

100% 名师

SONG 音乐文化
音乐娱乐书

≈ 本书适用于 ≈
歌唱爱好者 / 学习者 / 歌手

怎样唱好 蔡依林 * SHE 歌曲 [标准级]



[标准级] 怎样唱好蔡依林 * SHE 歌曲

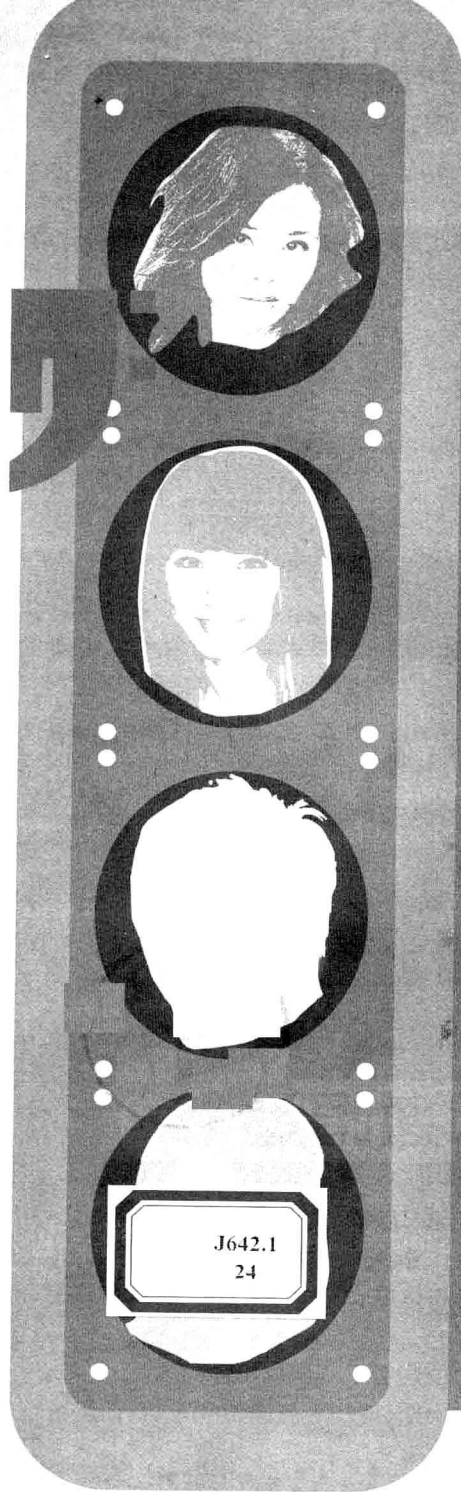
中央音乐学院北京环球音像出版社



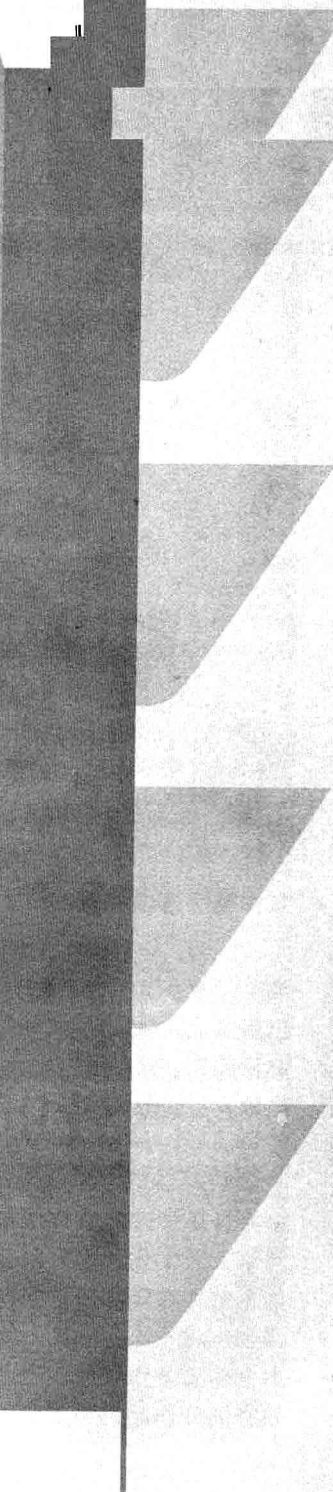


*

.....
[标准级]



J642.1
24



怎样唱好蔡依林 *SHE 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-A64-06-344-00/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

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频网络音乐剧《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



蔡依林的演唱特征	1
蔡依林的演唱要点	2
1. 说唱	2
2. 电子舞曲风格的演唱	4
3. 鼻音的运用	6
招牌动作	8
Love Love Love	12
说爱你	16
骑士精神	20
假面的告白	23
看我七十二变	26
爱情三十六计	30
倒带	35
野蛮游戏	38
柠檬草的味道	42
SHE 资料	47
歌手履历	49
SHE 的演唱特点	50

SHE 的演唱要点

- 1. 组合合音的和谐 50
- 2. 朴实的演唱(自然声的演唱) 53
- 3. 如何体现声音的集中 54
- 爱呢** 56
- 他还是不懂** 59
- 远方** 62
- 波斯猫** 66
- 美丽新世界** 70
- SUPER STAR** 76
- 半糖主义** 80
- 你太诚实** 86
- 恋人未满** 90
- Never Mind** 94



蔡依林的演唱特征

有“少男杀手”之称的 Jolin 自从出道以来，一直被塑造为歌坛的流行偶像。蔡依林自主、自立的个性和健康、青春、活泼、多变的演唱风格，在整个流行音乐圈中是一个亮点。从早期的校园歌手一下蜕变成一位新人类的代表人物，可见她的转型是非常成功的。我们可以在她的音乐当中感受到融合了嘻哈、电子和复古 Disco 等音乐风格。这些不同的音乐风格充分的发挥出她的演唱技巧，以及丰富的音乐修养，这些说明作为一名成功的歌手而言，不能停留在音乐的层面。如果没有后积薄发的力量，很快就会被社会淘汰。我们在蔡依林日渐成熟的唱功中，能感受到许多情感纤细的女性意识与特质，营造一种所谓的独一无二的“Jisco”。虽然这样的改变让有些听众觉得缺乏一种明确的定位，实际上这种多元化的演唱也是一种个性的体现。

在众多音乐风格中，蔡依林最拿手的还是快节奏的舞曲风格。音乐强烈、节奏明快，无论歌曲表达的是爱情里的想念、悲伤、憧憬，还是自我成长的不同阅历等，在各种思绪的感动之余，蔡依林的演唱状态还是坚定地面对不同曲风的挑战，同时她的人物造型也趋之成熟。在各种流行音乐集合的今天，蔡依林能够完整的把握这些音乐的特点已经是很不简单了。



蔡依林的演唱要点



说唱

(请看讲解与示范)

我们先来了解一些 HIP-HOP 的起源。首先, HIP-HOP 音乐要从 RAP 讲起, RAP 就是我们俗称的“说唱乐”,说唱乐是二十世纪八十、九十年代,在美籍非裔人的音乐世界里,最风行和最具影响力的流行音乐形式之一。但是说唱乐也承受了许多不接受它的听众的误解和敌意,人们认为这种音乐太过粗糙和单调,而且缺少传统观念上的旋律感。尽管如此,说唱乐还是在来自底层的黑人青年中,迅速的传播开一点都没有减缓。主要是因为 HIP-HOP 音乐很有律动感,它的音乐节节奏让你感觉很舒服,既可以随着音乐摇摆、跳舞,还可以跟着它哼唱。直到现在,还没有哪种音乐形式能够像说唱乐这样,使少数民族的文化成为大部分人的时尚。

到了九十年代中期,说唱乐的强劲势头开始减弱,而说唱乐开始成为 R&B 和 HIP-HOP 的简单混合体。当时在美国南部还陆续出现了 Jazz Rap (爵士说唱)和 Reggae Rap(雷鬼说唱)。他们分别在说唱乐中加入了爵士和雷鬼元素,尤其后者,不仅让雷鬼乐与 HIP-HOP 交错在一起,还焕发了灵魂乐和 R&B 的光彩。

到了 21 世纪,说唱乐又重新显现它的威力,今天的欧美音乐排行榜上, HIP-HOP 占据绝大多数的席位。而 HIP-HOP 这种音乐也跨海越洋来到中国,使这里的乐迷们爱上这种既能够让人放松又令人振奋的音乐。很多有眼光的音乐人看到了这个巨大的市场,因此,开始创作带有 HIP-HOP 风格的国语歌曲,女声代表人物有萧亚轩、温岚、李玟、蔡依林、张韶含等等。

蔡依林的歌曲当中有很多是带有“说唱”成分,在说唱的时候我们要注意,用声的方法与唱歌的感觉是基本一致的,气息的要求也是非常讲究控制力,每个字的位置一定要唱到位。咬字也要非常的清晰,同时在说唱的当中因为非常长,所以里面隐藏了很多的气口。呼吸的速度非常快,但同时不能让别人感觉到。我们只要研究好每句演唱的位置后再演唱。那整个歌曲就会比较流畅。

下面我们来听一下《骑士精神》来了解和学习一下说唱乐的演唱



(歌曲的速度比较适中,音乐风格是典型的HIP-HOP风格。音乐一开始的带有旋律的说唱,千万不能完全按照歌曲的旋律感去演唱,否则音乐的味道会变成很呆板的演唱,这里的表现方式比较有特点,旋律只是一个提示,而歌词的音高并不是真正演唱的音高,只是偏向于歌词所对应的音高。)

当我看见左肩破损的战衣,盔甲后的你表情带着笑意,想要对我说,外来的袭击即将离公主远去,那些令人刺耳的声音,我不听我不听。偏偏我又容易受影响容易伤心,没有用,微笑的表面不停骗自己,他们的语气好笑的攻击自卑的心理,四年来带着各种面具想让你我孤立。莫名其妙那些话语,莫名其妙那些话语,如同沙子掉进眼里不用哭泣。莫名其妙那些话语,莫名其妙那些话语,不如下档电影值得注意。

我不要王子苦苦守候的故事,梦幻不实我不希望你是王子,因为魂影童话结局,为战而死,故事开端结局会因你而真实。

(该段区别于前段的说,要旋律化些,唱的成分多一些)

像骑士的忠贞 不畏惧邪恶的眼神 这过程一直放在我心底就像 挡在你胸前的盔甲
保护着我让我心疼 骑士们发挥出你们的精神 就这样强悍的骑士撑到最后
骄傲的公主的要回家整装再出发

歌曲举例:

例:《野蛮游戏》

老虎老鼠傻傻分不清楚,满脸泥土失败的被俘虏,小赌豪赌想爱就别怕苦,看不清楚迟早粉身碎骨

不知不觉其实你已上线,感情的世界战火连天,如果不想每一天以泪洗面,提高警觉快张大你的双眼

伪善的脸你要能懂得分辨,越是危险颜色越是鲜艳,宽大的肩 可能会崩溃,放电的眼 常常会漏电

这首歌中运用到了多种音乐元素,有简单的说唱风格,还有些R&B风格。整首歌曲演唱起来委婉,有阴柔的一面也有阳刚的一面。



2 电子舞曲风格的演唱 (请看讲解与示范)

电子音乐在蔡依林的歌曲里面非常多。电子音乐主要是以电子合成器,电子软件所组成的电子音响的制作成分。电子音乐的范围比较广,平时大家都能够在电影的配乐、广告还有一些国语音乐当中都能听到。在电子舞曲的演唱中,蔡依林是比较出色的一位。很多人都会认为,电子音乐是一种冷冰冰,没有感情的音乐,其实并不是这样,因为在电子音乐当中也可以融入很多别的音乐元素。

在下面我们要讲到的歌曲《爱情三十六计》里面,蔡依林就投入了很多自己的音乐感情在里面。我们在这里主要要提到一点就是,在唱电子音乐的时候我们的声音要变化一点。

《爱情三十六计》(请看示范讲解)

(声音唱得卡通一些,夸张一些)

是谁说的漂亮女生没大脑,只懂得爱美和傻笑

你看你说话的表情多么地骄傲,难道不怕我 say sorry get out

是谁开始先出招,没什么大不了,见招拆招才重要,敢爱就不要跑

爱情 36 计,/就像一场 游戏,/我要自己掌握遥控器

(假声) (假声) (假声)

爱情 36 计,/要随时保持魅力,/才能得分不被判出局。

(假声) (假声)

歌曲举例:

例如:《招牌动作》

up up 抬起头 up up 别害羞

衣服穿什么,走什么风格,为什么觉得你的一切那么眼熟

那口红的颜色,跟走路的动作

忙了几个钟头,努力当个分身干什 么

(滑音)

做事要原则,做人要独特,跟旧的路线走怎么可能会跑在前头

一旦失去自我,下一步该怎么走,前后左右可都是对手

例如:《说爱你》

要证明自己,曾被你想起 rellay,我胡思乱想,就从今天起 I wish

像一个陷阱,却从未有人相信,你真的愿意,就请给我惊喜

关于爱情,过去没有异想的结局,那天起,却颠覆了自己逻辑

我的怀疑,所有答案因你而明白,转呀转,就真的遇见 Mr.right



9、鼻音的运用 (请看讲解与示范)

要得到鼻音的音色,其实就是获得鼻腔、鼻咽腔以及头腔内的共鸣。最直观的方式就是擤鼻涕的感觉,让声音从比较高的位置开始,使鼻道与鼻咽腔感到振动,并与喉头的发音相结合。声音的集中点主要在鼻道上,注意鼻内的空间振动要活跃,咽腔要充分的打开,这是我们歌曲演唱的前提。

在平时的训练中,我们可以采用下面的练声曲:

5 4 3 2 | 1 - - - ||

嗯(闭上)

嗯(张开)

练习提示:

训练时反复两遍,演唱的速度稍慢一些,注意气息的均匀、舒缓,第一遍将嘴唇轻轻闭上,牙关松弛;第二遍将嘴张开,舌面平放,两次的声音完全一样,声音完全在鼻咽腔里流动。

下面我们通过《看我七十二变》来了解和学习一下鼻音的演唱

《看我七十二变》

(请看示范讲解)

梦里 面 空气开始冒 烟,朦胧中完美的 脸,慢慢的出 现,再见丑小鸭再

(鼻音)

(鼻音)

(鼻音)

(鼻音)

见,我要洗心革 面,人力可以胜 天,梦想就在眼 前

(鼻音)

(鼻音)

(鼻音)

(鼻音)

今 天 新 鲜 改 变 再 见

(鼻音)

(鼻音)

(鼻音)

(鼻音)

(该段把情绪放开,激动起来)

美丽极限 爱漂亮没有重点 追求完美的境界 人不爱美天诛地灭
别气馁旧观念抛到一边 现在就开始改变 麻雀也能飞上青天



歌曲举例:

例:《招牌动作》

up up 抬起 头 up up 举个 手 up up 想个属于你自己的招牌 动作
(鼻音) (鼻音) (鼻音)

up up 甩个 头 up up 扭一 扭 hey come on everybody 他的目光 会 被你 掌握
(鼻音) (鼻音) (鼻音)

例如:《love love love 》

恋爱百分百其实在意你的 心 跨越 101 那是理想标 地,我的眼神 里
(鼻音) (鼻音) (鼻音)

不时透露着 讯息 我的 心 love love love
(鼻音) (鼻音) (鼻音)

恋爱百分百其实知道你的 心 不得不相信幸福就在附 近
(鼻音) (鼻音)

有一点暧昧偷偷独自的 开心 整个世界 love love love
(鼻音) (鼻音)



招牌动作

《招牌动作》是蔡依林 2005 年引导舞蹈时尚新风潮的音乐作品之一，这种全新音乐的风格，是现代年轻人很容易学唱的一种曲风。音乐的特点主要表现在，音乐节奏律动强烈，运用声音时要弹跳自如。

整首歌曲有一个很大的特征，音乐全是半拍一个字的演唱，把歌曲韵律修饰的很有节奏感，而这一不变的演唱，需要演唱者的节奏感非常稳定。这里的声音线条就不能是连贯了，在整体的气息支持下，做到咬字的颗粒性强，没有修饰音，就以音符的简洁干净、跳跃有弹性为基本。

歌词：

up up 抬起头 up up 别害羞

(在音乐的一开始就是强烈的节奏，英文“UP”是在休止符后，时值只有半拍，演唱时要有爆发力，声音带有弹性的将英文唱出来，第二个“UP”与“抬起头”的衔接很紧凑，节奏的重拍是，“强强强弱”与平时的节拍结构有所变化，注意演唱时的表现。)

A (歌曲的 A 段是一种语言似的歌唱，“衣服穿什么，走什么风格”，完全像是在说话一样，气息轻巧、节奏顿挫，注意语气的生活化即可。)

衣服穿什么，走什么风格，为什么觉得你的一切那么眼熟

那口红的颜色，跟走路的动作，忙了几个钟头，努力当个分身干什 么

(滑音)

做事要原则，做人要独特，跟旧的路线走怎么可能会跑在前头

一旦失去自我，下一步该怎么走，前后左右可都是对手

B

up up 抬起头 up up 举个手，up up 想个属于你自己的招牌动作

up up 甩个头 up up 扭一扭 hey come on everybody 通通被你迷惑

up up 动一动 up up 举个手 up up 想个属于你自己的招牌动作



up up 甩个头 up up 扭一扭 hey come on everybody 他的目光会被你掌握

A

暂停一秒钟，想到了没**有**，没有什么对错只要切记千万别做错
(该句唱得张扬一些) (滑音)

一旦找到自我，看一眼就会记得，随波逐流可不会快乐

B (这个段落**在音乐里重复了很多遍，我们不能用一样的情绪来完成作品，音乐里的歌词就是我们演唱表情的向导，例如同样的旋律，演唱就要很肯定)**

up up 抬起头 up up 举只手 up up 想个属于你自己的招牌动作

up up 甩个头 up up 扭一扭 hey come on everybody 他的目光会被你掌握

hey 不会错最炫的那个动作，不会错没有人和你会相同

up up 抬起头 up up 举只手 up up 想个属于你自己的招牌动作

up up 甩个头 up up 扭一扭 hey come on everybody 通通被你迷惑

up up 动一动 up up 举只手 up up 想个属于你自己的招牌动作

up up 甩个头 up up 扭一扭 hey come on everybody 他的目光会被你掌握

(歌曲中的一些英文的演唱和衬词的演唱，要注意与中文字的咬字形成一个相对的统一，这是演唱歌曲中比较特殊的一点，因为英文与中文的咬字毕竟有很大的区别，中文的咬字比较靠前，而英文的咬字要靠后一些，所以我们要尽可能的注意音乐的协调性。)



招牌动作

(蔡依林 演唱)

佚名 词

佚名 曲

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

0 3 0 3 2 3 2 | 0 3 0 3 5 3 2 | — 8 | 0 5̣ 6̣ 1 6̣ 1 |
Up Up 抬起头, Up Up 别害羞。 衣服穿什么,

C $\overset{bB}{0 5̣ 6̣ 1 6̣ 2}$ | $\overset{Gm}{0 5̣ 6̣ 1 6̣ 5̣ 3}$ | $\overset{Gm}{3 2 3 5 3 2 1 1}$ | $\overset{Dm}{0 5̣ 5̣ 6̣ 1 6̣ 1}$ |
走什么风格, 为什么觉得你 的一切那么眼熟。 那口红的颜色,

C $\overset{bB}{0 5̣ 5̣ 6̣ 1 6̣ 2}$ | $\overset{Gm}{0 5̣ 5̣ 6̣ 1 6̣ 5̣ 3}$ | $\overset{Gm}{3 2 3 5 3 2 1 2}$ | $\overset{Dm}{2 1 - 0}$ |
跟走路的动作, 忙了几个钟头努 力当个分身干什 么。

C 0 0 0 0 | $\overset{bB}{0 0 0 0}$ | $\overset{Gm}{0 0 0 0}$ ||: $\overset{Dm}{0 5̣ 6̣ 1 6̣ 1}$ |
做事要原则,
暂停一秒钟,

C $\overset{bB}{0 5̣ 6̣ 1 6̣ 2}$ | $\overset{bB}{0 5̣ 5̣ 6̣ 1 6̣ 5̣ 3}$ | $\overset{Gm}{3 2 3 5 3 2 1 2}$ |
做人要独特, 跟旧的路线走怎 么可能会跑在前
想到了没有, 没有什么对错只 要切记千万别做

Dm 1 0 2 3 2 1 2 | C 1 1 2 3 2 3 4 | $\overset{bB}{3 0 2 3 0 3}$ | $\overset{Gm}{3 4 3 4 3 4 3}$ |
头。一旦失去自 我下一步该怎么 走, 前后左 右可都是对手。
错。一旦找到自 我看一眼就会记 得, 随波逐 流可不会快乐。

Dm 0 3 0 3 2 3 2 | C 0 3 0 3 5 3 2 | $\overset{bB}{0 3 0 3 4 3 2 3}$ | $\overset{Gm}{2 1 7̣ 1 7̣ 6̣ 5̣ 6̣}$ |
Up Up 抬起头, Up Up 举个手, Up Up 想个属于 你自己的招牌动作。