

9
音乐艺术

怎样唱好 周传雄*游鸿明

本书适用于
歌唱爱好者
学习者
歌手

SONG
CULTURE
音乐娱乐书
自主·表现·享乐

歌曲

北京环球音像出版社

VCD + 配书
音像配书

怎样唱好周传雄/游鸿明歌曲

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-A64-06-374-00/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。

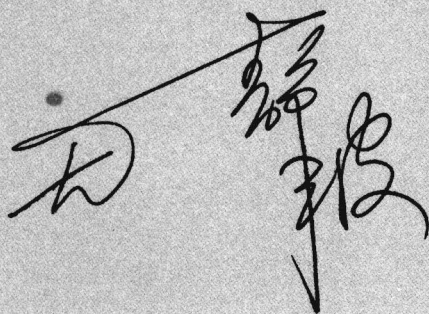
下面,尚需陈述几个问题。

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。

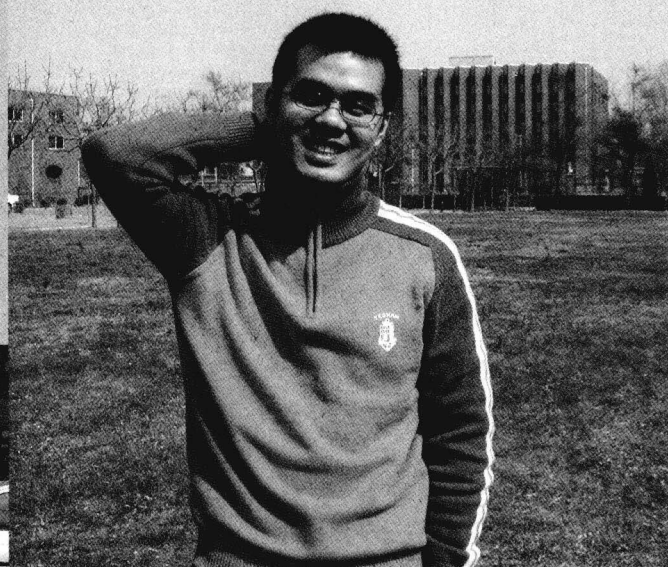
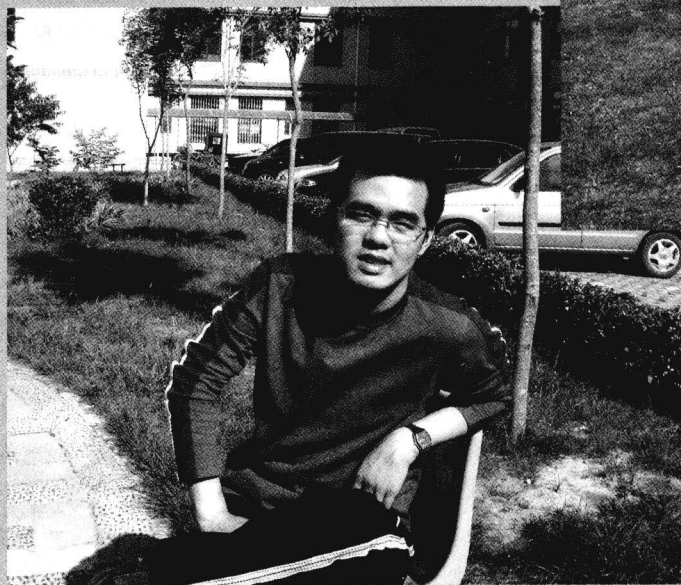
第三,关于讲座中的“模仿”问题。在光盘讲座中,有些刻意模仿的做法,只是为了满足部分“模仿秀”的需求,并非演唱的唯一途径,也并非专业歌手的最终目的,因此在学唱过程中,每个人要视自己的条件而定,不应盲目模仿。

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

周传雄个人资料	1
周传雄(小刚)演唱特征	3
1.“说话式”演唱	4
2.哭腔的运用	5
3.假声的运用	6
4.喊声的运用	7
我的心太乱	9
黄昏	12
忘记	14
我在身边	16
记事本	18
二分之一的爱情	21
暖风	24
出卖	27
男人海洋	30
有没有一首歌会让你想起我	33

游鸿明个人资料.....	36
游 鸿 明 演 唱 特 征	37
1.中音区自然、流畅.....	38
2.假声的运用	39
3.哭腔的运用	40
情人憔悴	41
恋上一个人	44
爱我的人和我爱的人.....	46
狂悲狂喜	48
爱一回伤一回	50
一天一万年	52
孟婆汤	54
情难求	56
下沙	58
爱我	60

周传雄个人资料

籍贯：湖北

最喜欢的书：未央歌、挪威的森林

擅长乐器：吉他、钢琴、鼓、电子合成器

【专辑记录】

1989年『无名小卒合辑』

1990年『没有你的日子』、『我也许是个笑话』

1991年『舍不得你走』

1992年『哈萨雅琪』

1993年『风干我的伤悲』

1994年『Back Home』

1995年『二分之一的爱情』

1996年『心出发』

1997年『我的心太乱』

1998年-2000年 以周传雄本名专心创作与制作，

重要作品

寂寞轰炸(张克帆)

记事本(陈慧琳)

对你的爱依然在(许志安)

崩溃(于台烟)

出卖(那英)

好想再听一遍(陶莉萍)

北极雪(陈慧琳)

错到底(许志安)

那天(张克帆)

爱不够(冯德伦)

点烟(于台烟)

真话伤人很痛(苏永康)

那年我们17岁(何润东)

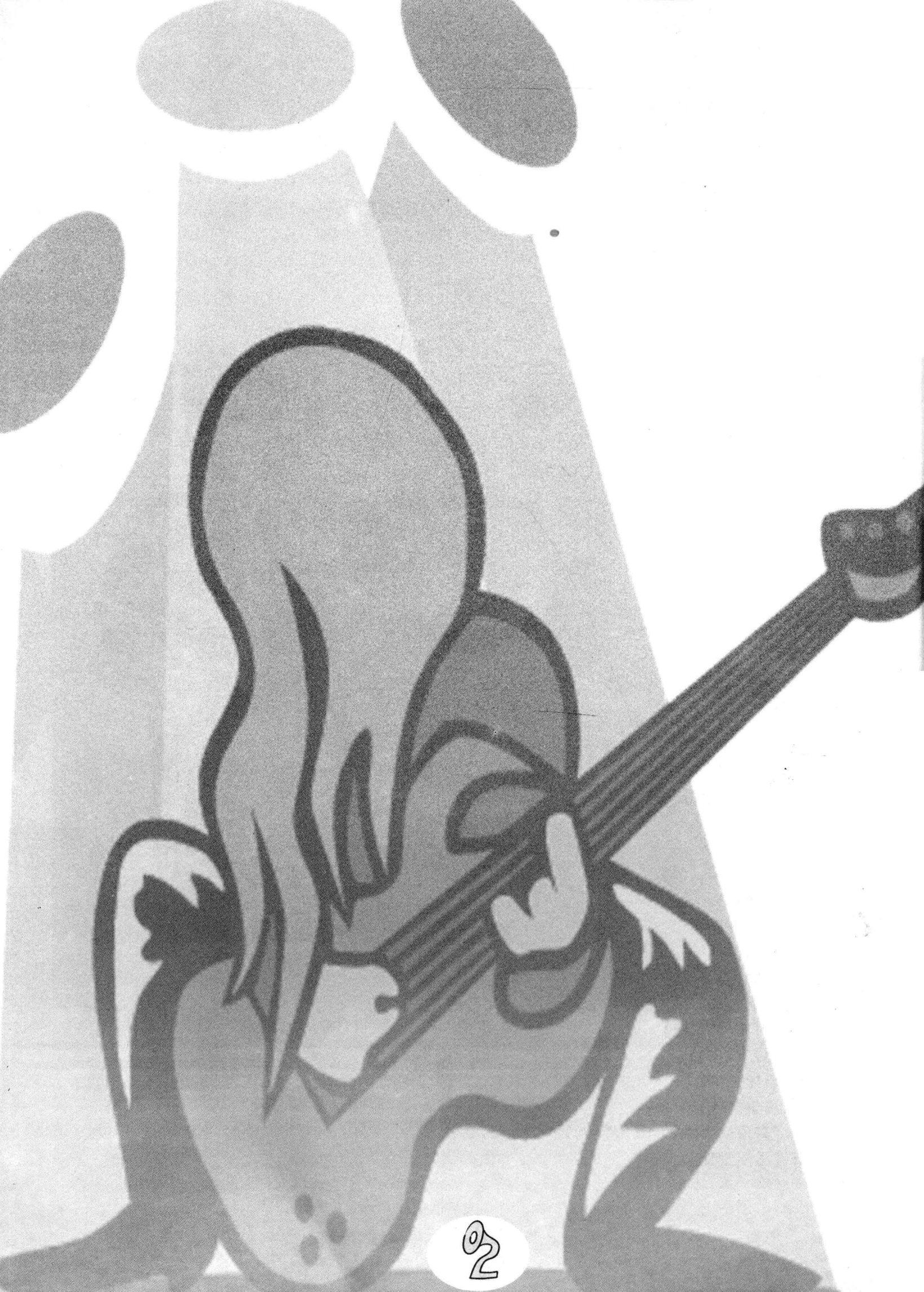
单身移民(熊天平)

练习(川岛茉树代)

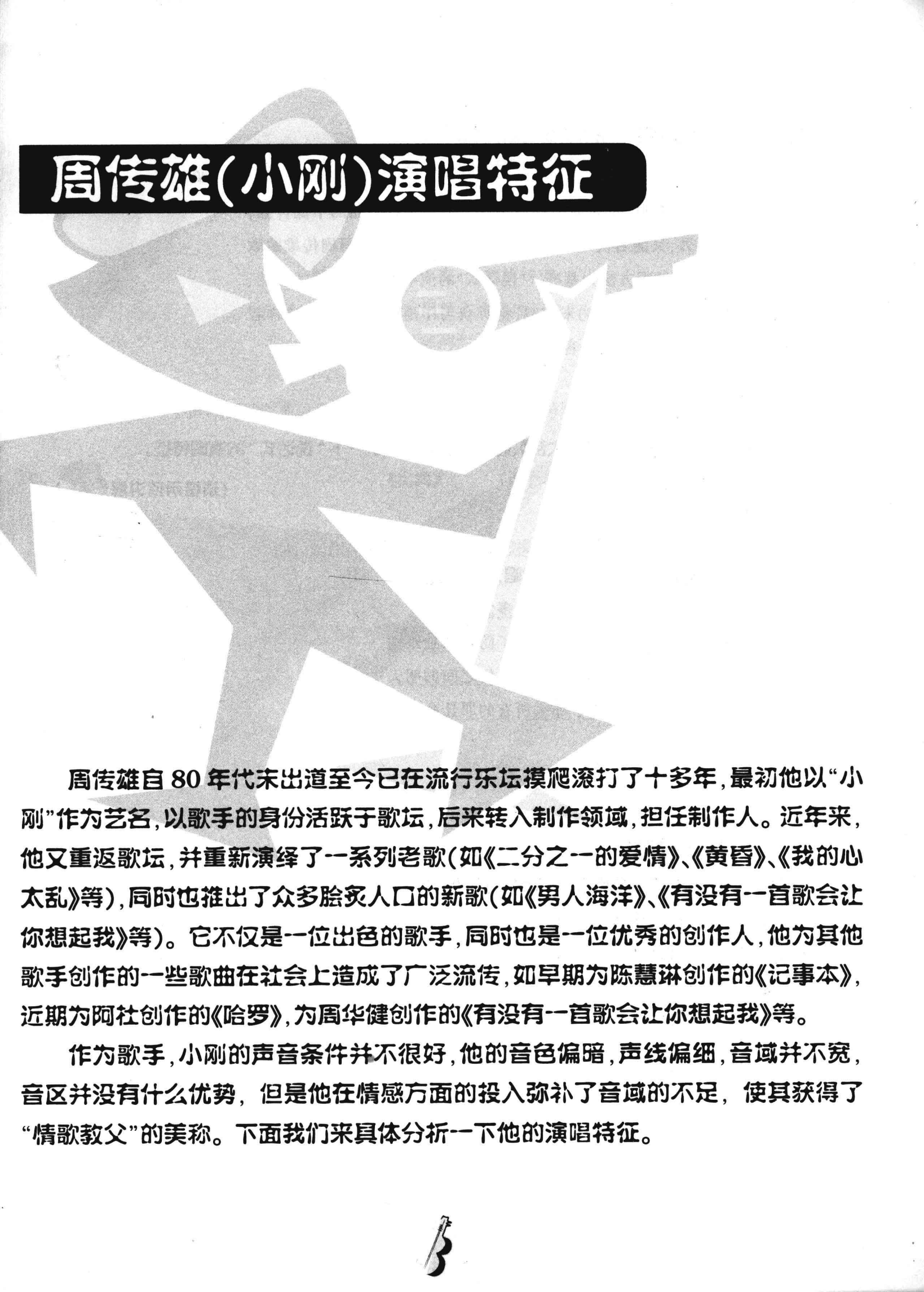
1999年『音乐记事本』

2000年『周传雄Transfer』

周传雄(小刚)演唱特征

周传雄自 80 年代末出道至今已在流行乐坛摸爬滚打了十多年,最初他以“小刚”作为艺名,以歌手的身份活跃于歌坛,后来转入制作领域,担任制作人。近年来,他又重返歌坛,并重新演绎了一系列老歌(如《二分之一的爱情》、《黄昏》、《我的心太乱》等),同时也推出了众多脍炙人口的新歌(如《男人海洋》、《有没有一首歌会让你想起我》等)。它不仅是一位出色的歌手,同时也是一位优秀的创作人,他为其他歌手创作的一些歌曲在社会上造成了广泛流传,如早期为陈慧琳创作的《记事本》,近期为阿杜创作的《哈罗》,为周华健创作的《有没有一首歌会让你想起我》等。

作为歌手,小刚的声音条件并不很好,他的音色偏暗,声线偏细,音域并不宽,音区并没有什么优势,但是他在情感方面的投入弥补了音域的不足,使其获得了“情歌教父”的美称。下面我们来具体分析一下他的演唱特征。

1. “说话式”演唱 (请看讲解与示范)

“说话式”的演唱是小刚的重要演唱特征之一。特别是在歌曲的中低音区,这种演唱方式既不费力,又能给人一种朴实、亲切的感觉,因此演唱周传雄的歌曲,都可以以“说话式”的演唱方法为基准。“说话式”的演唱要注意语气的自然、咬字的松弛,要以倾诉或交流的口吻来演唱,将听众当作是交流的对象,这样叙述般演唱出来的旋律,朴实、真挚,最容易打动听众。

下面我们可以通过《我的心太乱》、《我在身边》来分析一下“说话式”的演唱特征。

(请看示范讲解)

《我的心太乱》

(说着演唱,自然地、亲切地演唱)

夜里难以入睡用什么可以麻醉 情绪太多怎堪面对
不是不要你陪有些事你无法体会 卸下了防备孤独跟随
我想要一个自己的空间 能够好好想想我们之间的明天
如果爱情不如我们想象的甜美 那么所有的罪让我来背

《我在身边》

(保持说话的感觉,不要把声音全放出来,要用轻声控制着唱)

星星挂在天边 就像梦想来不及实现
把过去想了一遍 想起眷恋你的昨天
等待是久了一些 时间沉默地过了几年
相爱是一种语言 只是你不说我如何听见

2. 哭腔的运用 (请看讲解与示范)

哭腔是小刚的另一大演唱特征，他经常在情绪比较激动的地方使用哭腔来体现丰富、细腻的情感。

哭腔的运用要将声音灌入鼻腔，然后再采用哭泣的状态来发声，这种声音具有很强的艺术感染力。

下面我们可以通过《出卖》、《二分之一的爱情》来分析一下哭腔的艺术效果。

《出卖》 (请看示范讲解)

你的多情出卖我的爱情 赔了我的命 我卖了一个世界却换来灰烬
(哭腔)

你的绝情出卖所有爱情 好梦一下子清醒 感情像个闹钟按一下就停
(哭腔)

《二分之一的爱情》

我知道这是二分之一的机会 你说 爱 他比我还要更多一些
(哭腔)

我仍然仍然愿意不顾一切 只因我真的真的不要这样分别
(哭腔)

我知道这是二分之一的机会 感情不是真心就可以换得回

我真的真的 害怕伤悲 爱你的心求你真的了解
(哭腔)

3. 假声的运用 (请看讲解与示范)

所谓“假声”就是虚声(即声带局部振动发出的声音),它的特点是声音比较飘逸。因此在假声的运用中,我们要注意气息的支撑,气息要松弛的沉入丹田,将力量集中在丹田,以形成对声音的支撑;同时声音要通畅的灌入头腔,要充分利用头腔共鸣来获得宽厚、圆润的声音效果。否则假声容易发扁,而导致尖细无力。

假声一般都出现在歌曲中的较高音区,由于假声的运用具有较大的难度,因此在歌曲中一般都是一带而过的过渡音见多,较少出现长时间的假声持续。因此,在处理歌曲时,遇到自己的极高音时,要学会真假声的转换。

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 $\dot{1}$ 1 - | 1 $\dot{1}$ 1 - | 1 $\dot{1}$ 1 - | 1 $\dot{1}$ 1 - | 1 $\dot{1}$ 1 - ||
a 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 $\dot{1}$ 跳进时,两肋要明显张开,气息沉入丹,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《记事本》、《我的心太乱》等歌曲来分析一下假声的运用情况。(请看示范讲解)

《记事本》

爱得痛了 痛得哭了 哭得累了 矛盾心里总是 **强求**
(假声)

劝自己要放手 闭上眼让你走 烧掉日记重新来过

《我的心太乱》

我的心太乱要一些空白 你若是明白让我暂时的离开
我的心太乱不敢再贪更多爱 想哭的我却怎么哭也哭不 **出来**
(假声)

我的心太乱要一些空白 老天在不在忘了为我来安排
我的心太乱害怕爱情的背叛 想哭的我像是一个迷路 **小孩** 迷路的小孩
(假声)

4. 喊声的运用 (请看讲解与示范)

小刚的声音从整体上看是比较细小、柔弱的,对于表达一些沧桑的内容会显得比较费劲,但是他在演唱中,当情绪达到高潮时,他也经常采用喊声来表达内心的矛盾与激动,真可谓是“情到深处,每一声激情呼喊都变成了歌唱”。但是大家需要注意,喊唱只能作为渲染情感的“佐料”,而不能将其当作演唱的基础。另外还要注意的是,喊唱需要声音的通常与气息的支撑,否则声音将会显得僵硬而无泽。

下面我们可以通过《我在身边》、《出卖》来分析一下喊唱的艺术效果。(请看示范讲解)

《我在身边》

我在身边 怎么你 **看** 不见 别让我痴心地守候看不到终点

(喊声)

我在身边 希望最后你 **能够发现** 我能给你的温柔经得起考验

(喊声)

《出卖》

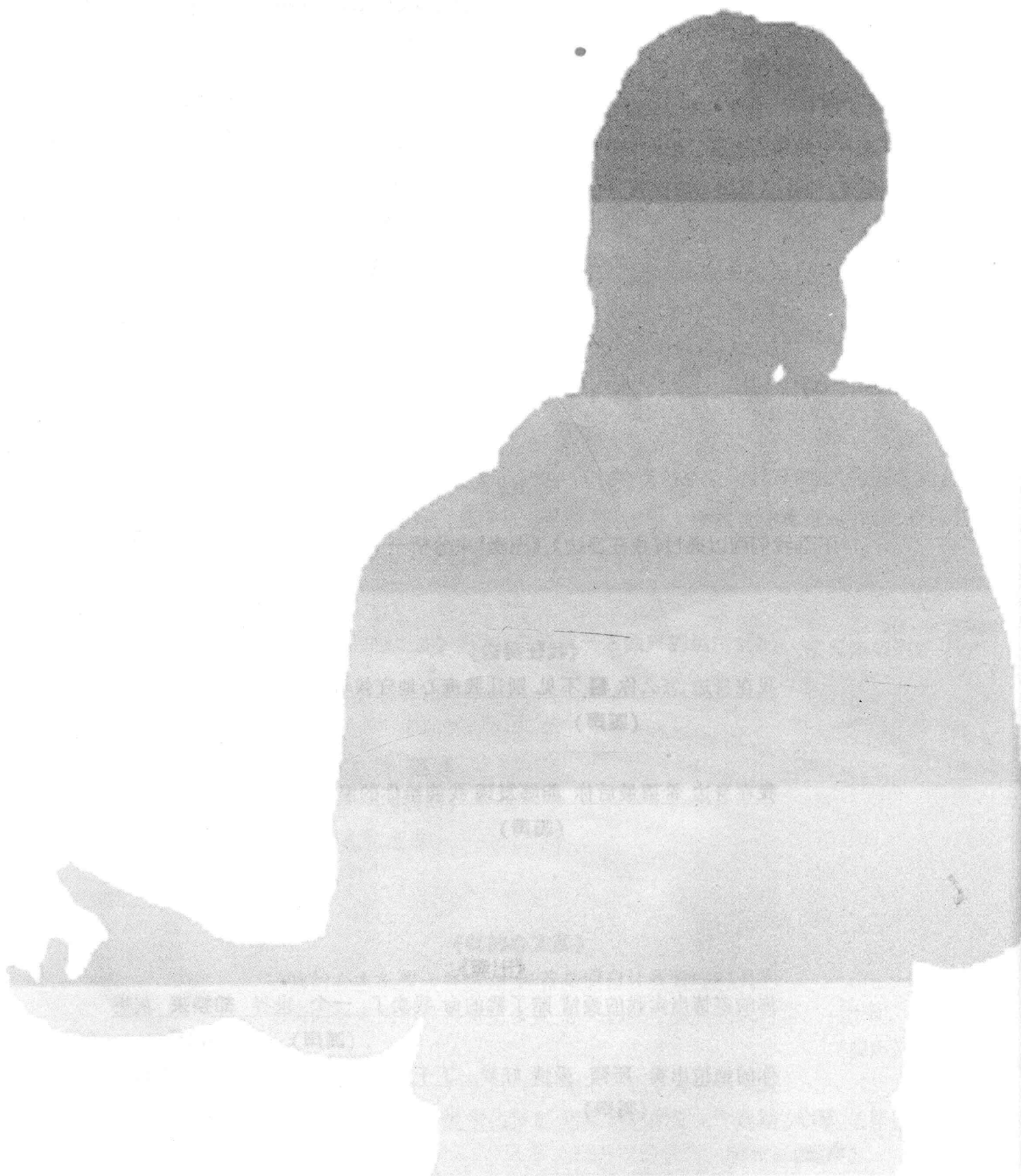
你的多情出卖我的爱情 赔了我的命 我卖了 一个 世界 **却换来** 灰烬

(喊声) (喊声)

你的绝情出卖 **所有** 爱情 好梦一下子清醒 感情像个闹钟按一下就停

(喊声)

我的心太乱

该曲是周传雄早期的一首代表作品,还是“小刚时代”的歌曲。该曲的旋律起伏较大,音域上具有较大的难度。

(1)该曲的结构是 AB 模式的二段体。A 段音区较低,节奏比较松散,因此要用叙述的口吻演唱,要轻声处理,像自言自语一样,轻声的将歌词说出来;B 段音区较高,因此要以混声为基础,极高音区要换用假声。

(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

(该段要用叙述的口吻演唱,要轻声处理,像自言自语一样,轻声的将歌词说出来)

夜里难以入睡用什么可以麻醉 情绪太多怎堪面对
不是不要你陪有些事你无法体会 卸下了防备孤独跟随

(前两句旋律线比较平和,情绪要沉稳一些,语气要柔和。)

(后两句旋律线有所伏起,节奏也从松散转为密集,因此语气要稍加强一些,气息要连贯起来,流动起来。)

我想要一个自己的空间 能够好好想想我们之间的明天
如果爱情不如我们想象的甜美 那么所有的罪让我来 背

(“背”字要注意归韵,最后要将韵母归到“i”母音的状态上,
同时要将胸腔打开,声音要尽可能的进入头腔。)

B

我的心太乱要一些空白 你若是明白让我暂时的离开
我的心太乱不敢再贪更多爱 想哭的我却怎么哭也哭不 出来

(假声)

我的心太乱要一些空白 老天在不在忘了为我来安排
我的心太乱害怕爱情的背叛 想哭的我像是一个迷路 小孩 迷路的小孩

(假声)

(该段要以混声为基础,“出来”和“小孩”要换成假声;他们的尾音韵母“ai”最后要归到“i”母音上,要有一个打开口腔的过程,然后收音时将口腔慢慢合拢,“ai”要分解成“ai-i”,最后归到“i”上。)

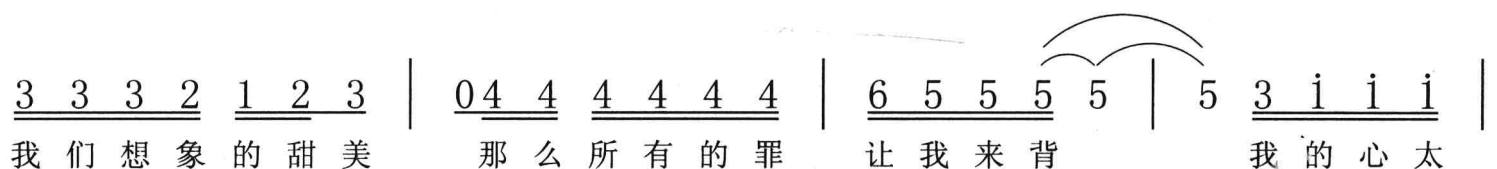
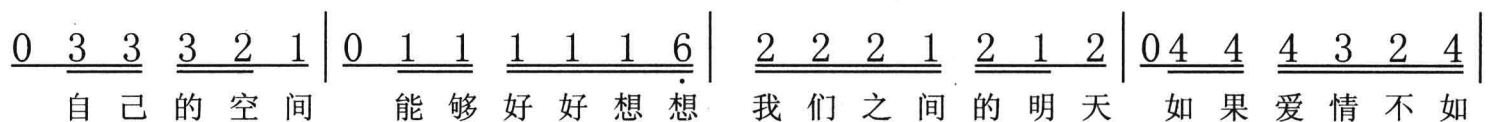
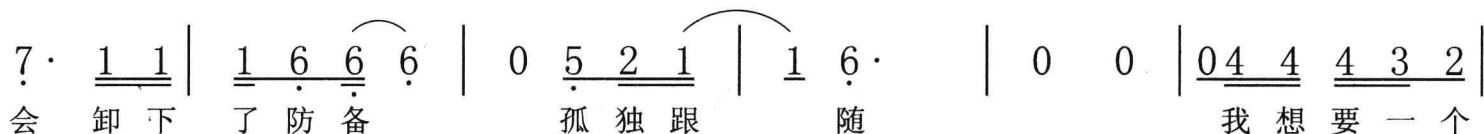
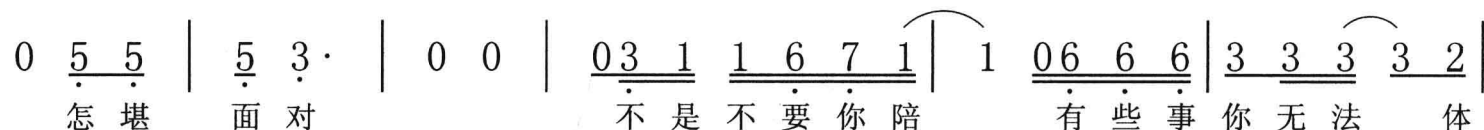
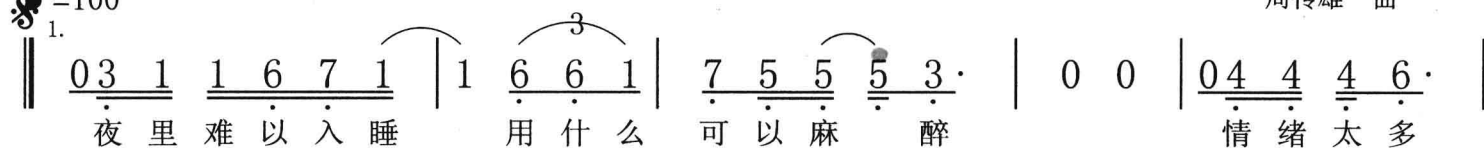

我的心太乱

(周传雄 演唱)

丁晓文 词
周传雄 曲

1=G $\frac{2}{4}$
♩=100

※2

