

SONG
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 陶喆 歌曲 [标准级]

「标准级」怎样唱好陶喆歌曲

用最
唱技巧
演唱诀窍

中央音乐学院北京环球音像出版社

天书

于

唱歌爱好者/学习者/歌手

怎样唱好 陶喆 歌曲 [标准级]

[标准级] 怎样唱好陶喆歌曲

用最短的时间掌握流行歌曲技巧

怎样唱好陶喆歌曲

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-A64-06-343-00/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。

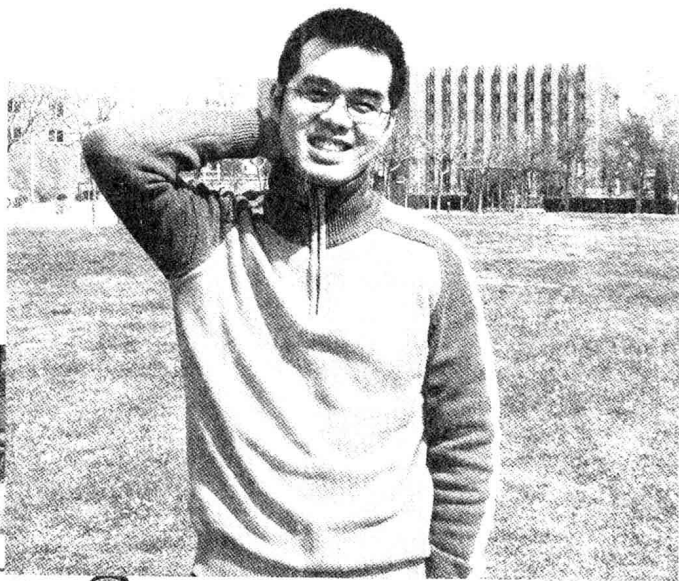
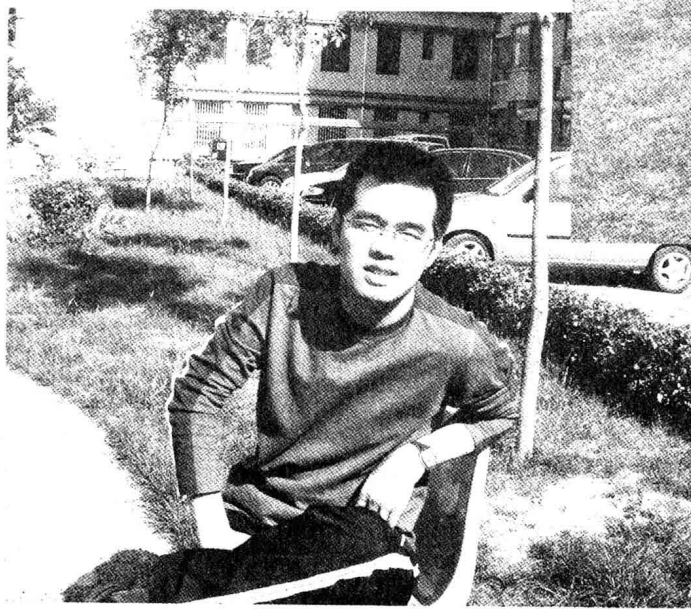
第二,关于写作方式与文字表达的问题。为了使更多普通读者能够清晰、明了的读懂本丛书,我们本着通俗易懂的原则,尽量回避声乐上的专业术语。因此,书中运用了很多非专业术语和通俗用语,敬请专业读者谅解。

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

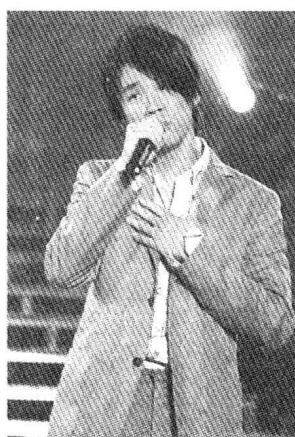
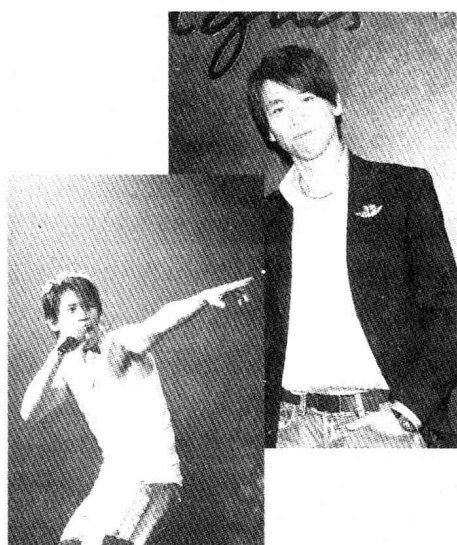
多年来从事流行音乐研究工作,主要研究方向有:流行音乐史学、流行音乐理论、流行演唱风格等。已出版的著作和教材有:《西方流行音乐简史》、《流行歌手成功指南》、《流行演唱分级训练教材》、《流行音乐学院—基础乐理》、《流行音乐学院—视唱练耳》、《流行歌曲写作》等。担任的主要课程有:《西方流行音乐史》、《中国流行音乐史》、《流行音乐赏析与讲评》、《流行歌曲写作》、《录音演唱辅导》等。

CONTENTS

目录

陶喆个人资料	1
陶喆演唱介绍	4
陶喆歌曲的特征及演唱方法	
1.风格特点——比较讲究即兴.....	5
2.声音特点——以混声和假声为主要特征.....	5
陶喆歌曲的演唱要点	
1.咬字松驰.....	6
2.注重语气感.....	7
3.用轻声演唱高音.....	8
4.真、假、混三种声音结合使用.....	9
5.“滑音”的运用	10
6.“华彩”处理	11
7.即兴变化	12
普通朋友	14
月亮代表谁的心	19
找自己	22
爱很简单	27
寂寞的季节.....	30
Angel	33
爱我还是他	36
沙滩	41

宫保鸡丁	44
说走就走	48
流沙	51
Melody.....	54
Dear God	58
黑色柳丁	63
夜来香	67
望春风	70
十七岁	72
天天	75
今天没回家	78
蝴蝶	83
我喜欢	88
二十二	92
再见以前先说再见	97
无缘	100
就是爱你	104
她的歌	107
Sula 与 Lampa 的寓言.....	109
小镇姑娘	114

陶喆个人资料

英文名：David Tao

原名：陶绪忠

生日：1969、7、11

星座：巨蟹座

身高：178cm

籍贯：上海

出生地：香港

童年居住地：台北

现在居住地：Pasadena、LA、USA

学历：台北公馆伯大尼美国学校，UCI，UCLA

毕业，读过 AFI

主修：心理学

副修：电影

性格：富有创意、主观性强、完美主义者、神经质、性感

最爱：艺术、汽车、电影、音乐

喜欢：美食

讨厌：电子游戏、棋类游戏

喜欢的书籍杂志：学术性、艺术、汽车、烹饪、

现代著作、文化、时装、健康、电影、音乐、真实故事、心灵自疗、旅游、计算机科技、西方名著

最喜爱的作家、书籍、杂志：Harry Potter Series

喜欢的音乐：另类音乐、大乐队、蓝调音乐、即兴讽刺歌、中国民间音乐、中国戏曲、古典音乐、经典摇滚乐、乡土音乐、二胡音乐、实验音乐、民歌、乡土爵士乐、福音歌曲、歌德式古

典音乐、重金属电子摇滚、工业音乐、爵士乐、现代摇滚乐、新时代乐曲、流行曲、rap、reggae、乡

村摇滚乐、salsa、爵士灵歌、电影配乐、圣歌、强节奏爵士乐、多类型音乐、世界性音乐、电子音乐
最喜爱的歌手、乐队：The Beatles

喜欢的电影：艺术片、动作片、喜剧片、纪录片、恐怖片、爱情片、科幻片、悬疑片、动画片

最喜爱的导演、演员、电影：Taxi Driver、Annie Hall

喜欢的运动：田径、健身、远足、线上滑冰、武术、越野单车、单车、跑步、缓步跑、壁球、游泳、
乒乓球、排球、散步、举重

喜欢的宠物：雀鸟、猫咪、狗、鱼、仓鼠、蜥蜴、蛇、龟

一句最重要的话：喝酒我爱保持清醒，吸烟我不想危害健康

陶喆音乐简历

1993 年 制作 周葆元《ALTON》专辑创作歌曲《FRANKY》、《爱并不容易》、《表白》、《神迷目炫》

1994 年 制作 张信哲《SOMEWHERE IN MY BROKEN HEART》

1995 年 制作 陈淑桦《淑桦盛开》，创作歌曲《爱的比较深》、《魔力》、《不做情人不做朋友》、《拔河》、《KISS & TELL》

1995 年 5 月 制作专辑 杨采妮《笑着流泪》，创作歌曲《避风港》、《DO YOU DO》、《犹豫不决》

1995 年 6 月 制作专辑 BABES《BaBy BaBy BaBy》，创作歌曲《I

1995 年 7 月 制作专辑 L.A.BOYZ《YOUNG GUNS》，创作歌曲《YOUNG GUN》、《危险人物》、《飞梦天堂》、《ANOTHER LONELY NIGHT LA. PEOPLE》

1996 年 1 月 制作专辑 孙耀威《习惯》，创作歌曲《HELLO STRANGER》、《午夜迷迭香》

1996 年 7 月 制作专辑 BABES《LOVER BOY》，创作歌曲《LOVER BOY》、《PEACE SONG》

1996 年 7 月 制作专辑 LA.BOYZ《PURE ENERGY》，创作歌曲《怀念的平安夜》、《小丑与气球》、《PUER ENERGY》、《ROCK》

1996 年 7 月 为郑中基《左右为难》专辑创作歌曲《想念你的爱》

1996 年 8 月 制作专辑 孙耀威《肯定》，创作歌曲《肯定》

1996 年 8 月 为杜德伟《发现爱》专辑创作歌曲《发现爱》、《秘密》、《I SAID SAID》、
《COLOR OF THE NIGHT》

1997 年 为陶晶莹《漂亮》专辑创作歌曲《L.O.V.E》

1998 年 制作专辑——赵咏华《爱不爱》，创作歌曲《爱不爱》、《无话可说》

1998 年 为张惠妹《牵手》创作歌曲《不要骗我》、《HIGH HIGH HIGH》

陶喆特别将他在美国吸收了十几年的 R&B 知识，作一次精简的倾囊相授，让阿妹更拓展了她更宽广音路，而且陶喆还在《High High High》这首歌中特别友情客串了一小段的 Rap《High High High》。

陶喆的专辑

1997 年 《David Tao》

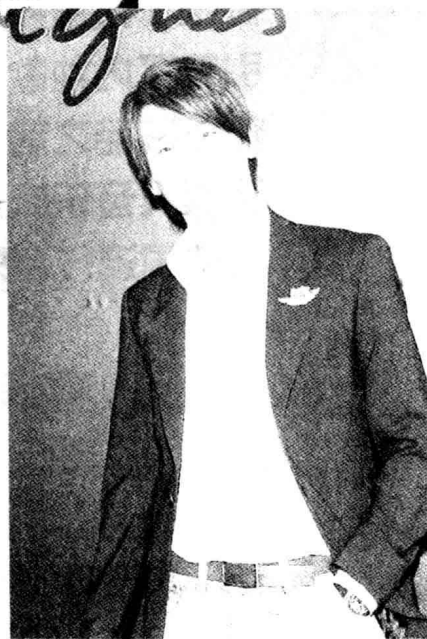
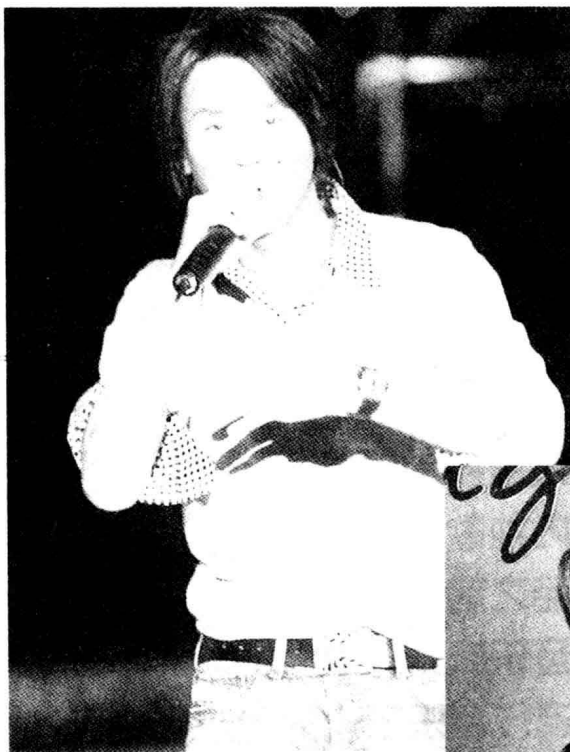
1999 年 《I'M OK》

2001 年 《I Believe》

2002 年 《黑色柳丁》

2003 年 《乐之路》

2005 年 《太平盛世》

陶喆演唱介绍

陶喆,中国 R&B 乐坛的先锋人物。他对 R&B 在内地的广泛传播做出了很重要的贡献。他的第一张专辑《David Tao》进入内地之后,引起了内地歌坛的强烈关注,同时也引发了 R&B 在中国的火爆。尽管在陶喆之前,其他歌手如庾澄庆、杜德伟早就在他们的音乐中运用了黑人音乐元素和 R&B 元素,但是真正促使这种黑人音乐风格融入中国流行音乐主流的代表人物,却是陶喆。

他的演唱是典型的黑人索尔风格(Soul,又称"灵歌"),十分讲究音乐的自由性,演唱十分随意,讲究即兴。同时,他还改变了中国传统声乐中的声音概念,它经常采用真、假、混三种声音的结合使用,使流行歌曲中的声音技巧的运用得到了进一步的提高。

1. 风格特点——比较讲究即兴 (请看示范讲解)

陶喆的演唱风格主要以 soul 和 R&B 为主,演唱比较讲究即兴。如《普通朋友》、《望春风》、《月亮代表谁的心》等歌曲均体现出了这个特点。

2. 声音特点——以混声和假声为主要特征

在声音表现上,陶喆的高音区主要以混声和假声为主要特征(当然中音区主要是真声为主),如《Angel》、《爱很简单》、《爱我还是他》等歌曲均体现出了这个特点。

因此,大家在处理陶喆的歌曲时,首先要熟悉这些特点,然后再有针对性的进行练习

《爱很简单》 (请看示范讲解)

I love you 无法不爱你 baby 说你也爱我
(混声) (假声) (混声) (假声) (真声) (混声)

I love you 永远不愿意 baby 失去你 baby
(混声) (假声) (混声) (假声) (真声) (混声)

I love you 我一直在这里 baby 一直在爱你~oh
(混声) (假声) (混声) (假声) (真声) (混声)

I love you 永远都不放弃 这爱的权利
(混声) (假声)(混声) (假声) (混声)

《爱我还是他》 (请看示范讲解)

你爱我还是 他 是不是真的他要比我好
(假声)

你为谁在挣扎 爱我还是 他
(假声)

陶喆歌曲的特征及演唱方法

(请看讲解与示范)

陶喆歌曲的演唱要点

1. 咬字松弛 (请看讲解与示范)

陶喆的咬字偏向于说话的感觉,歌词就像是被说出来的,十分的松弛、自然,这正是 R&B 的咬字特点,陶喆很好的把握了这个特征,所以具有很浓的 R&B 风味。

具体地讲,R&B 的咬字,只要让人听清歌词就行,不要强调字头和字尾的形状,甚至可以慵懒一些。如:《普通朋友》中“等待”的“待”字,陶喆的处理是将声母处于 d 和 z 之间,但又不偏离“待”字的发音。

下面我们可以通过《爱很简单》和《月亮代表我的心》来分析一下松弛咬字的效果

(请看示范讲解)

《爱很简单》

忘了是怎开始 也许就是对你一种感觉
(咬字要松弛、懒散的)

忽然间发现自己以深深爱上你 真的很简单
(咬字要松弛、懒散的)

爱的地暗天黑都已无所谓 是是非非无法决择 ~oh
(咬字要松弛、懒散的)

没有後悔 为爱日也去跟随 那个疯狂的人是我喔 ~
(咬字要松弛、懒散的)

(请看示范讲解)

《月亮代表我的心》

(松弛的咬字、自由的)

你问我爱你有多深,我爱你有几份?
我的情也真,我的爱也深,月亮代表我的心.
你问我爱你有多深,我爱你有几份?
我的情不变,我的爱也不移,月亮代表我的心.

2. 注重语气感

(请看讲解与示范)

陶喆的歌曲中除了抒情类作品之外，还有很多快歌。他在处理快歌时，比较注重语气感，经常采用“白”的语气来体现出口语化的特征。所谓“白”就是念白的感觉，类似说话，但语气感比平时说话要强一些。

下面我们可以通过《找自己》和《小镇姑娘》来分析一下加强语气感的演唱效果

《找自己》

(请看示范讲解)

Yeh la la la la la

昨天晚上做了个梦 我走进撒哈拉沙漠

(下滑)

(下滑)

空无一人站在太阳下摄氏六十六点六度

(下滑)

快要焚化我的眼珠 忽然一场大雨降下来

(下滑)

汗水被那雨水冲走 结束四十天的折磨

(下滑)

(下滑)

荒漠已然变成了绿洲 彩虹下有一棵大树

(下滑)

大树上有一个苹果 咬下一口我就全明白

(下滑)

可不可以让我再让我再一次回到

那个美丽世界里找自己

《小镇姑娘》

(请看示范讲解)

还记得多年前跟你手牵手 你都害羞的不敢抬头

(下滑)

只会傻傻的看着天上的星星 你就是那么的纯静

(下滑)

知道你收到上榜的通知单 我的心里就变得很乱

(下滑)

不知为你而高兴还为自己忧愁 只好就放你走

3. 用轻声演唱高音 (请看讲解与示范)

用轻声演唱高音,也就是用混声和假声来处理高音,演唱中音量不大,但气息十分饱满。因为气息是支撑声音的关键,只要气息的力量集中到了丹田,声音就具有了根基,因此,再小的音量也能轻松的将高音唱上去。陶喆在他抒情类的歌曲中,基本上都运用了这种方法来处理高音。

下面我们可以通过《Melody》和《Angel》来分析一下轻声演唱高音的效果

(请看示范讲解)

MELODY

melody 脑海中的旋律如此熟悉
(混声,半真半假的声音演唱)

爱过你在我心里只能轻轻叹息

melody 无数动人音符在我生命
(混声,半真半假的声音演唱)

爱过你失去你我才知道要珍惜

ANGEL (请看示范讲解)

angel angel 盼望你在我身边
(混声)

angel angel 是否听见我在呼唤你
(混声) (假声)

4. 真、假、混三种声音结合使用 (请看讲解与示范)

真、假、混三种声音的结合使用是声乐中比较难的一种演唱技巧。它需要演唱者做到声音贯通,声区统一,这样三种声音在转换时,才能够转换自如,不留下换声的痕迹。

下面我们可以通过《沙滩》(真声转假声)、《爱很简单》(真、假、混转换)来分析一下三种声音结合使用的艺术效果 (请看示范讲解)

《沙 滩》

我听着海浪温柔的呼吸 我看着云朵 飘来飘去
(假声)

有什么方法 让自己真的 忘记
(假声)

Only blue only blue
(真声) (假声) (真声) (假声)

爱让人好 忧郁 我的 心 我的 心 蓝蓝的
(假声) (假声) (假声)

《爱很简单》 (请看示范讲解)

I love you 无法不爱你 baby 说你也爱我
(混声) (假声) (混声) (假声) (真声) (混声)

I love you 永远不愿意 baby 失去你 baby
(混声) (假声) (混声) (假声) (真声) (混声)

I love you 我一直在这里 baby 一直在爱你~oh
(混声) (假声) (混声) (假声) (真声) (混声)

I love you 永远都不放弃 这爱的权利
(混声) (假声)(混声) (假声) (混声)

