

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 摇滚

.....[表演级]

「表演级」怎样唱好摇滚

用用

流行演唱技巧
诀窍

中央音乐学院北京环球音像出版社

1VCD+配书

音像配书

流行音乐

本书适用于
歌唱爱好者/学习者/歌

怎样唱好 摇滚 歌曲[表演级]

「表演级」
以羊鬃子编成歌曲

怎样唱好摇滚

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-A64-06-338-00/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。

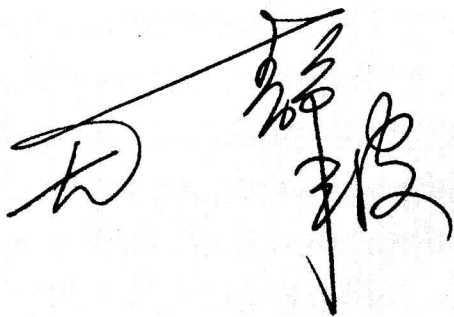
下面,尚需陈述几个问题。

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。

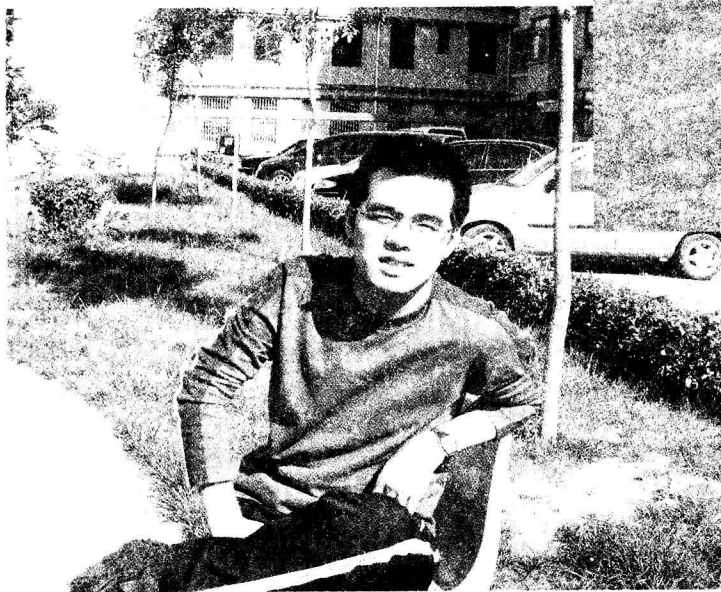
第三,关于讲座中的“模仿”问题。在光盘讲座中,有些刻意模仿的做法,只是为了满足部分“模仿秀”的需求,并非演唱的唯一途径,也并非专业歌手的最终目的,因此在学唱过程中,每个人要视自己的条件而定,不应盲目模仿。

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

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

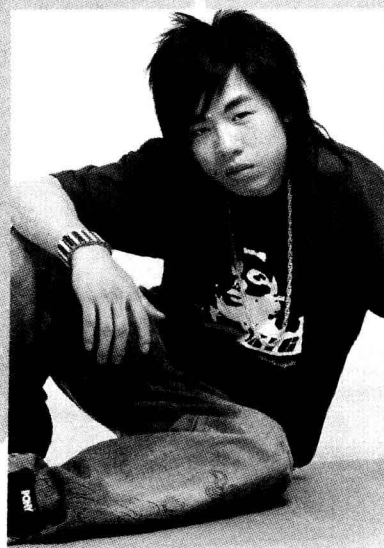
多年来从事流行音乐研究工作,主要研究方向有:流行音乐史学、流行音乐理论、流行演唱风格等。已出版的著作和教材有:《西方流行音乐简史》、《流行歌手成功指南》、《流行演唱分级训练教材》、《流行音乐学院—基础乐理》、《流行音乐学院—视唱练耳》、《流行歌曲写作》等。担任的主要课程有:《西方流行音乐史》、《中国流行音乐史》、《流行音乐赏析与讲评》、《流行歌曲写作》、《录音演唱辅导》等。

CONTENTS

目录

摇滚乐简介.....	1
摇滚乐的类型.....	2
摇滚乐的演唱特点与方法	
1.爆发力.....	3
2.张力.....	4
3.懒散演唱.....	4
抒情摇滚的演唱要点	
1.唱出“柔中带刚”的感觉	6
2.唱得直白一些	7
3.力度要有强弱对比.....	8
4.“喊声”的运用.....	9
动力火车资料	10
背叛情歌	12
无情的情书	16
明天的明天的明天	20
龙宽九段资料	23
我听这种音乐的时候最爱你	24
汪峰个人资料	27
飞得更高	29
笑着哭	32
爱是一颗幸福的子弹	36
伍佰个人资料	39
挪威的森林.....	40

白鸽.....	43
F.L.R 资料	45
我们的爱	47
Lydia	50
你的微笑	53
天涯	56
信乐团资料	60
离歌	62
海阔天空	64
从今以后	68
胡彦斌个人资料	72
情不自禁	73
羽泉资料	76
冷酷到底	78
心似狂潮	81
深呼吸	84
五月天资料	86
闯	89
倔强	92
温柔	95
水木年华	98
爱上你我很快乐	100
Dancing in the Rain	104

摇滚乐简介

摇滚乐于 20 世纪 50 年代中期诞生于美国, 诞生之初它是一种叛逆性的音乐, 它那不加修饰的呼喊、歇斯底里的宣泄, 以及舞台上的疯狂表演, 受到了年轻人的热烈欢迎。摇滚乐主要受到黑人的节奏布鲁斯和白人的乡村音乐的影响发展而来, 它诞生不久, 一位白人青年开始成为摇滚界的焦点人物, 他不但使摇滚乐在美国得到了普及, 同时也使其成了早期摇滚乐的代言人, 他就是人称"猫王"的埃尔维斯·普莱斯利(Elvis Presley)。他在舞台上的疯狂表演, 成了年轻一代模仿的样板, 特别是他那扭动臀部的姿势, 使无数男女疯狂至极。

随着时间的推移, 摇滚乐开始传到欧洲、南美洲, 同时也来到了亚洲。它的风格也从当初较为单一的风格延伸出了各种不同的分支, 如民谣摇滚、迷幻摇滚、艺术摇滚、乡村摇滚、温和摇滚、重金属、朋克、另类摇滚等。

摇滚乐进入中国内地, 大致是在 80 年代初, 主要集中北京的一些大学里面, 他们以翻唱西方摇滚乐为主, 如"披头士"、"滚石"等老牌乐队的作品。真正使摇滚乐被内地广大听众所认识是在 1986 年, 在第一届百名歌星演唱会上, "中国摇滚乐的先行者"崔健和他的乐队以一首《一无所有》为中国摇滚乐喊出了第一声。从此, 摇滚乐开始了在中国内地的艰难跋涉, 由于它的反叛性, 摇滚乐很难进入到正式场合。尽管如此, 摇滚乐还是以顽强的精神, 屹立在了国人面前, 以至于出现了一大批摇滚乐队, 如"唐朝"、"黑豹"、"超载"、"眼镜蛇"等。

尽管摇滚乐具有叛逆的本质, 但是在市场面前, 它还是被娱乐业慢慢的渗透到了商业领域, 以至于出现了很多的商业化摇滚、流行化摇滚。慢慢的中国摇滚乐的思想性逐渐变得失去了锋芒, 替代它的是流行歌曲的模式。正是这样的一种结合, 流行摇滚在当今乐坛受到了强烈的关注。先看内地, 很多老牌摇滚乐队和歌手纷纷转入流行摇滚行列, 如汪峰、许巍等, 同时诞生了一大批年轻的摇滚乐队, 如"花儿"、"青蛙"等。再看港台, 香港由于它的商业性极强, 摇滚乐相对较少, 除了大家熟悉的"Beyond"之外, 其他乐队并未引起太大的反响; 在台湾, 摇滚乐和商业结合得比较到位, 它孕育了一批流行化的摇滚乐队和歌手, 如伍佰、"五月天"、"信乐团"、"F.I.R"等, 同时还有更加流行的"动力火车"、"迪克牛仔"。

总之, 随着摇滚乐的发展, 它已成为中国流行音乐市场上不可缺少的一个分支, 它的诱人之处主要在于它的狂放和激烈, 正是这种与众不同的表演形式, 使得生活在充满安逸的社会中的年轻人拥有了心灵的调色剂。于是近年来, 摇滚乐正以不断上升的趋势在中国流行乐坛得到了良好的发展。

摇滚乐的类型

摇滚乐从风格上看,它主要可以分为两大类:(请看讲解与示范)

一类是比较硬朗的风格,比如硬摇滚、重金属等,音乐中带有强劲的鼓点,以及运用失真音色。这类风格的作品如《梦回唐朝》(唐朝乐队)、《无地自容》(黑豹乐队)等,近期大家还能听到一些根据流行歌曲改编的此类作品,如《童年》摇滚版、《吻别》摇滚版等。同时,在流行歌曲中也有一些比较偏重的摇滚作品,如羽·泉的《冷酷到底》、胡彦彬的《情不自禁》等。下面我们可以通过示范来欣赏一下偏硬的摇滚歌曲(请听示范)。

另一类风格是比较轻柔、温和的摇滚乐,一般被称为"抒情摇滚"或"流行摇滚"。它主要是采用摇滚乐的表现方式,但是淡化音乐中强劲、极端的一面,相对比较注重作品的旋律性和可唱性。当今比较盛行的摇滚歌曲大多都属于此类风格。下面我们可以通过《明天的明天的明天》和《温柔》两首歌曲来了解一下温和类摇滚的特点(请听示范)。

摇滚乐的演唱特点与方法

1. 爆发力 (请看讲解与示范)

第一种是强劲有力的爆发力,比较强调的是声音的瞬间强力度。特别是演唱高音的时候,要求声音做到集中,力度要集中在丹田,形成声音的支撑点。演唱高音区时要将声音瞬间释放出来,并且要用真声演唱,以获得厚实、强劲的声音效果,这就是所谓的“爆发力”。爆发力的运用要依靠丹田的力量来支撑声音,要做到气沉丹田,并且要将气沉丹田的过程在瞬间完成。只有当气息在丹田形成力量,这种情况下高音才能够轻松的被唱出。

下面我们可以通过《飞得更高》来了解一下爆发力的运用情况

(请看示范讲解)

歌词:

我要 飞得更高 飞得更高

(爆发力) (爆发力)

狂风一样 舞蹈 挣脱怀抱

(爆发力)

我要 飞得更高 飞得更高

(爆发力) (爆发力)

翅膀卷起 风暴 心生呼啸

(爆发力)

飞得更高

2. 张力 (请看讲解与示范

第二种是需要声音的张力,在演唱的一定过程中,声音要由弱变强,声音要有逐步张开的过程,声音要形成强和弱的对比。特别是演唱高音区时,要通过气息的作用来牵制声音力度的变化。

下面我们可以通过《离歌》来了解一下张力的运用情况 (请看示范讲解)

歌词:

想留不能留才最寂寞

没说完温柔只剩离 歌

(声音要有张力,力度从弱变强)

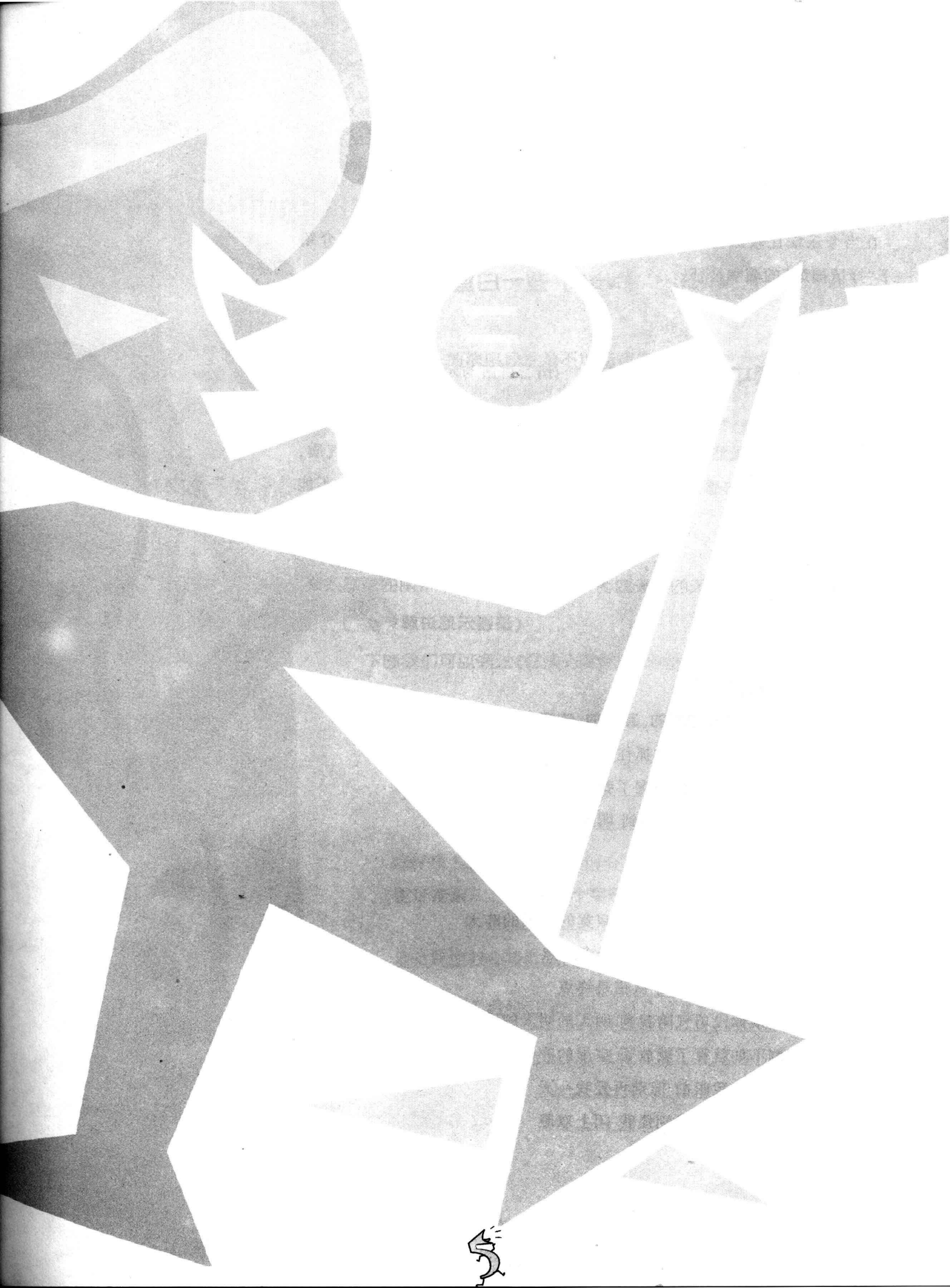
心碎前一秒用力的相拥着沉默

用心跳送你辛酸离歌

3. 懒散的演唱 (请看讲解与示范)

摇滚乐具有较强的思想性,这又决定了它的另一种演唱特征,即懒散的演唱方法。对于有些思想性极强的歌手或乐队而言,呼喊已无法表达它的感情。因此,他们需要冷静的来面对自己和听众,这种类型的摇滚乐,叛逆性一般都体现在歌词中或表演上,对于声音而言,这类歌手一般都缺乏力度,声带和情绪都处于一种不积极的懒散状态,在声音的状态上也无太多的追求,可以是集中的,也可以是分散的;可以是亮的也可以是暗的。这种唱法较多的出现于“迷幻摇滚”、“另类摇滚”或“英式摇滚”中。如陈琳、龙宽九段等歌手经常采用懒散型摇滚唱法。

抒情摇滚的演唱要点

在当今乐坛比较流行的摇滚乐主要是“抒情摇滚”，下面我们主要来介绍一下“抒情摇滚”的演唱特征。

1. 唱出“柔中带刚”的感觉 (请看讲解与示范)

抒情摇滚的旋律虽然都比较偏向于柔和,但是要想体现出摇滚乐的气质,必须要唱出柔中带刚的感觉,要体现出阳刚的一面。因此,力度要集中,不能太松散。

下面我们可以通过《明天的明天的明天》来示范一下柔中带刚的演唱效果

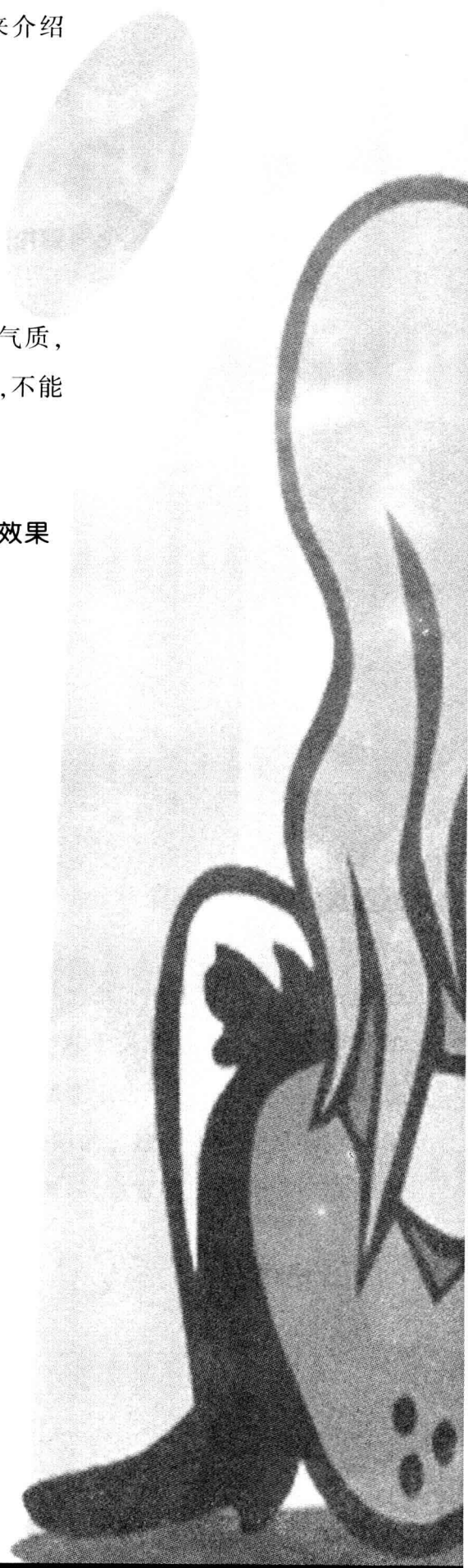
(请看示范讲解)

歌词:

(声音是有力度的、厚实的,胸声较多)

爱淹没了你 你才抓住了我 你逗留多久 我没有问过
痛痛哭了你 你泪湿了我 你被谁伤透 你从没有说
如果你没勇气陪我到 明天的明天的明天

倒不如就忘了就断了 寂寞的昨天的昨天
谁都不必道歉 只是苦会多一点
既然你爱错了我 认错是终点
如果你没勇气陪我到 明天的明天的明天
倒不如就算了就放了 空虚的昨天的昨天
你就在我眼前 但别再爱我一天
别看我别爱我别怪我 闭上双眼

2. 唱得直白一些 (请看讲解与示范)

摇滚乐的演唱经常是不加修饰的,因此在声音处理和咬字方面可以相对直白一些。但是直白并不代表苍白,"白"的同时,需要气息的支撑,如果没有气息的作用,那就容易变成"白声",这样不但体现不出摇滚的魅力,同时还成了一种毛病。

下面我们可以通过《挪威的森林》来示范一下直白的演唱效果

(请看示范讲解)

歌词:

(演唱咬字是直的、朴实的)

或许我不该问 让你平静的心再起涟漪

(咬字是直的,一个字一个字咬字)

只是爱你的心超出了界线 我想拥有你所有的一切

应该是我不该问 不该让你再将往事重提

只是心中枷锁该如何才能解脱

3. 力度要有强弱对比 (请看讲解与示范)

很多抒情摇滚歌曲,段落间的情绪有较大的对比,因此在演唱中要通过力度的强弱对比来达到情绪对比的效果。有些歌曲开头比较硬朗,逐渐转入柔和;也有一些作品可能是开头比较深沉,高潮转为激动,因此,不同的作品要根据实际情况来处理它的力度变化。

下面我们可以通过《冷酷到底》来分析一下力度的强弱对比情况

《冷酷到底》

(请看示范讲解)

(该段强力度演唱)

我宁愿你冷酷到底,让我死心踏地忘记
我宁愿你绝情到底,让我彻底的放弃
我宁愿只相信一次,也不要日夜都相信
我宁愿你冷酷到底,请别再说

(该段力度变弱,与前段形成对比)

你走的那场艳遇,都是我的伤心
抹不去你微笑虚伪的唇印回想你欺骗的话语
既然已决定离去 为何还留下眼泪
让我以为你是否不得已,让我不能彻底忘记

(该段强力度演唱)

我宁愿你冷酷到底,让我死心塌地忘记
我宁愿你绝情到底,让我彻底的放弃
我宁愿只相信一次,也不要日夜都相信
我宁愿你冷酷到底,请别再说
我爱你啊我爱你

4. “喊声”的运用

(请看讲解与示范)

很多摇滚歌手在处理高音区时,经常会采用喊的方式来体现摇滚乐的特征,通过喊声来加强声音的感染力。但是,喊的同时要有比较饱满的气息作支撑,不能干喊,否则将容易损坏声带。

“喊声”的运用主要是通过偶尔的挤压喉头,采用嘶喊的方式来演唱高音区。

下面我们可以通过《飞得更高》和《离歌》来了解一下喊声的演唱效果

(请看示范讲解)

《飞得更高》

歌词:

我要飞得更高飞得更高 狂风一样舞蹈 挣脱怀抱

(喊声)

(喊声)

我要飞得更高飞得更高 翅膀卷起风暴 心生呼啸

(喊声)

(喊声)

《离歌》

(请看示范讲解)

歌词:

想留不能留才最寂寞 没说完温柔只剩离歌

心碎前一秒用力的相拥着沉默 用心跳送你辛酸离歌

(喊声)

动力火车 资料

成员一：尤秋兴

外号：A-BON

籍贯：台湾屏东排湾族

学历：南投三育基督书院

星座：水瓶座

血型：B

嗜好：喜爱音乐、弹奏乐器

如何进入演艺圈：在乌托邦 PUB 演唱时被唱片公司发掘

最喜欢的颜色：黑、白色

最喜爱的饰品：耳环、项链

最喜爱的服装款式：T恤、牛仔裤

最想做的事：介绍自己的音乐给大家

儿时愿望：音乐家、老师

长大愿望：歌手

影响最大的人：父亲

最喜爱的运动：棒球、篮球

最喜爱的音乐：流行、摇滚等

成员二：颜志琳

外号：布勒昂（排湾族语）

籍贯：台湾屏东排湾族

学历：南投三育基督书院

星座：金牛座

血型：AB

嗜好：钓鱼

如何进入演艺圈：在乌托邦 PUB 演唱时被唱片公司发掘

最喜欢的颜色：黑、紫色

最喜爱的饰品：耳环、戒指

最喜爱的服装款式：长袖衬衫

最想做的事：买部车可以环岛旅游

长大愿望：赚钱让家人过好日子

影响最大的人：母亲

最喜爱的运动：篮球

最喜爱的音乐：ROCK ROLL

