区，也会有不同的混声区。一般我们把这个位置划分在真声与假声之间。(即真声与假声的过度音。)

根据不同嗓音的条件，我们可以声音划分成真声型、假声型、真假混合型即混声型。事实上，任何一个人都有“混音”，只是根据声型的不同，“混声音区”的长度就不同。一般来讲，真声多的声型，混声区短，声区位置刚好在自己的最高音上；假声多的声型，混声区长，声区可以达到很高的位置；真假混合型是指真声、假声都相对比较独立，在它们中间的衔接段，即可以演唱成真声又可以唱成假声的音区，是它的混音区。

我们可以用以下的练声曲，对自己的声区位置进行确定，同时加强真假声的训练。

1 — | i — | 1 — ||
Ha —

练习提示：从中央C开始向上半度进行训练。

注意气息要跟上，演唱假声时，状态也不能松懈下来。

下面我们在歌曲中来感受一下：

《独角戏》

没有星星 的夜里，我用泪光吸引你

(混音)

既然爱你不能言语，只能微笑哭泣，让我从此忘了你

没有星星 的夜里，我把往事留给你

(混音)

如果一切只是演戏，要你好好看戏，心碎只是我自己

《美梦成真》

我除了你 我除了 疯 我没有 后悔

(混音) (混音) (混音)

我一哭全世界为我落泪

(演唱时加入了“混音”的运用，即不是完全的真声，也不是完全的假声，是带有真声力度的假声。)

《我依然爱你》

事到如今我依然爱你，我孤孤单单留在回忆里

(混音)

(混音)

好想陪你再淋一场雨，要世界为我停止呼吸

(混音)

(混音)

(标记出来的高音，要用到混音，不要强撑真声，也不要假声轻松带过。假声太重，表现力会差一些。)

任你/在她怀里我依然/爱你，我永远记得那一天/的雨

(混音)

(混音)

来不及说一声/我爱你，只随你静静走向/分离，爱的你

(混音)

(混音)

(注意斜划线断句的提示。)

3. 表现声音的弹性 (请看讲解与示范)

声音的弹性，用白话来说就是声音上下浮动，前后伸展的变化，让声音有张有弛，有缓有急。在表达歌曲中的情感时，有人习惯不装饰声音；有人习惯声音直来直去的演唱；还有人声音颤抖的很频繁；还有人任由音乐的感觉，来带动声音的波形。

许茹芸就是最后一种，她声音中的变化，并不夸张，但是总能在音乐里感觉到一些内容。她本身给大家就是小女人凄婉的味道，冷静无奈，却痛彻心扉。正是因为这样的定位，才更加需要表现声音弹性的演唱特征，并与之相吻合。

《不爱我放了我》

我是这样僵着/忍着/苦着/等着，被你那样摆着/晾着/冻着/空着
泪干了就让眼枯了，人走了就让心死了，你从来不管我是笑的还是哭的
被你那样搁着/放着/悬着/藏着，我是这样熬着/病着/痛着/蔓延着
天黑了别让灯亮着，你走了就让门关着，何必非得让我在你面前疯了
(斜线位置要唱的有顿挫感，运用了微妙的声音的弹性处理。)

《祝福了》

如果那颗星是你的心情，欲言又安静疏远又靠近，站在你的区域
(注意这段几乎是轻声演唱，要充分体现声音的质感。)

我也很安静远远看着你，把想念藏在拭泪的手心
(这里的演唱有些自由，但没有脱离这两句的整体节拍。)

就怕不小心/又会表错情，以为还有余音
(这句演唱要像说话一样，有顿挫感，即声音的弹性表现的自然些。)

《啤酒、咖啡》

喝了啤酒，就喝不下咖啡，选择了清醒，怎能陶醉
(这句演唱得要轻浮，声音不宜大起大落，将声音中的弹性表现出来是最佳效果。)

感受太明白，享受不到暧昧，守候到天明，就遗忘天黑
(歌曲的A段每个小节的最后一拍是一个长音，演唱时要保持直音，控制气息。)

拥有森林，就失去了玫瑰，想他的笑容，就浪费眼泪
想爱的完整，心就会碎。太无所谓，就失去滋味
(歌曲的中段节奏稳定，音域自然容易演唱，因此要加强声音的弹性。)

4. 自然的微颤 (请看讲解与示范)

颤音是大家熟悉的演唱技巧，我们在这里主要强调一下，颤音中最微弱的表现——微颤。它比小颤音的幅度还要小，几乎就是自然音的演唱，但是在许茹芸的演唱中，她将这样细微的一个装饰音，贯穿全曲，演唱得格外细致、柔和。这样一个小小的感觉，在多首歌曲中出现，就会让大家不断重复记忆，自然也就形成了她的演唱特征之一。

以下的演唱都有用到自然的微颤这一特点：

《独角戏》

(音乐的结构是“频繁的短音 + 一个长音”，表现出稀疏与连贯的对比。标记出来的字都是长音，要运用到自然的微颤。)

是谁导演这场戏，在这孤单角色里

(微颤)

(微颤)

对白总是自言自语，对手都是回忆，看不出什么结局

(微颤)

自始至终全是 你， 让 我投入太彻底

(重音)

(微颤)

(重音)

(微颤)

故事 如 果注定悲剧，何 苦给我美丽，演 出相聚和别 离

(重音)

(重音)

(重音)

(微颤)

《永恒的转眼》

(演唱的声音要干净，尾音收的自然，带出微颤的感觉即可。)

没有想到是你的双 眼，让我能清楚看见这片 天

(微颤)

(微颤)

逝去的昨 天，日记的语 言，终于不能留住你的容 颜

(微颤)

(微颤)

(微颤)

(整段的演唱到这里，逐渐声音减弱，到“你的容颜”。)

我没有想到是你的照 片，让我悲伤的回忆那份 甜

(微颤)

(微颤)

(情绪重新建立，但演唱的感觉比前一段要肯定一些了。)

昔日的善 变，耐心的后 悔，紧紧拥抱的感 觉，渐渐也只剩无所 谓

(微颤)

(微颤)

(微颤)

(微颤)

(请看讲解与示范)

5. 如何表现优美的音质

音质是表现声音的一种物理感觉，有粗糙的音质；有平滑的音质；有集中的音质；有扩散的音质等等。许茹芸的音质集中有亮芯，在音乐里体现这样的质感，不仅仅是先天嗓子决定的。演唱中如果声音没有气息的控制，声音就只能说是有质无感。

因此，歌唱时要将声音的穿透力表现出来，优美自然的音质，才会随之而来。当声音处于无力状态，又谈何音质呢？可见，要表现出好的声音音质，必须是建立在良好的气息和高位置的共鸣之上的。

下面我们在歌曲中练习：

《泪 海》

(这一段是歌曲的高潮部分，声音越往上行，音色就要越集中，要有亮芯。)

你怎么舍得让我的泪流向海

付出的感情永远找不回来

你怎么舍得让我的爱流向海

伤心的往事一幕幕就像潮水，将我淹埋

《我依然爱你》

(这段音区幅度比较窄，容易建立明亮而又有质感的音色。)

我紧依你的身子紧握你的手，雨淋湿你的头发淋湿你衣袖

伞握在手像不曾拥有，离别时刻你冷得颤抖

如果你那时说爱我，我不要你走

《欲哭无泪》

爱已走了，我的伤谁知道，爱已停了，却不能将你放掉

(音乐的开始部分较安静，演唱时要体现出声音的质感。)

怕你会知道，怕你会恨我到老，而我的选择，希望你能够明了

(乐句中用到了大量的“气音”，由于这几句的伴奏织体简单，“气声”的表现要细腻。)

爱已熄了，只剩泪在燃烧，爱已冰了，舍不得慢慢化掉

破碎的回忆，迷失在梦畔停靠，你会不会狠心将我，全都忘掉

该歌曲的音乐速度适中，配器很有味道，速度的感觉是逐渐明朗起来的。因此，演唱的音乐感也是由自由逐渐变化到摇摆。

祝福了

- 1、这首歌曲的曲风明朗、清新，是许如芸演唱的歌曲中，声音比较干净的一类歌曲。演唱时要表现出声音的明亮。
- 2、注意歌曲中的变化音，要演唱的准确。转调后，要能立即把握音乐的摇摆，将音乐再推出一个意境。

歌词：

(注意这段几乎是轻声演唱，要充分体现声音的质感。)

A

如果那颗星是你的心情，欲言又安静疏远又靠近，站在你的区域
我也很安静远远看着你，把想念藏在拭泪的手心

(这里的演唱有些自由，但没有脱离这两句的整体节拍。)

就怕不小心/又会表错情，以为还有余音

(这句演唱要想说话一样，有顿挫感，即声音的弹性表现的自然些。)

B

已经微笑的祝福过了你，去追求你真正想要的爱

(转音)

(气声)

(“你”字要演唱出“转音”，“爱”字的演唱几乎被气声掩盖，是气大于声的演唱。)

我可以在时光里检验自己，适不适合孤寂

虽然微笑的祝福过了你，就不该有眼泪藏在手心

当我听朋友说你，眼中也有忧郁

A'

如果那朵云是我的无心，飘过你窗前若打扰了你，请你不要介意
世界太拥挤以后会注意，维持好你要自由的距离
直到发凝霜直到人已静，也是一种爱情

