

天天艺术

翻唱高手

男声 [表演级]

中央音乐学院北京环球音像出版社

「表演级」 翻唱高手 * 男声

用真歌
取真唱
行演唱
唱技巧
窍

翻唱高手

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-A64-06-401-00/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;同时还在难度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。

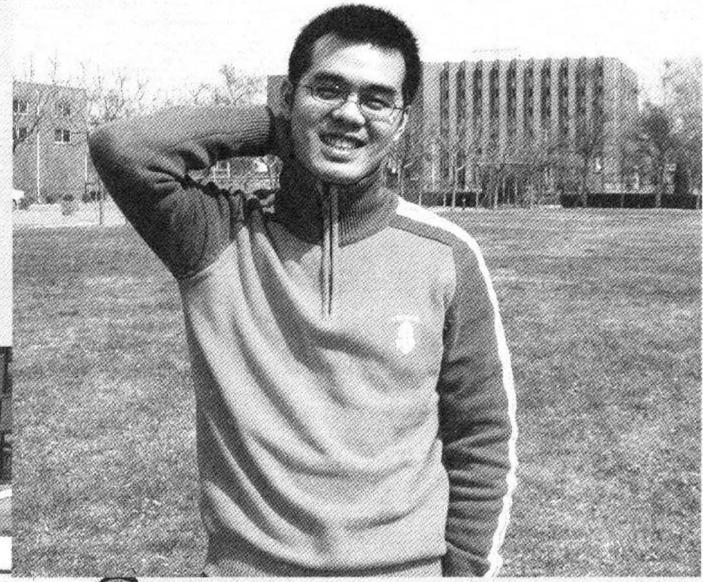
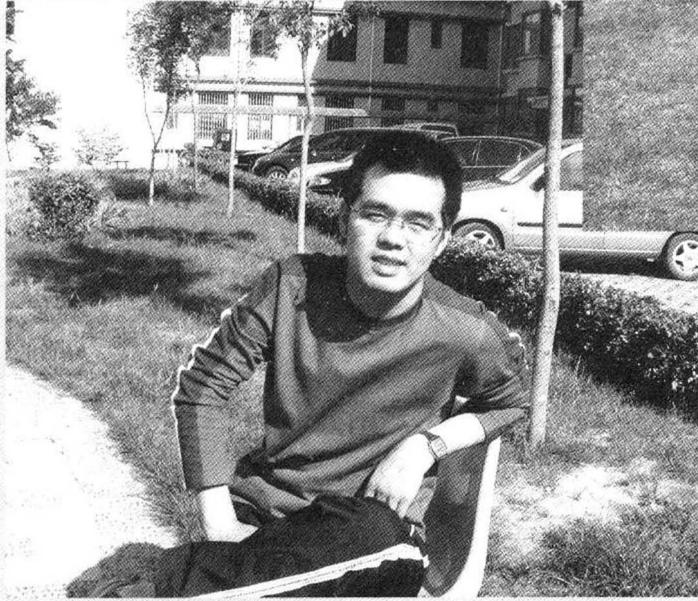
第二,关于写作方式与文字表达的问题。为了使更多普通读者能够清晰、明了的读懂本丛书,我们本着通俗易懂的原则,尽量回避声乐上的专业术语。因此,书中运用了很多非专业术语和通俗用语,敬请专业读者谅解。

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。

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

翻唱歌曲简介	1
翻唱歌曲的选择	2
翻唱的要点	2
流行演唱基本要领	4
1.呼吸	4
2.咬字	5
3.气息	5
4.演唱状态	7
梦醒时分	9
夜来香	12
望春风	14
酒干倘卖无	16
下辈子如果我还让得你	20
月亮代表我的心	23
我愿意	26
情人的眼泪	28
魂萦旧梦	30

任贤齐
Ricbie
老地方
Oldplace

但愿人长久	32
听海	35
味道	38
领悟	41
红豆	44
回家	46
我是一只小小鸟	50
我的未来不是梦	53
独上西楼	56
囚鸟	59
征服	62

翻唱歌曲简介

翻唱如今已经成为很多歌手的新方向,不管是知名歌手或不知名歌手,几乎都离不开翻唱这种形式。甚至有些歌手在出唱片时,也经常收入一些老歌,来丰富自己的专辑,以引来听众的兴趣。其实,翻唱是吸引听众的一道妙方,由于熟悉的老歌总能给人一种亲切感,而翻唱版本又会给人一种新鲜感,亲切加上新鲜,自然深得人心。如迪克牛仔就是翻唱老歌最成功的一位歌手;再如近年来较为传唱的《I Believe》,本是一首韩国流行歌曲,孙楠和范逸臣翻唱之后均引起了很大反响;再如齐秦的《世纪情歌》专辑、文章的《世纪全记录》,张学友“活出生命”演唱会版的翻唱专辑,都给听众留下了很深的印象。因此,翻唱是一条很好的歌路,特别是对于一些新歌手而言,效果尤其明显。

翻唱歌曲的选择

翻唱之所以吸引人,是因为它具有一定的新鲜感,特别是对于反差较大的作品,更能引起听众的兴趣。比如男声演唱女声歌曲,或反之。这种做法由于音区反差较大,在变调之后能够给人一种全新的感受(一般男声演唱女声作品都要进行变调,大致在升降五个调左右)。

鉴于这种理念,本书所收入的作品主要以女声歌曲为主,如《梦醒时分》、《但愿人长久》、《红豆》、《回家》、《征服》等,也有部分男声歌曲,但是在风格上均有所变化,如《我的未来不是梦》、《我是一只小小鸟》等。

翻唱的要点

(请看讲解与示范)

经典的翻唱并不是“模仿秀”,更不是一成不变的原音再现,而需要体现出一定的自我个性,比如风格的变化、节奏变化、旋律变化、细节处理变化等。下面我们就针对以下几点进行分析,以供参考。

1 风格的变化 (请看示范讲解)

风格是一个人个性的标志,如果没有个性也就没有风格,而这种个性可以通过音乐来实现,也可以通过声音来实现,即:音乐风格和演唱风格。

音乐风格是一首歌曲的整体基调,当今流行音乐风格繁多,不过只要能把握好每种风格的要领,其实每首歌曲都可以进行不同风格的尝试。比如本书收入的《我是一只小小鸟》原是一首励志的抒情歌曲,任贤齐根据自己的声音条件将其改成了一种民谣风格;《望春风》本是一首台湾民谣,陶喆利用自己的擅长,将其改成了一种R&B风格。

另外,也可通过演唱风格来形成自己的个性。演唱中要充分挖掘出自己的声音特征,如《梦醒时分》原是一首抒情的风格,而迪克牛仔以自己的硬汉形象将其改变成了一种流行摇滚风格,突出自己的粗线条声线,将舒缓的旋律转为顿促,体现出了较强的个性。

再如《征服》,原唱也是比较抒情的处理,而柯受良以“白嗓”来处理,不但掩盖了自己声音技巧的不足,同时还形成了自己阳刚的个性。

再如《独上西楼》,姜育恒的深情处理加上气声的效果,使其和邓丽君的版本形成了很大的对比,从而形成了自己的个性。

2、

节奏的变化 (请看示范讲解)

节奏是歌曲大框架,对于一首很熟悉的作品而言,每一个微小的节奏变化都会给人一种新鲜的感觉。如《情人的眼泪》这首歌曲,原来的节奏是比较规整的,齐秦在演唱中进行了一些“拖拍”处理,于是形成了自己的特征。

另外,节奏还起着决定风格的作用,特别是主节奏型的变化将会改变一首歌曲的整体风格。如《夜来香》原曲主要以平稳的八分节奏为主,陶喆在翻唱中将其变成了爵士八分节奏(即:Shuffle 节奏),使其具有附点节奏的摇摆效果,从而形成了 R&B 风格。

再如《望春风》,原曲节奏比较规整,比较平稳,陶喆在翻唱中运用了很多切分,使其形成了 R&B 的特点。

再如《梦醒时分》,原曲以平稳节奏为主,迪克牛仔在演唱中将很多平稳节奏变化成了切分或附点节奏,使其形成个性。

3、

旋律的变化

旋律是歌曲的灵魂,是一首歌曲中最容易记忆的部分,它的变化是一种本质的变化,因此旋律的变化要起到锦上添花的作用,而不能变成画蛇添足,所以每一个音符的变化都要谨慎处理,否则将适得其反。我们可以通过《夜来香》和《望春风》这两首歌来分析一下旋律变化的艺术效果(由于这两首歌曲均属于 R&B 风格,因此变化较大,带有很多的即兴成份)。

(请看示范讲解)

4、

技巧的展现 (请看示范讲解)

在翻唱中除了通过变化来形成个性,同时还可以通过展现声音技巧来吸引听众。因为高超的演唱技巧能够带给人一种听觉上的震撼,即使旋律和节奏不变,只要技巧到位,同样也能形成个性,感染听众。

如文章翻唱的《红豆》中“真假声转换”技巧的运用充分体现了他的演唱实力。

再如文章演唱的《回家》中真、假、混三种声音的交换使用,更是声乐中的“难中之难”,因此也形成了强烈的声音个性。

再如《月亮代表我的心》对气息的要求很高,演唱中只要能够做到气息保持有度,通过气息的控制来形成声音的强弱对比,体现出旋律的起伏变化,同样具有很高的艺术美感。

流行演唱基本要领

1、呼吸 (请看讲解与示范)

呼吸是演唱的第一步,它是发声的基础。不管歌曲难度有多大,只要一开口,都必须经历吸气与呼气的过程。因此要想获得良好的歌唱状态,必须要学会正确的歌唱呼吸。

吸气需要注意以下几点:

- (1)吸气时两肋张开,横隔膜向外扩张,小腹略回收,将气息吸入丹田。
- (2)吸气时要做到胸部自然扩张。
- (3)要用鼻子和嘴巴同时吸气。
- (4)要注意掩饰吸气的痕迹,要轻声的或无声的吸气。

练习方法:

- (1)可采用深呼吸的方法进行训练。
- (2)可采用“闻花”的动作进行训练。

练习提示:吸气时不要抬肩,要求全身放松,吸气缓慢、均匀。

呼气时需要注意以下几点:

- (1)呼气时两肋保持吸气状态,不要松懈,气息要自然地沉入丹田。
- (2)呼气时要平稳的、有控制的呼出,避免气息瞬间泄出。
- (3)呼气要松弛,不可僵硬,要用匀称的力量将其自然的呼出。

练习方法:

- (1)可结合深呼吸,将气息松弛的呼出。
- (2)可采用叹气的方法,将气息自然的“叹”入丹田。

练习提示:要求全身放松,呼气时不要附加太大力量,要让气息自然的呼出。

呼吸中容易出现的问题

(1)吸气时只将气息吸在胸口,造成“气浅”,这个问题容易导致演唱中气息不够用的不良状态。
解决方法:练习深呼吸,使气息吸入丹田。

(2)吸气时双肩上提,造成气息随之上浮,这个问题容易导致“气浮”,气息没有根基。
解决方法:练习中刻意控制双肩平稳,吸气要松弛、舒缓。

(3)呼气时两肋松懈,导致大量气息从口中呼出,这个问题容易导致呼气不持久,气息不够用。
解决方法:采用“叹气”的方法,将气息松弛地呼出,将其“叹”入丹田。

2、咬字 (请看讲解与示范)

咬字是交待作品内容的关键步骤,也是歌词被艺术化处理的主要过程。因此掌握正确的咬字方法是歌唱的基本前提。

我国的汉语语音主要是由声母和韵母构成,演唱中要注意将声母和韵母交待清楚,否则容易造成咬字不清。但是流行演唱的咬字又区别于传统唱法,它不讲究字正腔圆,只要将声、韵母交待清楚,能够使人听懂词义即可,而不过分追求咬字的口形。

流行演唱的咬字最重要的是讲究自然、松弛,一切要以自然说话的状态为基础,不要过分的强调字头、字尾,只要能够让人认识到字的基本形状就行。

练习方法:

将以下片断,用自然的、松弛的咬字将其唱出。

《但愿人长久》(请看示范讲解)

明月几时有 把酒问青天

不知天上宫阙 今夕是何年

我欲乘风归去 唯恐琼楼玉宇

高处不胜寒 起舞弄清影 何似在人间

《领悟》

我以为我会哭 但是我没有 我只是怔怔望着你的脚步

给你我最后的祝福 这何尝不是一种领悟

让我把自己看清楚 虽然那无爱的痛苦 将日日夜夜在我灵魂最深处

我以为我会报复 但是我没有 当我看到我深爱过的女人

竟然像孩子一样无助 这何尝不是一种领悟

让你把自己看清楚 被爱是奢侈的幸福 可惜你从来不在乎

3、气息 (请看讲解与示范)

气息是声音的动力来源,它是发声的基础,因此掌握气息的运用是演唱中十分关键的基础。下面介绍几种气息的运用方法:

第一,演唱中气息要流动,不可僵持。

气息就像流水一样,只有流动的气息,才有生命,否则就像死水。因此,在演唱中要避免气息的“憋”和“挤”,这样会导致气息僵持,使气息缺乏流畅性。

* 练习曲(1)

1 2 3 4 5 6 | 7 1 — — | 1 7 6 5 4 3 | 2 1 — — ||

啦 啦

嘟 嘟

* 练习曲(2)

1 3 5 | 1 5 3 | 1 — — ||

啦
咪

下面我们可以通过《月亮代表我的心》来进行练习气息的流动。

《月亮代表我的心》(请看示范讲解)

(唱得像流水一样,不要断断续续,舒畅的演唱,就像说话一样自然)

你问我爱你有多深 我爱你有几分
我的情也真 我的爱也真 月亮代表我的心
你问我爱你有多深 我爱你有几分
我的情不移 我的爱不变 月亮代表我的心

第二,要在气息的基础上发声。

演唱中,每一个音符的发声都要建立在气息的基础上,也就是说唱出的每一个音,都要带着气息。如果声音一旦脱离气息,就成了“白声”,导致声音又干又硬。

* 练习曲(1) 【长音练习】

1 — — — | 3 — — — | 5 — — — | 3 — — — | 1 — — — ||

啦 啦 啦 啦 啦

* 练习曲(2) 【顿音练习】

1 3 5 | 1 5 3 | 1 — — ||

啦 . . | . . . | . . .

呜 . . | . . . | . . .

下面我们可以通过《红豆》来分析一下在气息的基础上发声的效果。

(请看示范讲解)

《红豆》

(将每个声音都放在气息上演唱,有气的感觉)

还没好好地感受 雪花绽放的气候
我们一起颤抖会更明白什么是温柔
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

第三,气息的保持。

气息保持是气息运用的重要方法之一。很多朋友在演唱中总是感觉到气不够用,其主要原因就是没有掌握“气息保持”的方法。

气息保持,也就是说当一口气呼出以后,不能很快吐完,要有控制的牵制它,从而使

气息显得充足、饱满。换句话说，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，不要用憋气来延长气息，否则气息容易瞬间泄出。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 .

下面我们可以通过《囚鸟》来分析一下气息保持的实际作用。

《囚鸟》

(请看示范讲解)

我是被你囚禁的鸟 已经忘了天有多高
如果离开你给我的小小城堡 不知还有谁能依靠

(气息保持)

4、演唱状态

(请看讲解与示范)

歌唱时正确的演唱状态应该是：情绪饱满，肌肉放松，声音通道要通畅，要避免软弱无力的懒惰状态。具体来说，要做到松弛、通畅。所谓“松”主要是指咬字要松，下巴要松，喉头要松，面部肌肉要松，任何一项都不能出现僵硬或发紧；所谓“通”主要是指气息流畅，胸口通畅不憋气，整个呼吸系统就像一个畅通无阻的管道。

* 练习曲(1)

1 2 3 3 2 1 | 1 2 3 2 1 — ::||
咪 嘻 咪 嘻 咪 嘻

* 练习曲(2)

1 2 3 4 5 6 7 i | i — — — | 1 7 6 5 4 3 2 1 | 1 — — — ||
啦 .
嘟 .

下面我们可以通过《情人的眼泪》、《下辈子如果我还记得你》来练习一下松弛、通畅的演唱状态。

《情人的眼泪》

(虽然有一些高音，但也要松弛，演唱不要有负担，大胆地演唱，积极一些)

为什么要对你掉眼泪 难道你不明白是为了爱
只有那有情人眼泪最珍贵 一颗颗眼泪都是爱 都是爱
为什么要对你掉眼泪 难道不明白是为了爱
要不是有情郎跟我要分开 那眼泪不会掉下来 掉下来

《下辈子如果我还记得你》(请看示范讲解)

(虽然有一些高音，但也要松弛，演唱不要有负担，大胆地演唱，积极一些)

你说下辈子如果我还记得你 我们死也要在一起
像是陷入催眠的距离 我已开始昏迷不醒
好吧下辈子如果我还记得你 你的誓言可别忘记
不过一张明信片而已 我已随它走入下个轮回里

“乐圣”贝多芬

贝多芬，维也纳交响乐作曲家、钢琴家和指挥家，是世界音乐史上最伟大的作曲家之一。他的音乐作品充满了对自由、平等、博爱的渴望，对人类进步的热爱，对生命的赞美。他的音乐风格多样，旋律优美，节奏感强，具有极高的艺术价值。他的代表作《命运交响曲》、《田园交响曲》、《合唱交响曲》等，都是世界音乐史上的杰作。

梦醒时分

该曲原是陈淑桦演唱的一首抒情歌曲，经迪克牛仔的改版后变成了一首抒情摇滚，因此从旋律线上出现一些变化，从情感处理上也出现了变化。旋律不再是柔和的旋律线，而变得相对顿促；情感也不再舒缓，而是比较刚硬的处理。

- (1) 在语气上，该曲要唱得坚定一些，要用饱满的气息和顿促的力度来处理。
- (2) 节奏上要有一定的变化，每句的尾音都要收住，唱成短时值，不要延长（具体可参考谱子）。
- (3) 下面我们来分析一下歌曲中需要注意的一些问题。

歌词：

A

你说你爱了不该爱的人 你的心中满是伤痕
 你说你犯了不该犯的错 心中满是悔恨
 你说你尽尝了生活的苦 找不到可以相信的人
 你说你感到万分沮丧 甚至开始怀疑人生

歌词：

B

(B段是高潮，可带点喊声来演唱，以加强声音的感染力。)
 早知道伤心总是难免的 你又何苦一往情深
 “伤心”要唱出很坚定的切分感觉。

因为爱情总是难舍难分 何必在意那一点点温存
 要知道伤心总是难免的 在每一个梦醒时分
 (这一句的“伤心”要唱成附点节奏，以和上一句形成对比。)

有些事情你现在不必问 有些人你永远不必等
 (“不”字要唱出下滑的语底气感。)

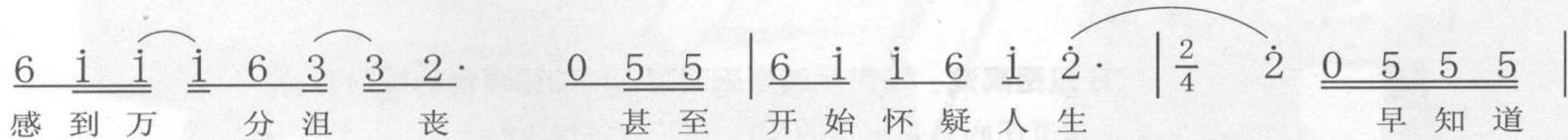
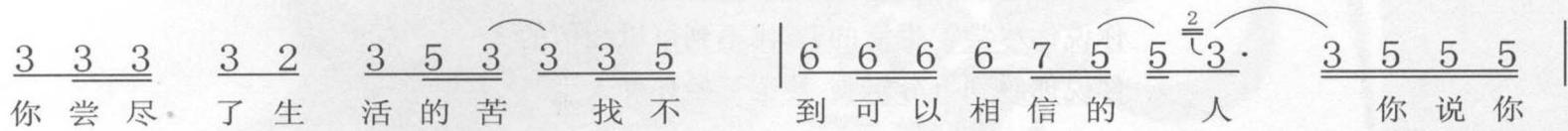
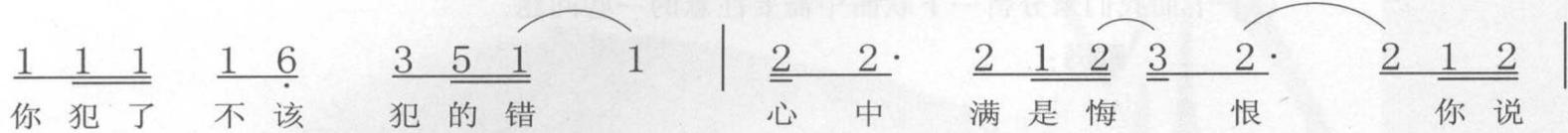
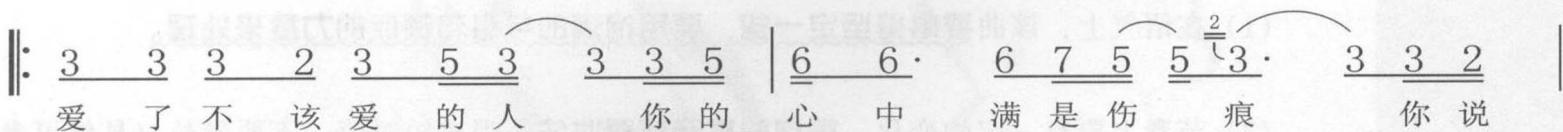
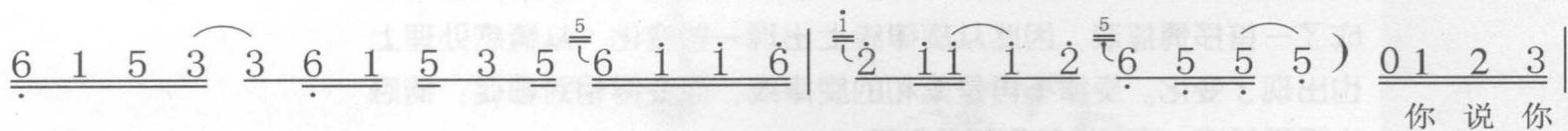
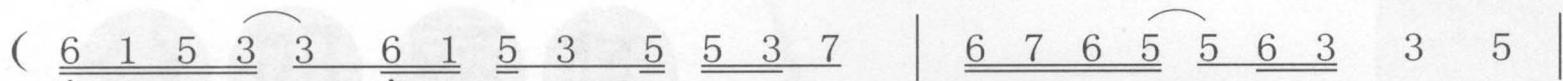

梦醒时分

(迪克牛仔 演唱)

1=♭E $\frac{3}{4}$

李宗盛 词曲

§

