

流行音乐

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 王菲 歌曲 [标准级]

[标准级] 怎样唱好王菲歌曲

超级流行演唱
实现你的歌唱梦想

中央音乐学院北京环球音像出版社

歌唱爱好者 / 学习者 / 歌

怎样唱好 王菲 歌曲..... [标准级]

示佳级

行唱
林
人唱

怎样唱好王菲歌曲

主 编：李 云

编 著：李 云 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-A64-06-345-00/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

王磊

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屏网络音乐剧《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

王菲个人资料	1
王菲的演唱特点介绍	6
王菲的演唱特征与方法	7
1. 灵空的感觉	7
2. 气声的运用	8
3. 颤音的运用	10
4. 真假声转换	12
5. 挫音的运用	14
棋子	16
天空	20
红豆	23
誓言	26
流年	29
人间	32
香奈儿	35
寒武纪	37
我愿意	40
新客房	44
不眠飞行	47
容易受伤的女人	50

执迷不悔	53
半途而废	56
又见炊烟	60
但愿人长久	64
当时的月亮	68
爱与痛的边缘	72
阿修罗	76
白痴	78
单行道	80
假期	82
脸	86
流浪的红舞鞋	88
你喜欢不如我喜欢	90
如果你是假的	92
只爱陌生人	94
笑忘书	96
有时爱情也徒有虚名	99

王菲 个人资料

本 名: 王菲(王靖雯)

英文名: Wong, Faye

别 名: 15 岁前跟妈妈姓叫 Shirley

生 日: 1969-08-08

出生地: 北京

身 高: 172cm

体 重: 50kg

血 型: N/A

星 座: 狮子座

家庭状况: 父、母、哥哥

学 历: 北京市东直门中学

嗜 好: 听音乐

初恋年龄: 17 岁

喜欢的衣服: 简单、舒适

最喜欢颜色: 各种颜色

最喜欢食物: 零食

最喜欢饮料: 水

最喜欢运动: 球类运动、游泳

最喜欢歌星: 邓丽君

最喜欢演员: 很多

最喜欢节日: 农历新年

最喜欢宠物: 狗

最喜欢自己的歌曲: 冷战

最喜欢歌曲: Kisses In The Wind

最想去的地方: 埃及

愿 望: 永远幸福快乐

王菲 履历

1987 年底 至香港, 由于从小一直爱唱歌, 经朋友介绍下认识戴思聪老师, 跟戴老师学唱歌。

1989 年 经戴思聪老师介绍, 认识当时「新艺宝」唱片公司的总经理陈小宝先生, 经过试音后, 正式成

为歌手,踏入歌坛。

1989年 在「亚太金箏流行曲创作大赛」香港决赛中,以一首「仍是旧句子」荣获该比赛铜奖。

1989年 推出首张个人同名粤语专辑『王靖雯』,

1990年 推出第二张专辑『Everything』及第三张专辑『You Are the Only One』,并夺得该年叱咤乐坛流行榜「叱咤女歌手」铜奖(商业电台)。

1992年 离港远赴美国修读音乐方面的课程,其间唱片公司先后推出了两张精选辑『Shirley Once More』及『More Shirley』,成绩非常突出,其中『Shirley Once More』更冲破白金数字。

1992年 自美返港重新踏入乐坛,第四张专辑『Coming Home』推出即缺货,销售突破白金唱片,其中「容易受伤的女人」一曲更在各大音乐奖项及排行榜中勇夺金曲。

1992年 入选十大劲歌金曲第四季季选(无线电视)-「容易受伤的女人」

1992年 十大劲歌金曲(无线电视)-「容易受伤的女人」

1992年 十大金曲(香港电台)-「容易受伤的女人」

1992年 叱咤乐坛流行榜全国专业推介铜奖(商业电台)-「容易受伤的女人」

1992年 叱咤乐坛流行榜至尊歌曲大奖(商业电台)-「容易受伤的女人」

1993年 推出第五张专辑『执迷不悔』

1993年 十大劲歌金曲第二季季选(无线电视)-「执迷不悔」

1993年 叱咤乐坛流行榜我最喜爱的歌曲第二回合之三首作品之一(商业电台)-「执迷不悔」

1993年 年度十大劲歌金曲之一(无线电视)-「执迷不悔」

1993年 香港电台十大中文金曲之一(香港电台)-「执迷不悔」

1993年 香港电台十大中文金曲最佳原创歌曲(作词及主唱)(香港电台)

1993年 叱咤乐坛流行榜叱咤女歌手金奖(商业电台)

1993年 推出第六张专辑『十万个为什么?』

1993年 因其高挑甜美的外型,无线电视有限公司邀请王菲参与电视剧「原振侠」、「壹号皇庭」及「千岁情人」的演出。

1993 年 首次担纲女主角,由王家卫执导的电影“重庆森林”,更获得瑞典的斯德歌尔摩影后殊荣,并入围金马奖最佳女主角及第十四届香港电影金像奖最佳女主角提名。

1994 年 先后推出首张国语专辑『迷』及第二张国语专辑『天空』

1994 年 先后推出『最菲』精选辑及『胡思乱想』专辑,正式将艺名「王靖雯」更改为本名「王菲」

1994 年 演出维珍航空〈1994-1995〉电视广告影片

1994 年 首次巡回美加各地,展开个人环球演唱会

1994 年 首次于香港红勘体育馆举行个人演唱会

1994 年 最受欢迎国内女歌手(无线电视)

1994 年 劲爆女歌手(新城电台)

1994 年 新加坡 933 醉心金曲奖(商业电台)

1994 年 香港电台十大中文金曲之一(香港电台)-「冷战」

1994 年 英国十大最受欢迎歌曲(英国伦敦国际广播电台)-「梦中人」

1994 年 英国十大最受欢迎女歌手金奖

1994 年 年度十大劲歌金曲之一(无线电视)-「梦中人」

1994 年 年度叱咤乐坛流行榜叱咤女歌手金奖(商业电台)

1995 年 叱咤乐坛流行榜二十大我最喜爱原创歌曲之一(商业电台)-「我愿意」

1995 年 最受欢迎女歌手(香港电台)

1995 年 劲爆女歌手(新城电台)

1995 年 最佳演绎女歌手-「天空」

1995 年 MTV STATION-BEST ASIA ARTIST-「棋子」

1995 年 观众投票亚洲区最佳演绎音乐录像带-「棋子」

1995 年 加拿大多伦多美加华语电台十大至爱女歌手金奖

1995 年 加拿大多伦多美加华语电台十大至爱金曲-

「知己知彼」

1995 年 香港电台十大优秀歌手

1995 年 推出 EP『一人分饰两角』

1995 年 推出『Di-Dar』

1995 年 亚太区最受欢迎香港女歌手(无线电视)

1995 年 最受欢迎女歌手(无线电视)

1995 年 推出『菲靡靡之音』

1996 年 推出『浮躁』

1996 年 劲歌季选冠军-「爱与痛的边缘」

1997 年 与新艺宝唱片公司约满,以

「A Production House Ltd.」的名义加盟「EMI 百代」唱片公司

1997 年 新艺宝唱片公司于约满后,先后推出『玩具』EP、『自便』EP 及『菲卖品』精选辑

1997 年 正式推出加盟「EMI」后第一张国语专辑『王菲』

1997 年 与王家卫、杜可风、张叔平等合作,演出 MOTOROLA 行动电话电视广告影片

1997 年 马来西亚九七动感 321 中文音乐奖最受欢迎华语金曲奖-「你快乐(所以我快乐)」

1997 年 马来西亚九七动感 321 中文音乐奖最受欢迎女歌手奖

1997 年 Channel V 中文 Top 20 榜中榜歌曲-「你快乐(所以我快乐)」

1998 年 『菲主打』(精选辑)、『唱游』、『Eyes On Me』

1998 年 Channel V 中文 Top20 榜中榜歌曲-「半途而废」

1999 年 入围第十届金曲奖国语最佳女演唱人奖

1999 年 香港明报与新城电台合办「精选 104 我指定精选」-新世代亚洲 DIVA 及 TOP ONE 我指定 MTV 精选歌手奖-「半途而废」

1999 年 香港无线劲歌金曲-最受欢迎女歌手奖

1999 年 中华民国音乐著作权中介协会举办票选世纪国语好歌-「我愿意」

1999 年 入围第十六届 MTV STATION-BEST ASIA ARTIST-「半途而废」

1999 年 香港 TVB 8 第一届 98、99 金曲榜最佳女歌手

1999 年 香港 TVB 8 第一届 98、99 金曲榜金曲奖-「半途而废」

2000 年『唱游大世界王菲香港演唱会 98-99』

2000 年『寓言』

2000 年 11 月『菲电子时代』粤语

2001 年 05 月『王菲音乐盒』

2001 年 07 月『Separate Ways(EPCD)』

2001 年 10 月『王菲(香港特别版)』『光之翼(日版)』『王菲好精选+Music Box』

2001 年 10 月『梦中人(日版)』

2001 年 11 月『王菲(CD+EP+AVCD)(香港限量特别版)』『我的王菲时代』

『Loving Kindness & Wisdom』

2002 年 03 月『你王菲所以我王菲』

2002 年 09 月『Faye Best』

2002 年 11 月『失物招领-王菲精选』

2002 年 12 月『王菲全面体演唱会(日本武道馆)(DVD)』

2003 年 09 月『王菲最新精选专辑』

2004 年百变天后超白金精选

王菲的演唱特点介绍

王菲早期作品给人一种朴实自然的感觉,那时的演唱不加修饰、声音流畅清新,是较为典型的早期港台叙事性演唱。这也是“自由”演唱的一种形式。

后来,王菲的演唱以“炫技”为特长,在任何一首歌曲的二度演唱中,她都能做到自己独到的演唱风格。她的声音听起来缥缈虚幻但又不失稳定的气息,所有的声音完全掌控在她的意念之中、收放自如、拿捏有余。从演唱技巧上讲,这是人、声、气三者的完美融合。

在她的演唱中,你几乎找得到演唱技巧中想要的所有理想效果。混声唱法、气声唱法、高低音转换的平滑、真假换声点的模糊、共鸣与气声的融合,样样俱美。她的唱腔既有传统的演唱技法,又吸收了欧美流行唱法的长处,时而还借鉴美声的技巧,但是其演唱却是完整统一的,各种技艺都在近乎完美的控制中。

流行歌手中,大多歌手都懂得颤音的运用,但王菲是其中比较出色的一位。她的声音就像人声的“揉弦”。延长音中如果没有“揉弦”,效果就会觉得干涩。

在王菲的歌曲中,很多颤音的运用早已不仅是声音的技巧,而是表达情绪和拨动心灵的利器了。王菲是一位非常大胆的歌手,她在早期的作品给人一种自然朴实的演唱风格,可后来她的演唱风格却赋予了她非常个性的演唱风格,同时也非常有挑战性。

接下来分析一下王菲的歌曲,她的歌曲有很多地方值得大家去借鉴。我们在这里只是比较直截了当的看到王菲歌曲的一些特点,能够让我们可以快速的建立一些演唱方式,但是不能够完全的一味去模仿。其实我们每一位演唱者都有自己的演唱特征,我们在这里只是借鉴,来丰富我们的演唱。

王菲演唱特征与方法

1、灵空的感觉 (请看讲解与示范)

“灵空”就是声音听起来很飘渺、虚幻,但是又不失掉气息。例如我们大家非常熟悉的歌曲《天空》,在演唱这类歌曲的时候我们要求非常轻松,做到收放自如、拿捏有余,同时也要做到人、气息、声音三者之间的完美融合。而在唱这首歌曲的时间要注意到少用到真声,要用到混声、假声,要注意声音的高度,要让声音有流动感。

在唱后面高音时要注意气息的控制。一定注意气息的位置要保持在小腹部以下,同时要注意灵空的感觉要保持在头腔共鸣上,我们在唱的时候嘴型可以不用张的很大。

大家都知道唱歌的时候要字正腔圆,但在唱灵空的感觉的一些歌曲只要把字念的足够清楚就够了,不需要很夸张的去咬字。

下面我们来听一下《天空》来了解和学习一下灵空感觉的演唱

(请看示范讲解)

例:《天空》

我的天空,为何挂满湿的泪,我的天空,为何总灰的脸

飘流在世界的另一边,任寂寞侵犯,一遍一遍,天空,划着长长的思念

你的天空,可有悬着想的云你的天空,可会有冷的月

放逐在世界的另一边,任寂寞占据,一夜一夜,天空,藏着深深的思念

灵空感觉的演唱,歌曲举例:

例:《我愿意》

愿意为你我愿意为你,我愿意为你忘记我姓名

就算多一秒停留在你怀里,失去世界也不可惜

我愿意为你我愿意为你,我愿意为你被放逐天际

只要你真心拿爱与我回应,什么都愿意,什么都愿意为你

例:《棋子》

我像是一颗棋,进退任由你决定,我不是你眼中唯一将领

却是不起眼的小兵

我像是一颗棋子,来去全不由自己,举手无回你从不曾犹豫

我却受控在你手里

2、气声的运用 (请看讲解与示范)

大家都知道气声如果从字面上来解释的话,就是以气带声,也就是我们在演唱的过程当中声音的感觉是比较少的,而气用的是比较强的,在王菲的作品当中以《我愿意》这首歌代表性是比较强的。这首歌在开始的部分是非常轻的,几乎是一种轻声叙述的感觉,而不是放开的。

气声的运用虽然是以气带声,但我们还是要求声音是可以清晰可辨的。那同时也要保持声音的质感存在。王菲就是能把少量的气息趋于成一条线,使这个气息再少也能够发出有质有型的声音。有很多人认为在有气声的地方唱高音很困难,其实不然,只要我们把声音的点找到了,就可以做到声音弱而不虚。但是我们在演唱中不能唱成一种没有质感的喘气的声音,这就需要歌者要有非常好的控制能力,所以我们要保持在整首歌的演唱中,都

做到气大于声。

我们在演唱的时候一定要注意,先有气出来再有声音出来,而不是同时出来。其实我们在演唱气声的歌曲的时候并不是非常容易的,因为在运用大量的气声的时候,我们身体的负荷量是非常大的,如果气息运用很猛烈的话会冲击到头脑,就会有头晕的感觉。

下面我们来听《我愿意》来了解和学习一下气声的演唱

(请看示范讲解)

例:《我愿意》

思念 是一种很玄的东西,如影随形,无声又无息出没在心底

(气声)

(气声)

转眼吞没我在寂默里

我无力抗拒 特别是夜里 喔,想你到无法 呼吸,恨不能立即 朝你狂奔去

(气声)

(气声)

(气声)

大声的 告诉你 愿 意为你 我愿 意为你 我 愿意为你忘记我姓名

(气声)

(气声)

(气声)

(气声)

就算多一秒停留在你怀里 失去世界也不可惜

只 要 你真心 拿 爱与 我回应 什 么 都愿意 什 么 都愿意为 你

(气声)

(气声)

(气声)

(气声)

(气声)

气声演唱歌曲举例:

例:《红豆》

有时 候 有时 候,我会相信 一切有尽头

(气声) (气声)

(气声)

相聚离 开 都有时 候,没有什么会永垂不朽

(气声) (气声)

可是我有时 候,宁愿选择 留恋不放手,等到风景都看透

(气声)

(气声)

(气声)

也许你会陪我看细水长流

例:《流年》

爱上 一个天使的 缺点,用一种魔鬼的 语言

(气声)

(气声)

(气声)

上帝在 云端 只眨了一 眨眼,最后眉一 皱 头 一点

(气声)

(气声)

(气声)

(气声)

爱上 一个认真的 消遣,用一朵花开的 时间

(气声)

(气声)

(气声)

你在我 旁边 只打了个 照面,五月的晴 天 闪 了电

(气声)

(气声)

(气声)

(气声)

(请看讲解与示范)

颤音的运用

颤音也是很多广大爱好者都会运用的一种演唱方式。有很多朋友天生就一点颤音都没有,但我们可以在后天去学习。

那在广大的流行歌手中大多数人都会运用颤音,但是王菲运用颤音是比较出色的。颤音的感觉就像是人声的柔弦,如果在延长音中间没有柔弦,那么这个声音就会显的非常的干涩。特别是每一句演唱的尾音是用到颤音最多的,也就像我们画画一样,起到画龙点睛的作用。

颤音从技巧上来解释的话,它是原音高的四分之一或者是二分之一之间的这个音来回交替所产生的颤音。我们就用颤音非常典型的《红豆》这首歌曲来举例说明。

(请看示范讲解)

《红豆》

还没好好的感受 雪花绽放的气 候 我们一起颤抖 会更明白什么是温柔

(颤音)

(颤音)

还没跟你牵着手 走过荒芜的沙丘 可能从此以后学会珍惜 天长和地久

(颤音)

(颤音)

(颤音)

有时候有时候 我会相信一切有尽头 相聚离开都有时候 没有什么会永垂不朽

可是我有时候 宁愿选择留恋不放手 等到风景都看透 也许你会陪我看细水长 流

(颤音)

(颤音)