

T
艺术

挑战高音 歌曲 男声

[表演级]

【表演级】挑战高音歌曲 * 男声

用最简单的时间方法掌握流

中央音乐学院北京环球音像出版社

1VCD+配书
音像配书

T
艺术

挑战高音 歌曲 男声

[表演级]

【表演级】挑战高音歌曲 * 男声

用最简单的时间方法掌握流

中央音乐学院北京环球音像出版社

1VCD+配书
音像配书

挑战高音歌曲

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-A64-06-403-00/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。

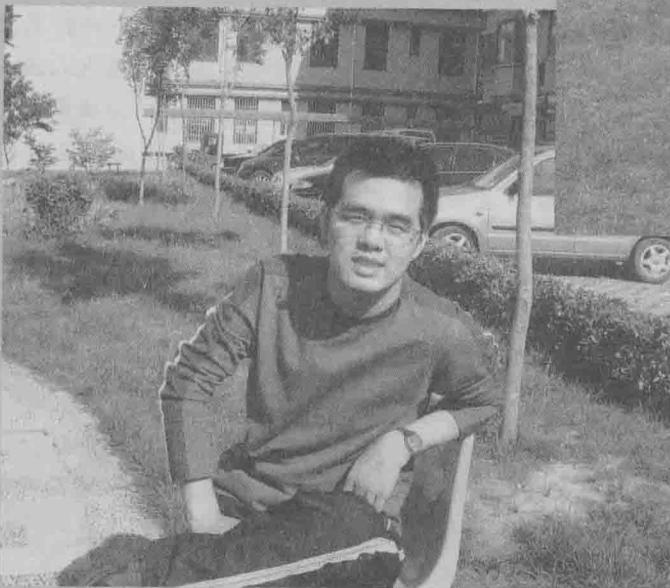
第一,关于歌词分析的问题。由于很多流行歌曲的歌词,表现手法比较含蓄,很难确切立意,因此,书中所有的歌词分析,仅是作者的个人理解,仅供参考,如果能够自行立意,应该充分发挥自己的主观性,不要局限于书面提示。

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,也并非是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。

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

音区较高歌曲的演唱分析	1
高音的种类	2
高音的表现手法	2
1. 混声的运用	3
2. 假声的运用	4
3. 爆发力的运用	5
4. “真声假唱”技巧的运用	7
春泥	9
你爱谁	12
让我一次爱个够	14
靠近	16
改变所有的错	18
情非得已	21
爱要怎么说	24
特别的爱给特别的你	28
最爱是你	32

爱与愁	35
舞月光	38
我是一只小小鸟	41
我很丑,可是我很温柔	44
爱要怎么说出口	46
我终于失去了你	48
大海	51
天天想你	54
我的未来不是梦	57
一天到晚游泳的鱼	60
想哭就到我怀里哭	63

音区较高歌曲的演唱分析

本书所收入的作品均为音区较高的作品，主要选择了四位高音歌手庾澄庆、伍思凯、赵传和张雨生的主要代表作品。这四位歌手从他们的音域上看，均属于男高音，但是却又各有各的特点。如张雨生和赵传属于直线型嗓音，再高的音区都用真声演唱；而庾澄庆和伍思凯的高音处理主要以混声为主，甚至采用假声处理。因此，同样属于高音歌手，他们却各有所异。下面我们具体的来分析一下高音的种类和它的演唱技巧，以供大家学习、参考。

一.高音的种类

所谓“高音”都是相对的，对于每个人而言，高音的音区范围都会有所不同，但是从普遍角度来看，在流行演唱中，男声的高音区主要是在g2以上，不过对于有些特殊的偏高噪音，这个音区或者也算不上高音区（如赵传、张雨生）。不管怎样，作为一名歌手，首先要了解自己的音域特征，要明确自己的高音区，这样在处理歌曲时才能“对症下药”。

为了增加大家对高音的认识，笔者将高音总结为两大类，以便分析。

1、过渡性高音

所谓“过渡性高音”，是指一碰而过的高音，它的持续时间一般较短（即：时值较短），只是偶尔出现一下，便很快又回落到中、低音区。对于这种过渡性高音的处理方法，主要有两种，如果用真声演唱，可采取较强的“爆发力”，来达到高音；若采用假声演唱，可采用“真假声转换”来达到高音（具体方法详见下文）。如：《情非得已》、《特别的爱给特别的你》等歌曲中均出现了过渡性高音。

2、持续性高音

所谓“持续性高音”，是指高音区反复出现或持续出现，由于它的持续时间长，如果处理的方法不当，很容易造成嗓子疲劳。因此，在处理持续高音时，要注意气息的饱满，丹田力量的支撑，同时也要学会用方法来处理，如采用真假声结合的混声来处理。如《大海》、《爱与愁》等歌曲均出现了持续性高音。

二.高音的表现手法

对于高音的处理，我们要以歌曲的具体情况来定，但是从发声技巧上讲，演唱高音必须具备气息饱满、喉头松弛、丹田用力、声音贯通这几个重要基础。在此基础上，我们可以再掌握几种表现手法以备使用。

1、混声的运用

(请看讲解与示范)

“混声”是一个专业声乐术语，通俗的解释，它就是介于真声和假声之间，半真半假的声音，即胸腔共鸣和头腔共鸣相结合的结果。对于一般人而言，对于混声的概念比较模糊，其实它就是一种“半虚声”。如伍思凯、庾澄庆等歌手在处理中高音区时都偏向“混声”。

混声的练习首先要以真声为基础，在真声的基础上掺进假声。比如在中音区唱一个“i”母音，我们要先在胸口的中心找到真声的基音，然后再寻找两眉之间的声音集中点。这样就使真声和假声得到了结合。当然，这是一种比较抽象的介绍，要想找到混声的状态，必须要通过一定的练习方能达到(也有一些人天生具有良好的混声状态)。

下面我们可以通过一条练习曲来进行混声训练。

练习曲

1 3 5 i | 5 3 1 - ||
啦
咿
咿 啊 咿 啊

下面我们还可以通过《大海》、《你爱谁》来分析一下混声的艺术效果。

《大海》(请看示范讲解)

如果大海能够挽回曾经的爱 就让我用一生等待
如果深情往事你已不再留恋 就让它随风飘远
如果大海能够带走我的哀愁 就像带走每条河流
所有受过的伤 所有流过的泪 我的爱 请全部带走

《你爱谁》

每次你在想着谁 就解下了头发任风吹
沉默脸上淌着泪 连哭了都没感觉
我想知道他是谁 可是问到嘴边就后悔
在这温柔的长夜 何必让你流泪
每次你若爱过谁 就剪短了头发到耳垂
消瘦脸庞眼眶黑 我看了都会心碎
从不问你他是谁 就怕泄漏心事不自觉
在这温柔的长夜 让你发现我流泪

2、假声的运用 (请看讲解与示范)

“假声”从理论上讲它是指声带局部振动而发出的声音。通俗的解释，它就是一种“虚声”，但是它的这种“虚”并不是完全的虚，而是(声带)有控制的“虚”。假声的特点是音量较小，力度较弱，不易长时间的持续，而且需要充分的气息作支撑。虽然，这种声音在音量和力度上存在着一定的缺陷，但是从另一种角度来看，它却具有另一种魅力，因为它具有较强的难度，是一种技巧的象征，是声音表现力的展现。很多朋友由于缺少方法，唱到高音时往往都撑着脖子喊，其实高音并不一定要大声的喊唱，有时候用轻声的假声来处理也能得到很好的效果。

其示在假声的运用中，持续的假声演唱相对较为少见，一般都是采用“真假声转换”的技巧来处理。所谓“真假声转换”是指在真声的基础上瞬间换向假声，然后再及时地换回到真声区。这种方法对于解决个别“极高音”具有很好的效果。当然，真假声的转换是需要一定技巧的，但是最重要的是先要排除心理障碍，排除以往对高音的恐惧，要大胆的尝试，试验多了，方法自然就慢慢形成了。

下面我们可以通过一条练习曲来进行真假声转换训练。

练习曲

1 1 1 - | 1 1 1 - | 1 1 1 - | 1 1 1 - | 1 1 1 - ||
o e i o u

练习提示：本练习曲采用五个最常用的母音“a、e、i、o、u”进行训练，练习中要求打开胸腔，打开头腔，使声音通畅、自然；每个母音要在一口气的状态下完成，每个母音一换气；中音1向高音1跳进时，两肋要明显张开，气息沉入丹田，但是气流不要太冲，高音处声音要有控制，要唱得缓和一些。

下面我们还可以通过《情非得已》、《特别的爱给特别的你》、《爱要怎么说》来分析一下假声的艺术效果。

《情非得已》(请看示范讲解)

只怕我自己会爱上 你 不敢让自己靠的太近

(假声)

怕我没什么能够给你 爱你也需要很大的勇气

只怕我自己会爱上 你 也许有天会情不自禁

(假声)

想念只让自己苦了自己 爱上你是我情非得已

《特别的爱给特别的你》(请看示范讲解)

没有沉默 却被你抓得更紧

没有了你 我的世界雨下个不停

我付出一生的时间想要忘记你

但是回忆 回忆 回忆 从我心里跳出来 拥抱你

(假声)

《爱要怎么说》

告诉 我 爱要怎么说 爱要怎么做 握在手中算不算拥有

(假声)

告诉 我 爱要怎么说 爱要怎么做 心中的火 谁让它燃烧

(假声)

3、“爆发力”的运用 (请看讲解与示范)

所谓“强力度”从理论上讲就是气流冲击声带的力度较大。我们可以感受一下，生气时怒吼的状态，这个力度就是一种强力度。一般情况下，强力度的持续时间较短，往往都在瞬间完成。由于它的瞬间性，减少了气流冲击声带时的受力面，所以力量较为集中，因此这样发出的声音一般都是爆发性的，我们也可以将其称为“爆发力”，由于这种瞬间产生的“强力度”对于高音有着很强的推动性，因此对于处理高音具有很好的效果。

强力度的形成不但需要较强的气流(气息的作用)，同时也需要将这股气流在瞬间沉入丹田，只有当气息在丹田形成支点后，声音才能获得根基，才能轻松的唱出高音。

下面我们可以进行一条练习曲来进行“爆发力”练习。

练习曲

1 1 | 1 1 | 1 0 ||
啊 啊 啊 啊 啊 啊

练习提示：练习中要注意集中力度，将气息集中在丹田，以形成声音的支点。

下面我们可以分析一下“强度”对于演唱高音的效果。

《特别的爱给特别的你》

特别 的爱给特别的你 我的寂寞逃不过你的眼睛

(爆发力)

特别 的爱给特别的你 你让我越来越不相信自己

(爆发力)

《靠近》(请看示范讲解)

靠近 你 就在今晚 感受彼此心中温暖

(爆发力)

能不能 靠近 我 就在今晚 不要再让彼此遗憾 在今晚

(爆发力)

(请看讲解与示范)

4、“真声假唱”技巧的运用

所谓“真声假唱”是指原本真声能够演唱的音区，却用假声来处理，这是一种极具表现力的演唱技巧。它的使用不但能展现一位歌手的演唱技能，同时还能体现出他的作品处理能力。

一般情况下，真声假唱主要是通过真假声转换来实现的，在演唱中真声换假声时要注意声音的贯通，以便胸声和头声能够自如转换，如果做不到这一点，假声就会显得比较生硬，从而失去“真声假唱”的实际意义。

下面我们可以通过《靠近》这首歌曲来分析一下“真声假唱”的艺术效果。

(请看示范讲解)

《靠近》

世界如此宽 距离总是让 我们无法坦白

(真声假唱) (真声假唱)

闭上眼睛总有一些面孔 一些片段 浮在心上 寂寞也如此宽
世界如此忙 忙得你和我 都失去了判断

(真声假唱) (真声假唱)

赢了所有失去最初的梦 最爱的人最好时光 一切不能重来

消逝的哀愁“伊丽莎白”

唐的教育和音乐似乎已经到了“僵局状态”。直到那年秋天，他去日本考察了一次后，情况才有所好转。然而，他的脚病却一直没有好转，他开始迷恋中国古琴，每天练习数小时，甚至每天睡觉前都要弹奏一曲。他开始尝试创作乐曲，但效果并不理想。他开始怀疑自己的音乐才能，甚至一度产生了“作曲天赋已尽”的想法。

“我必须重新开始，重新学习一首曲子，才能找回失去的灵感。”他对自己说。

“我必须重新开始，重新学习一首曲子，才能找回失去的灵感。”他对自己说。

该曲是一首节奏较强的抒情歌曲，演唱要点在于力度的把握，要在不同的力度来处理两个段落，要形成力度的对比。

春 泥

(1)该曲的段落结构是二段体，A段音区不高，旋律比较柔和，因此要唱得相对沉稳一些，力度要有所控制，可以相对弱一些，但气息要饱满。B段音区有所提高，节奏也有所变化，因此要唱得顿促一些，要加强声音的力量，要充分利用丹田的力量使声音形成弹性。

(2)下面我们来分析一下歌曲中需要注意的一些细节问题。

歌词：

A

(该段要唱得相对沉稳一些，力度要有所控制，可以相对弱一些)

漫天的话语 纷乱落在耳际 你我沉默不回应

牵你的手 你却哭红了眼睛 路途漫长无止尽

多想提起勇气 好好的呵护你 不让你受委屈 苦也愿意

(“意”字的“i”母音要注意将胸腔打开，后口腔也要打开，以获得圆润的音色。)

迷雾散尽 一切终于变清晰 爱与痛都成回忆)

B

(要唱得顿促一些，要加强声音的力量)

那些痛的记忆 落在春的泥土里 滋养了大地 开出下一个花季

风中你的泪滴 滴滴落 在 回忆里 让我们取名 叫做珍惜 (让我们懂得学会珍惜)

(“在”在音区较高，要注意丹田顿力的支撑，喉头要放松，胸腔要打开。)

(“叫做珍惜”四个字是结束句的收尾，情绪要和前面高潮的激动语气有所对比，语气要柔和下来，力度要减弱，音量要减小；声音可相对虚一些，用混声的状态来处理。)

春泥

(庾澄庆 演唱)

伊能静 词
庾澄庆 曲

1=C $\frac{4}{4}$
 $\text{♩} = 76$

