

天辰艺术

SONG
culture
颂文化
音乐娱乐书

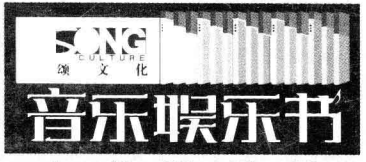
≈ 本书适用于 ≈
歌唱爱好者 / 学习者 / 歌手

怎样唱好 抒情 金曲 [表演级]

男
声

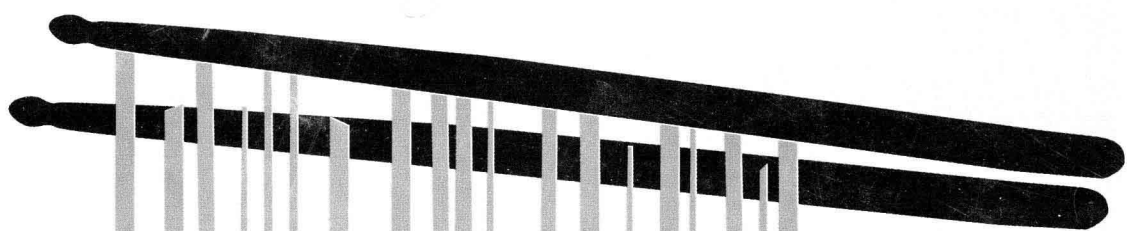
中央音乐学院北京环球音像出版社

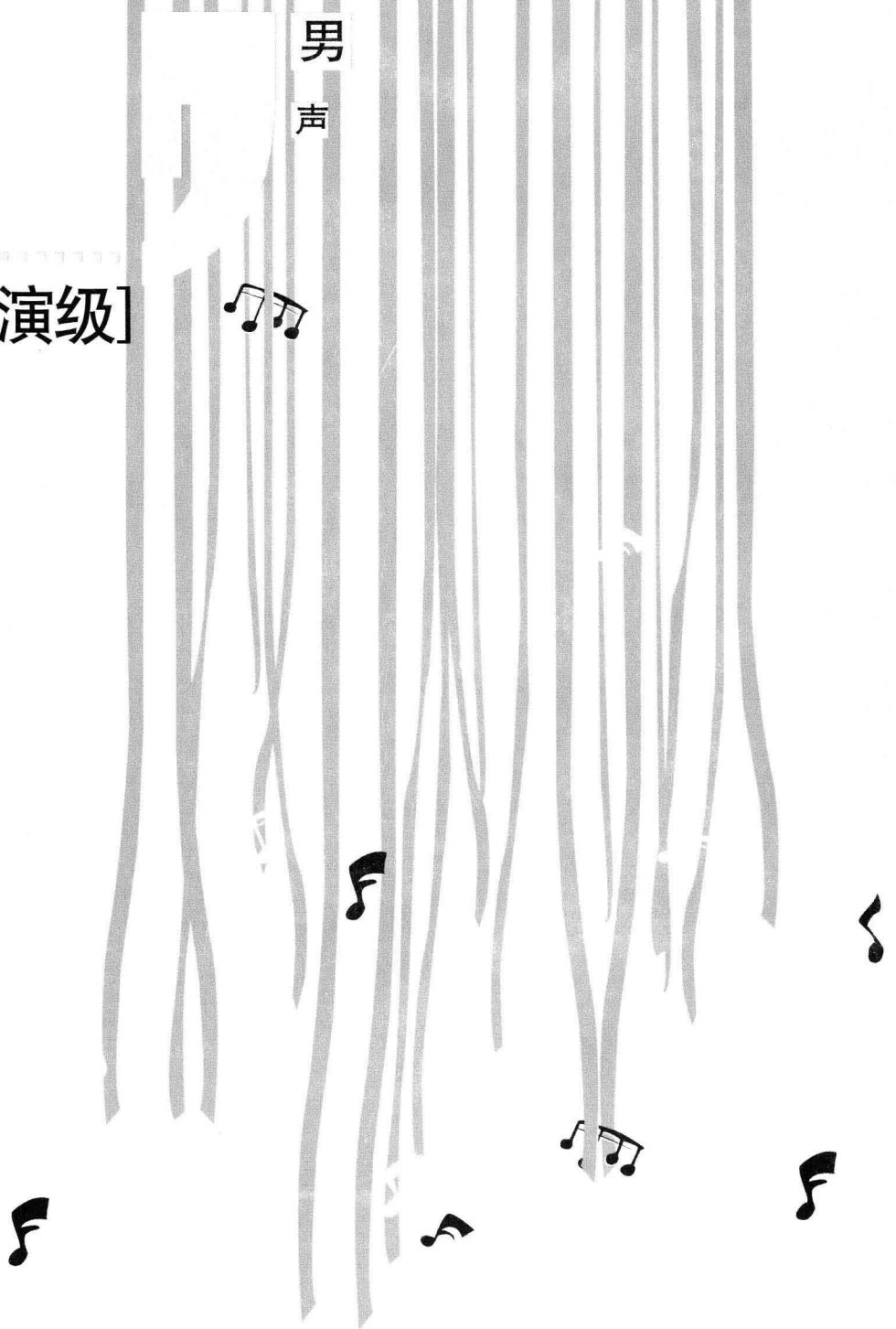
音乐娱乐书

≈ 本书适用于 ≈
歌唱爱好者 / 学习者 / 歌手

男
声

[表演级]

怎样唱好抒情金曲

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-A64-06-376-00/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。

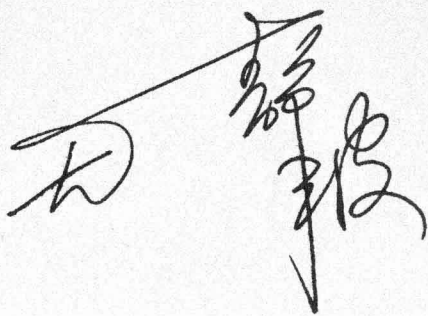
下面,尚需陈述几个问题。

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。

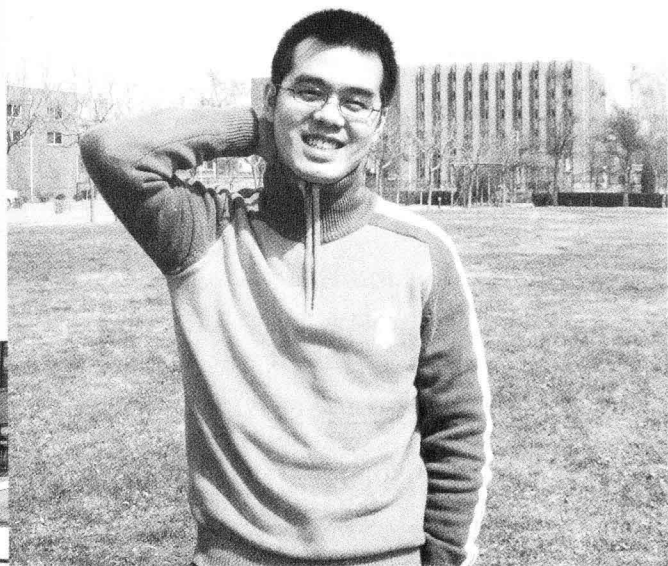
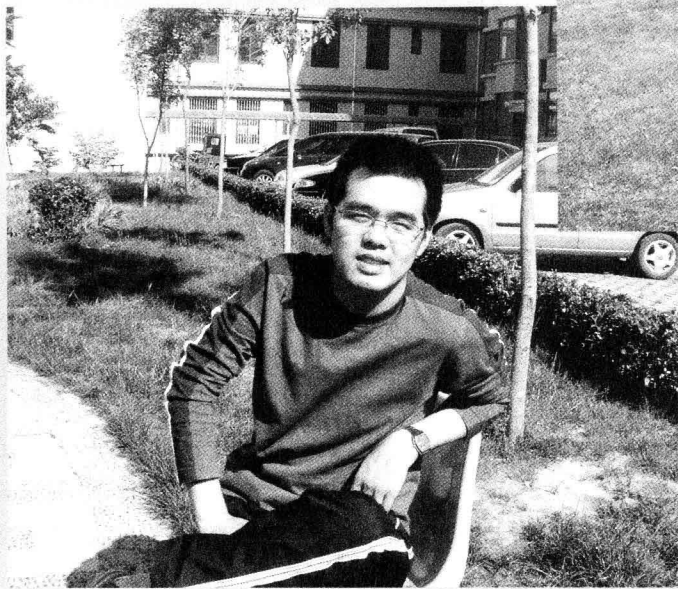
第三,关于讲座中的“模仿”问题。在光盘讲座中,有些刻意模仿的做法,只是为了满足部分“模仿秀”的需求,并非演唱的唯一途径,也并非专业歌手的最终目的,因此在学唱过程中,每个人要视自己的条件而定,不应盲目模仿。

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

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

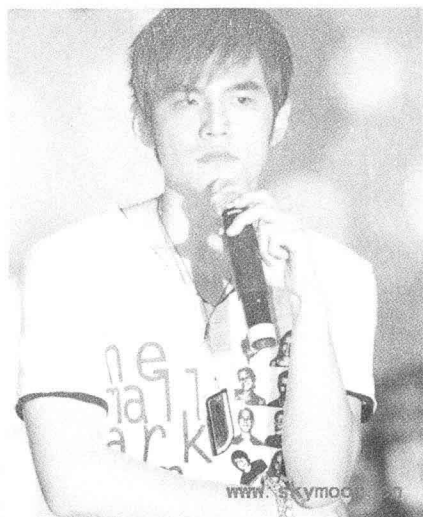
录音演唱指导教师 流行音乐史学教师 词曲作者

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。

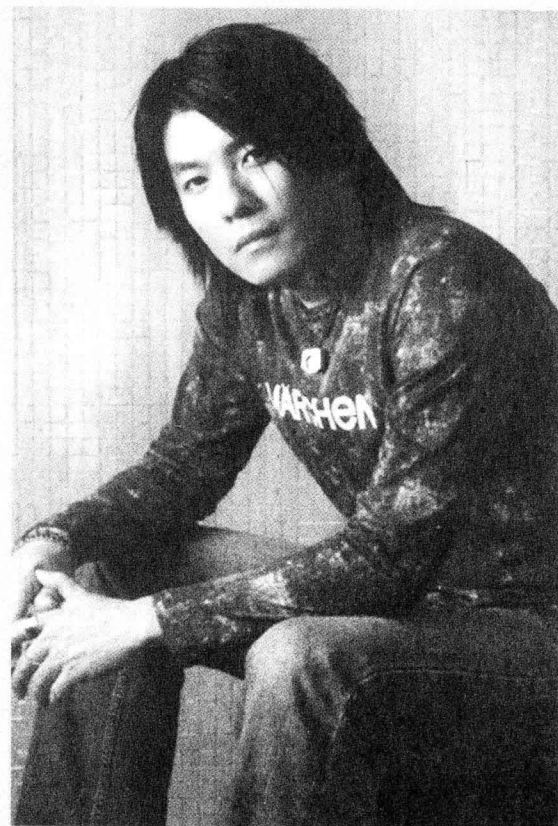
CONTENTS

目录

抒情歌曲演唱方法	1
1. 混声的运用	2
2. 假声的运用	2
3. 哭腔的运用	4
4. 气息的控制	5
好男人	9
想说	11
离歌	14
为什么背着我爱别人	16
唯一	19
太傻	22
雪候鸟	25
想哭就到我怀里哭	28
那一场风花雪月的事	32
掌心	35
无情的雨无情的你	38
别怕我伤心	41

相信她,关心她	44
心如刀割	47
忠孝东路走九遍	50
第一滴泪	53
天黑	56
黑色幽默	59
Melody	62
沙滩	66

抒情歌曲演唱方法

本书所收入的作品均为具有一定难度的抒情歌曲,其中他们的难度各异,有些在于音色控制,有些在于声音表现,有些在于情感把握等,或者有些歌曲集这些难度于一身。因此在处理这些歌曲时,不但需要具备坚实的声乐基础,同时还需要掌握一定的声音技巧和声音表现技能。下面,我们来介绍几种对于难度较大的抒情歌曲比较有用的处理方法,以供学习、参考。

1. 混声的运用 (请看讲解与示范)

所谓“混声”即“半虚声”，通俗讲就是半真半假的声音，是指真声和假声的混合运用。它是一种介于真声和假声之间的声音，主要结合了胸腔共鸣和头腔共鸣的相互作用。

混声的特点是音量不大，适合表现比较细腻的情感，适合表达比较深情的作品，比如本书中的《雪候鸟》、《掌心》、《别怕我伤心》、《沙滩》、《Melody》等歌曲。

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）。

练习曲

1 3 5 i | 5 3 1 - ||

啦

咿

咿

啊

咿

啊

练习提示：该练习速度稍慢，气息要平稳，语气要柔和，音量不要太大。

下面我们还可以通过《Melody》来分析一下混声的艺术效果。

《Melody》

(请看示范讲解)

Melody 脑海中的旋律转个不停 **爱过你** 有太多话忘了要告诉你

(混声，轻声的演唱)

(混声，轻声的演唱)

melody 无数动人音符在我生命 **爱过你** 失去你我才知道要珍惜

(混声，轻声的演唱)

(混声，轻声的演唱)

2. 假声的运用 (请看讲解与示范)

所谓“假声”即“虚声”（从理论上讲它是指声带局部振动而发出的声音），但是它的这种“虚”并不是完全的虚，而是（声带）有控制的“虚”。假声的运用要以头声为基础，要将声音集中头腔，以获得共鸣效果。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,运用起来具有一定的难度,因此它不仅是演唱技巧的象征,同时也是表现高音的重要技能之一。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。

练习曲(1)

1 i | 1 - :||

阿 (假声)

哎
依
奥
呜

练习提示:第二个音要转向假声,练习中要注意气息的支撑;音量不要太大。

练习曲(2)

1 - 5 - | i - - - | i - 5 - | 3 - 1 - ||

呜 (假声) (假声)

练习提示:第一小节的"5"、第二小节的"i"、第三小节的"i"、第四小节的"5"要用假声演唱,其他音用真声演唱。练习中要注意气息的支撑;音量不要太大。

下面我们可以通过《黑色幽默》、《离歌》、《沙滩》来分析一下假声的艺术效果。

《黑色幽默》 (请看示范讲解)

不懂你的黑色幽默 想通却又再考倒我

(真声)

说散你想很久了吧 我不想拆穿你

(假声)

(真声)

当作是你开的玩笑 想通却又再考倒我

(真声)

说散你想很久了吧 败给你的黑色幽默

(假声)

(真声)

《离歌》 (请看示范讲解)

想留不能留才最寂寞 没说完温柔只剩离歌

(假声)

心碎前一秒 用力的相拥着沉默 用心跳送你辛酸离歌

(假声)

《沙滩》

空无一人这片沙滩 风吹过来冷冷海岸

我轻轻抖落鞋里的沙 看着我的脚印 oh 一个 人 一 步 步 好寂寞

(假声) (假声)

看海有些绿 天有些蓝 那段爱情有些遗憾

像不知不觉游向海天 到最深的地方 才发现 你 早已 经 放弃我

(假声) (假声)

我听着海浪温柔的呼吸 我看着云朵飘来飘去 有什么方法 让自己真的 忘记

(假声)

only blue only blue 爱让人好 忧郁 我的心我的心 蓝蓝地

(假声)

(假声)

(假声)

3. 哭腔的运用 (请看讲解与示范)

“哭腔”是指借用哭泣的状态来发声,发声时尽量使声音集中在鼻腔,然后采用抽泣的状态来获得类似哭泣的腔调。在演唱中偶尔运用哭腔能起到点缀音色的作用,能加强情感的色彩性。特别是演唱一些伤感的歌曲,哭腔是表达内心情感的一种有效方法。

下面我们可以通过《相信她,关心她》、《想哭就到我怀里哭》、《想说》来分析一下假声的艺术效果。

(请看示范讲解) 《想说》

心里有话想说 心里的痛你懂 有太多太多的情感覆水难收

(哭腔)

(哭腔)

(哭腔)

心里有话想说 心里的痛你懂 我不愿埋怨的泪水 已经 没有尽头

(哭腔)

(哭腔)

(哭腔)

就是尽可能的使气息延长。在气息保持的过程中,既要达到延长气息的目的,但是也要注意气息的流动性,不要因为拖长气息而使气息停止在某一个位置。因此,气息保持要“疏”而不能“截”;要“流动”而不能“硬憋”。只有在自然的呼吸中,才能使气息做到“细水长流”。当然,气息长短和肺活量的大小有着密切关系。因此,要想获得良好的气息状态,必须加大肺活量,其最好的练习方法就是多做有氧运动,如跑步。

练习曲

1 2 3 4 5 4 3 2 | 1 2 3 4 5 4 3 2 | 1 2 3 4 5 4 3 2 | 1 --- ||

啦

练习提示:速度中速偏慢,音符之间要唱得连贯。同时可根据自己的肺活量自由反复。最后一个音(1)之前不要换气(要在一口气状态下完成),唱到该音时,要用“叹”的感觉将最后剩余的气息归入丹田。

下面我们可以通过《心如刀割》、《那一场风花雪月的事》、《好男人》来训练一下气息的控制。

《那一场风花雪月的事》

那一场风花雪月的事 有没有机会重来一次

(气息控制)

飘荡在春去秋来的日子里 是苦苦隐藏的心事

(气息控制)

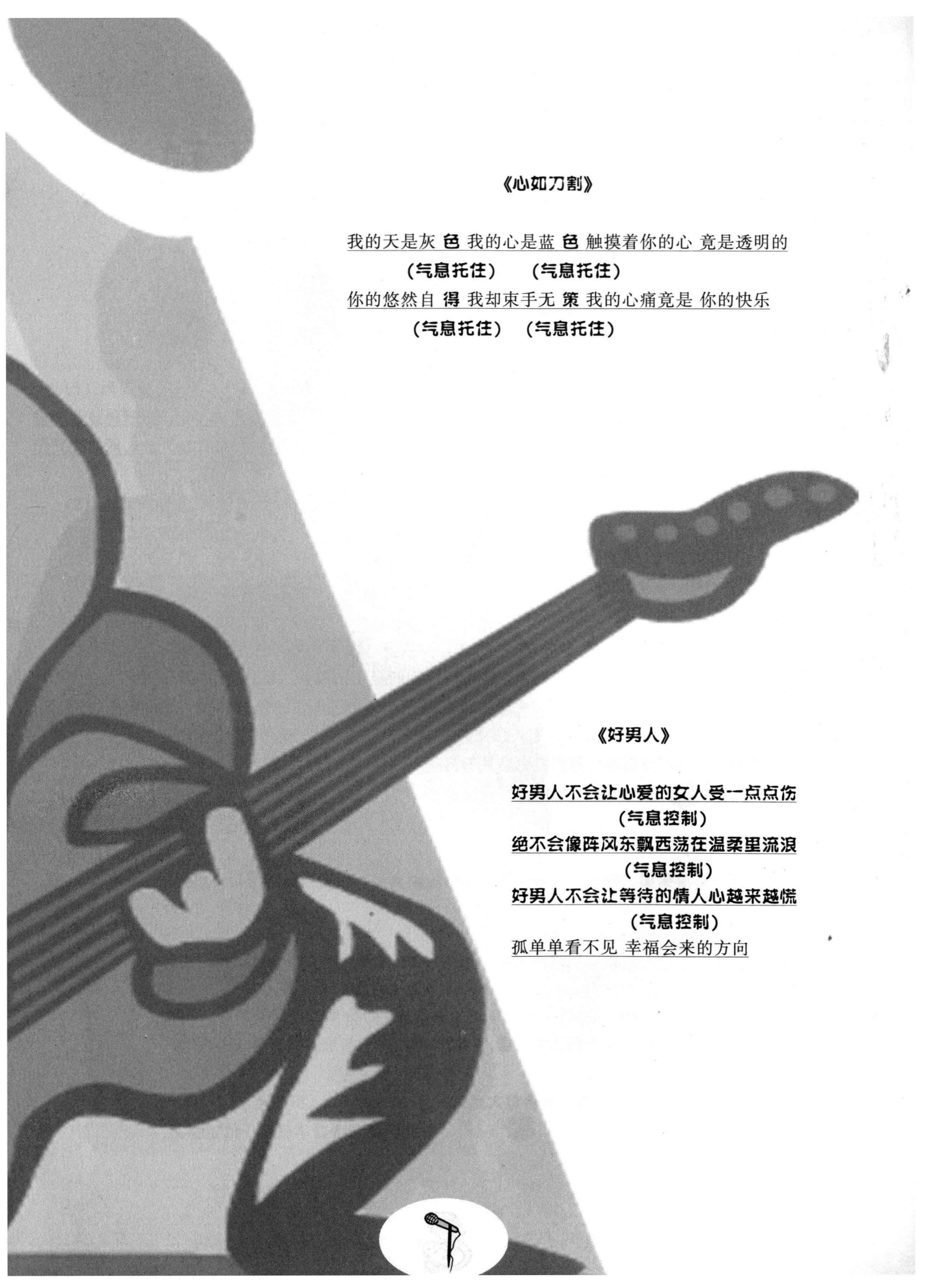
那一场风花雪月的事 既然会结束又何必开始

(气息控制)

那曾经疯狂痴情的我和你 坐爱情的两岸看青春的流逝

(气息控制)

《心如刀割》

我的天是灰 色 我的心是蓝 色 触摸着你的心 竟是透明的

(气息托住) (气息托住)

你的悠然自 得 我却束手无 策 我的心痛竟是 你的快乐

(气息托住) (气息托住)

《好男人》

好男人不会让心爱的女人受一点点伤

(气息控制)

绝不会像阵风东飘西荡在温柔里流浪

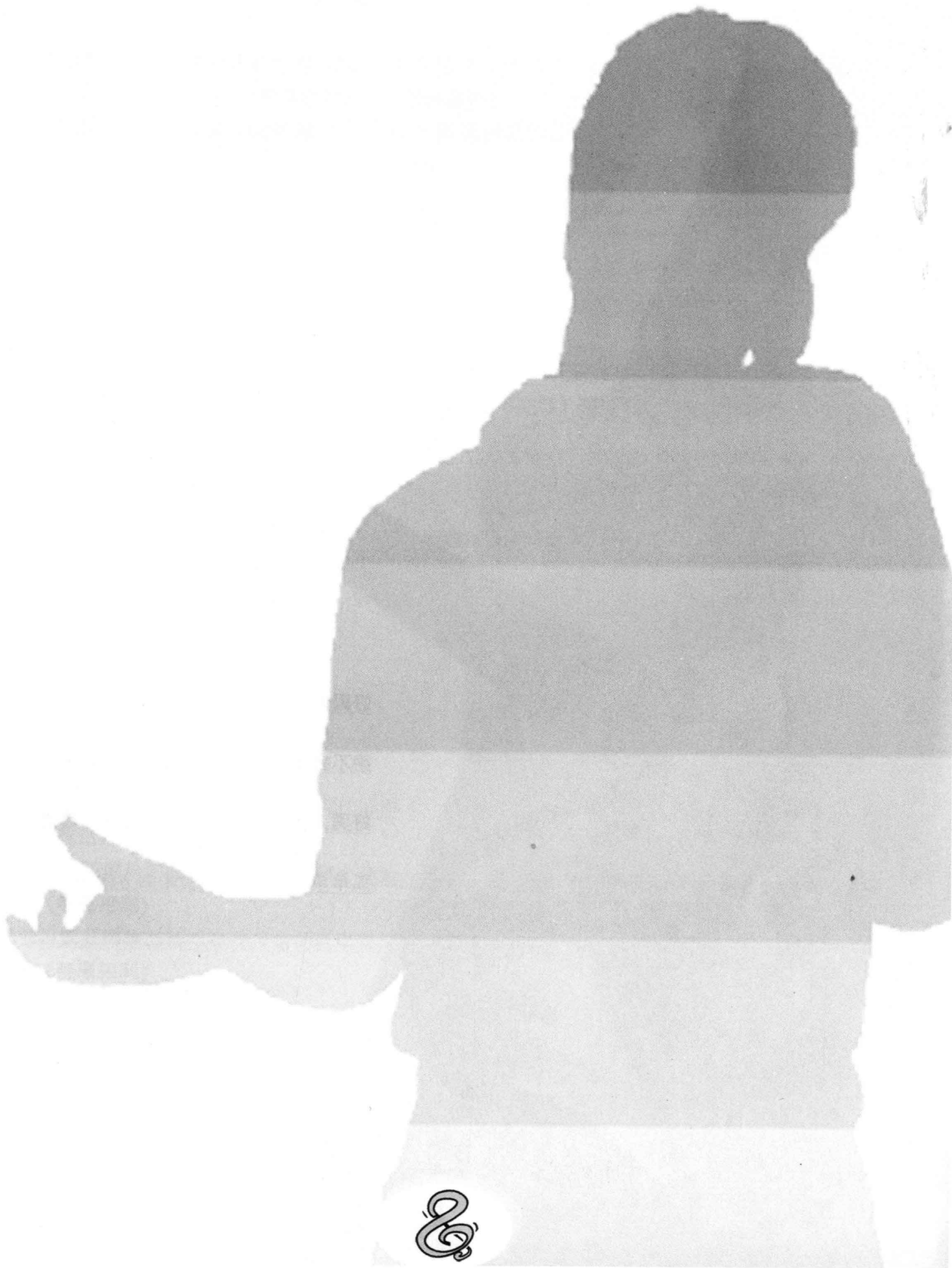
(气息控制)

好男人不会让等待的情人心越来越慌

(气息控制)

孤单单看不见 幸福会来的方向

好男人

该曲是张镐哲在 90 年代最有代表的一首作品。张镐哲的嗓音沙哑、粗砺，具有成熟男人的沧桑感。该曲的整体音区不高，因此要用厚实的真声来演唱，要避免声音发虚，要注意胸声的运用。

(1) 该曲的段落结构为二段体。A 段音区不高，情绪要低沉一些，声音要松弛，力度不要太强，音量可轻声一些；B 段音区有所提高，旋律也有所起伏，因此情绪要激动一些，气息要饱满，语气要加强，丹田的力量要积极一些。

(2) 下面我们来分析一下歌曲中需要注意的细节问题。

歌词：

A

(该段情绪要低沉一些，声音要松弛)

心里太多苦太 委屈 就痛快哭一场 说他对你好对你疼 眼神中却迷惘

(连续下行旋律，并且由 7 音开头，要注意音准的把握，要注意气息的松弛下沉。)

这是怕朋友 会担心难过才微笑着说谎 或用情太深 早分不清真相

当你把一切全 做到 他希望的模样 他又真的实现几次承诺过那些话

(连续下行旋律，并且由 7 音开头，要注意音准的把握，要注意气息的松弛下沉。)

说的没有错 为相爱的人受些苦又何妨 他爱不爱你 想一想再回答

B

(该段情绪要激动一些，气息要饱满，语气要加强，丹田的力量要积极一些。)

好男人不会让心爱的女人受一点点伤 绝不会像阵风东飘西荡在温柔里流浪

(句子较长，要注意气息的控制，呼气要缓呼，要呼得均匀一些，自然一些，不要憋气。)

好男人不会让等待的情人心越来越慌 孤单单看不见幸福会来的方向

(句子较长，要注意气息的控制，呼气要缓呼，要呼得均匀一些，自然一些，不要憋气。)

(“男”字音区较高，并且是一个上行八度大跳音程，要注意丹田力量的支撑，喉头要放松，气息不要憋在胸口。)

好男人

(张镐哲 演唱)

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

姚若龙 词
张翰祥 曲

