

PERFORMING, AUDITIONING, REHEARSING

BERKLEE PRESS

美国伯克利音乐学院专业教材
Berklee College of Music: Method Book

歌手秘笈:
演出、试音与排练

Tips for Singers

Performing, Auditioning, and Rehearsing

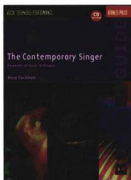
〔美〕卡洛琳·威尔金斯 著
吴凡 译

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PRESS

Carolyn Wilkins

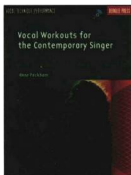
VOICE: PERFORMING, AUDITIONING, REHEARSING

对声乐的全面了解、学习、训练是伯克利音乐学院声乐系每一个声乐学生的必修课。《当代流行歌手声乐技巧基础》由两部分组成，第一部分包括嗓音研究、气息控制、喉部解剖、歌唱声区与共鸣；第二部分包括歌唱技巧、嗓音健康、演出，以及提供给歌手学唱的《Yesterday》、《I'm Beginning to See the Light》、《I Heard it Through the Grapevine》等歌曲。在附录部分中，还附有声乐的专业术语、相关资讯，以及索引。

This comprehensive guide based on the curriculum of the Voice Department at Berklee College of Music is a must-have for every vocalist! Covers all the essentials, including: an overview of the singing process, treating voice as an instrument, tips for getting started and overcoming stage fright, proper posture and breathing, tone, discovering resonance, belting, diction, maintaining vocal health, mic techniques, and exercises for all voice ranges and types on the accompanying CD. Includes lead sheets for such standard vocal repertoire pieces as: Yesterday • I'm Beginning to See the Light • and I Heard it Through the Grapevine. Maximize your vocal potential with this outstanding guide!

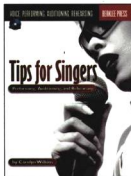
《当代流行歌手声乐技能训练》是安妮·佩克汉姆继其在伯克利音乐学院有影响的，同时也是畅销的《当代流行歌手声乐技巧基础》一书之后的又一力作。它将帮助歌手更好地通过嗓音健康、热身准备的训练，获得进一步的高级技巧以及经验忠告，随书附赠的一张互动教学CD。

The vocal workouts in this much-anticipated follow-up to Peckham's bestselling *The Contemporary Singer* are based on Berklee College of Music's highly effective vocal method. This volume will help vocalists develop the voice through good vocal health, warm-up exercises, advanced techniques, stage performance advice and more. Includes a companion CD for ultimate interactive education!

《歌手秘笈——演出、试音与排练》一书将根据歌手歌唱生涯中必将遇到的三个阶段——演出、试音、排练，有针对性地提示歌手需要注意的问题和如何解决的具体方法。从如何选择歌曲、读谱、定调、力度处理、练习，到如何与乐队合作、如何使用麦克风、演出前该怎样做热身准备、克服紧张、焦虑、演出须注意的事项等。

作者卡洛琳·维尔金斯早年毕业于美国歌布林音乐学院，现为伯克利音乐学院爵士声乐教授。长期以来，卡洛琳·维尔金斯活跃在美国波士顿及其他各地的爵士音乐界，并多次在各种爵士音乐节中表演。全书行文平易、生动、通俗，是一本有参考价值并值得歌手珍藏的好书。

Learn the secrets to a successful singing career! A perfect complement to technique books, this essential handbook teaches how to: develop stage presence and musical identity; choose songs that showcase your voice; understand musical notation and create lead sheets; find the best key for your song; rehearse your band; choose and use mics and PAs; overcome stage fright; ace auditions; generate publicity; and more!

DISTRIBUTED BY

 HAL • LEONARD®

定价：42.00 元
(附 CD 1 张)

ISBN 978-7-103-03762-1

9 787103 03762

VOICE: PERFORMING, AUDITIONING, REHEARSING BERKLEE PRESS

歌手秘笈： 演出、试音与排练

Tips for Singers

Performing, Auditioning, and Rehearsing

〔美〕卡洛琳·维尔金斯 著
吴凡 译

**berklee
press**

1140 Boylston Street
Boston, MA 02215-3693 USA
(617) 747-2146

Visit Berklee Press Online at
www.berkleepress.com

Copyright © 2008 Berklee Press

This Translation Copyright © 2009 Berklee Press All Rights Reserved.

No part of this publication may be reproduced in any form by any means without the prior written permission of the publisher

Distributed by

**HAL•LEONARD®
CORPORATION**

7777 W. BLUEMOUND RD. P.O. BOX 13819
MILWAUKEE, WISCONSIN 53215

Visit Hal Leonard Online at
www.halleonard.com

by Carolyn Wilkins

Edited by Jonathan Feist

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

当代流行音乐教育与教材委员会

中央音乐学院	张小夫	中国音乐学院	孔宏伟
上海音乐学院	朱 磊	四川音乐学院	杨士春
天津音乐学院	刘柱喜	武汉音乐学院	刘 健
沈阳音乐学院	吕常伟	星海音乐学院	陶一陌
西安音乐学院	梁红旗	南京艺术学院	王建元

(排名不分先后)

图书在版编目(CIP)数据

歌手秘笈:表演、试音与排练 / (美) 维尔金斯著; 吴凡
译. — 北京: 人民音乐出版社, 2009. 9
ISBN 978-7-103-03762-1

I. 歌… II. ①维… ②吴… III. 歌唱法-教材
IV. J616. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 150412 号

统 筹: 赵雨童
责任编辑: 赵仲明
责任校对: 刘慧芳

伯克利出版社拥有翻译版权, 于 2009 年出版

海伦德出版公司 出版发行
人民音乐出版社
(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)
Http: //www. rymusic. com. cn
E-mail: rmyy@rymusic. com. cn

新华书店北京发行所经销
北京美通印刷有限公司印刷
630 × 927 毫米 8 开 15 印张

2009 年 9 月北京第 1 版 2009 年 9 月北京第 1 次印刷
印数: 1-6,000 册 (附 CD 1 张) 定价: 42.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 68110601

网上售书电话: (010) 68110650 或 (010) 68110661

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 68110633

致 谢

谨以此书献给：

我们每一个人的潜能——让它闪光，闪光，再闪光！

献给我的前辈们。如果没有他们在我遇到难以克服的困难面前的持续坚持，今天我不可能站在这里。Ibaya!

感谢我的父亲祖里安·威尔金斯 (Julian Wilkins)^①，是他教会我如何写作；感谢我的母亲伊丽莎白·威尔金斯 (Elizabeth Wilkins)，是她教会我如何歌唱。

感谢我的丈夫约翰·沃吉特 (John Voigt)，是他给与我无尽的耐心、持续的爱和创作的动力。

还要衷心感谢我的编辑乔纳森·菲斯特 (Jonathan Feist) 和我的支持者格雷格·巴多拉托 (Greg Badolato)、沃尔特·比斯雷 (Walter Beasley)、阿姆斯特朗·克利斯汀 (Armsted Christian)、加布里埃尔·古德曼 (Gabrielle Goodman)、热尼斯·金 (Renese King)、南希·莫里斯 (Nancy Morris)、黛安·理查森 (Diane Richardson)、杨·夏皮罗 (Jan Shapiro)、杰托·达·斯里瓦 (Jetro da Silva)、利萨·托尔森 (Lisa Thorson)、罗伯·露丝 (Rob Rose)、安·玛丽·威尔金斯 (Ann Marie Wilkins)，和肯·赞比洛 (Ken Zambello)。没有他们的经验、耐心和智慧的建议，我不可能写成这本书。

① 译者注：对于本书中出现的人名，均以音译并辅以原文标注。

序

音乐的殿堂里充盈着才能。在观众等候演出开始的时候，他们满心期待地交谈着。继而，灯光暗了下来，大幕徐徐升起，出现了一个个带着乐器的音乐家们。深呼吸之后，本次登场演出的明星再次整理发型，拉平服饰，步入聚光灯中，向给与她掌声的乐迷们微笑着致意。然后，她向乐队自信地点点头，音乐声响了起来。

随后，在持续不断地热烈欢呼和五次加演之后，朋友们和崇拜者们拥堵在明星的更衣室前，向她表达着敬意，并送上祝福的鲜花。“琼斯小姐！”人群中一名新闻记者大声问道：“能告诉我们的读者，您今晚成功表演的秘诀吗？”

或许在你的想象中，你的表演震动了充满歌迷的表演场馆，你的最新力作引来了振聋发聩地尖叫。或许你与玛丽·J·布莱格（Mary J. Blige）、史蒂夫·汪德（Steve Wonder）和印第安·艾尔（India Arie）一起，在阿波罗剧院的后台闲聊。又或者是你走下豪华轿车步行进入格莱美会场，或在百老汇剧院门前为歌迷亲笔签名。

无论你的设想如何丰富，上述那位新闻记者关于你成功秘诀的提问，通常都会一样。然而回答也总是同出一辙。尽管总是看起来如同“昙花一现”那样突兀，但没有任何成功是突如其来、一蹴而就的。

斗转星移，在不同领域的众多著名表演家的传记中，成功看起来都是“突如其来”的，然而，成功却是远离众人焦点的长期学习。

希望如此，在寻求成功之路上你已经获得了最重要的同盟者。这项必不可少的援助，毫无疑问，就是你的歌唱教师。如果你还没有找到一位歌唱教师，那么寻求的最佳途径就是去联系你所在的地方高等学校、大学或是社区音乐院校的老师。如果地方大学设有音乐专业，他们也许正好会有一些能够进行私人辅导的专职教员或高年级学生。另一个有益的信息源于“国立声乐教师协会”（National Association of Teachers of Singing），它的网址是 www.NATS.org。该网站建有一个数据库，通过它你可以联系到世界各地的歌唱教师。你是否正在计划于百老汇舞台上的，或是在嘻哈俱乐部、摇滚乐表演馆，抑或是在你自己的卧室之中的表

演，其中声音是你最有价值的资本。掌握如何正确训练和保护它，是一个有着极大价值的投资项目。

在当今充满竞争的市场中，毫无疑问，拥有一个经过良好训练的声音，能够使你在音乐事业上持续较长的歌唱生涯。除了歌唱技巧之外，这本书将会指出使你成为一名成功专业音乐家必不可少的诸多关键技巧。例如：如何为自己选择一首合适的歌曲，怎样和乐队进行练习/安排/排练，如何在舞台上展示出你的最佳状态，如何公开宣传你的事迹等等。

书中的每一章关注了音乐表演的一个特定方面。其中一些章节，可能会比其他方面更加适用你现在的状况。如果你觉得某些章节的信息没有什么意义，没有关系，尽管跳过这一部分。如果你愿意更加深入地钻研某一领域，我已在本书结尾处提供了参考资料列表。

中国古代哲学家老子曾说过：“千里之行，始于足下。”请你和我一起，向成功的歌唱表演世界迈开第一步吧。

目 录

CD 音响目录	V
致 谢	VII
序	IX
第一部分 表 演	1
第一章 选择歌曲	3
风格 / 情绪 / 歌词	3
音 域	4
声 区	5
第二章 识读乐谱	9
音乐要素	9
音 高	10
节 奏	12
音调标记	14
和弦标记	15
第三章 找调和移调	17
同音异名书写	19
第四章 更多表示法：力度与重复	21
力 度	21
重 复	21
重复记号	21
第一次和第二次结束	22
尾声 (Coda)	22
返回 (D.C.)	22
D.C. al Fine	23
D.C. al Coda	23
D.S.	23

第五章 歌曲练习	25
分析问题	25
旋律练习	25
节奏练习	27
歌词练习	27
音调问题	28
乐队排练准备清单	29
第六章 创作功能谱	31
钢琴谱	31
功能谱	36
第一步 写出旋律	38
第二步 写出歌词	38
第三步 在旋律上方写出和弦标记	39
第四步 使用排练字母标记歌曲段落	39
第五步 显示歌曲模式	39
第七章 链接节奏段落：模式中的角色和功能	41
架子鼓	41
贝 司	43
键盘和吉他	43
独奏乐器	44
第八章 歌曲编配	45
背景歌手	45
和声能力	45
融合能力	45
发音的兼容性	46
为背景歌手的歌曲编配	46
数字化编配	47
商业性的有效背景音轨	47
第九章 乐队排练	49
苏西和乐队：一个令人震惊的故事	49
发挥乐队排练的最大功效	50
苏西的排练计划	51
有效排练的技巧	51
标记问题区域	52
找寻问题根源	52

巧妙地修正问题	52
拍子、暗示、开始和结束	52
第二部分 呈现	55
第十章 试音	57
试音的十项基本原则	57
试音服装	60
来自伯克利音乐学院试音专家的建议	61
三种不同类型的试音	61
更多建议	62
第十一章 拥有良好的音效：麦克风，扩音系统和音响监测	63
选择你的第一只麦克风	63
无线麦克风	65
耳机	65
使用你的麦克风	65
扩音系统	66
放大器与合成器	66
扩音器与监控器	67
监控器	68
音响监测	68
约定一名听众	68
明白什么时候是尽头	69
第十二章 热身	71
卡罗琳的十分钟热身操	73
伸展、弯腰和抖动	73
颈部绕圈运动	73
耸肩	74
前后甩手	74
支撑练习	75
双臂划动和落下	76
颤抖的马	76
第十三章 克服表演焦虑情绪	77
第一步 平静身体	77
第二步 平稳情绪	78
第三步 平稳思绪	78

第十四章	演出当天	81
	与伯克利歌唱家们分享他们演出前的仪式	81
	后台氛围	83
	应对意外事件	83
第十五章	有效的演出：表达你的歌曲	85
	动力、姿势和身体语言	85
	措 辞	86
	外 观	87
第十六章	演出之后	89
	朋友、家庭和反馈：避免赞扬/否定的陷阱	89
第十七章	101 个交流：获取信息	91
	准备开始：研究就是一切	91
	广告材料	92
	CD 和 Mp3	95
	变得数字化：将你的网页集中	95
	人际交往	95
结 论		97
	嗓音保健之能与不能	97
	将一切放在展望中	98
附录	参考文献	99
	声乐演唱技巧	99
	乐理与乐谱	99
	歌曲改编与写作	100
	排练技巧	100
	试音与演奏技巧	100
	音乐市场实务	101
	自我保健	101
	网 站	101
	卡罗琳·威尔金斯简介	102
索 引	(原版索引)	103

CD 音响目录

钢琴、键盘与歌唱：卡罗琳·威尔金斯 (Carolyn Wilkins)

架子鼓：卡尔·贾赫德 (Carrie Jahde)

吉 他：苏·欧德穆拉 (Shu Odamura)

贝 司：约翰·沃吉特 (John Voigt)

录音工程师：彼得·科特穆斯 (Peter Kontrimas)

PBS 录音室, Westwood MA

1. 简 介
2. 阅读节奏练习
3. 吉他力度和弦
4. C 音上的常用和弦
5. 即兴伴奏
6. 《摇荡缓兮，仁惠之车》(原谱)
7. 《摇荡缓兮，仁惠之车》练习
8. 《起立》钢琴/声乐版
9. 《起立》乐队版
10. 《起立》样带模式：摇滚
11. 《起立》样带模式：拖曳的布鲁斯
12. 《起立》样带模式：瑞格舞
13. 《起立》样带模式：摇摆舞曲
14. 《起立》样带模式：带爵士味道的巴西音乐
15. 架子鼓样带
16. 节奏部分功能样带：流行
17. 节奏部分功能样带：摇摆的
18. 背景声音的不良写作
19. 背景声音的较好写作

第 一 部 分

表 演

第一章

选择歌曲

惠特尼·休斯顿 (Whitney Houston)，一直是我所喜爱的歌手之一。尤其是她那宽广壮丽的音域和演唱歌曲高音时的张力，最使我心醉。当我刚刚开始学习演唱的时候，我总是买回她灌制的新歌碟片，然后尝试着去模仿她演唱中的细微处理。如果那首歌对我来说太高了，我就将其降调演唱。如果那首歌的调太低了，我就将它升高（详见第三章）。如果那首歌的节奏对我来说不太合适，我就会将它调快或放慢。但无论怎样做，我都无法具有如同惠特尼那样毫不费力地演绎出歌曲的高品质。

在二十余年的教学生涯之中，我提到许多有才华的学生演绎惠特尼的歌曲。但在学生的演唱中，极少有能够像她的原唱那样打动我的。显然，惠特尼·休斯顿是一位杰出的歌唱家，或许她能够与那首经典的歌曲《玛丽有只小羔羊》一般齐名。当然，这其中还有一个重要的因素：所有休斯顿的打榜歌曲都是为她的声音量身定制的。所以，那些歌曲的每一方面（包括调高、起伏、速度、情绪等）都是如同手工缝制般的为了凸显惠特尼的声音优势，而掩盖其弱项。

然而，大多数人是不能拥有如此豪华智囊团队的出品人和专门的歌曲作者的。尽管如此，道理却又相通。当你选择歌曲时，应找寻最能使你独一无二的演唱技巧增光添色的那首。下列这三方面重要因素是你必须掌握的：

1. 风格 / 情绪 / 歌词，
2. 音域，
3. 声区。

风格 / 情绪 / 歌词

表演的基本目的，不是去演唱一段优美的旋律，也不是去炫耀你有多么优秀的嗓音。任何一首歌曲存在的主要目的，在于向听众传达某种信息。一首歌曲的风格和情绪是什么呢？它的歌词内容又是什么呢？这是使

你真的感觉舒服和能够自信表达的信息吗？

举例来说。如果你正在演唱一首表达令人沉迷的情爱的歌曲，但由于受到精神上的束缚，却羞于在陌生的众人面前和大家一起分享。无论你演唱得多么好，这首歌还是演绎失败了。

如果你正在演唱一首讲述你非常希望去伤害你的不忠诚的情人，但事实上你无法想象一个人怎么能够拥有这样极度的感觉，那么你演绎再次失败了。

难道这表示你为了投入地表演，真的需要去杀死一个人，或吞服海洛因来实现幻想，或在真实的人生之中去经历一场灾难吗？我并不这样认为。如果真的需要那样的话，大多数职业歌唱家都会吓得从舞台上掉下来了。

事实上，从那些致命的悲痛到无尽的狂喜，我们每一个人内心深处都隐藏着一系列复杂的情感。当选择了一首歌曲的时候，作为表演者的我们，必须自觉深度挖掘这些隐藏的情感能量。为了征服我们的听众，告诉他们我们所演唱的都是真实的，我们的声音表达、身体语言、歌词的清晰度、音域和声区，都必须百分之百地切合那首歌曲需要传达的信息。

有许多我所钟爱的歌曲，当它们被除原唱之外的其他人演绎时都无法充满感情地自如表演。为了演出，当我最终确定那些需要演绎的歌曲之时，我将会为家庭成员或是最亲密的朋友，充满幻想地朗读那些歌词。如果在朗读时我觉得特别别扭或非常尴尬，那么我可能无法胜任那首歌曲的演唱。

演绎一首歌曲，将会使你深度探究你的内心情感。在演唱的瞬间，你就是那些信息的代言者。要谨慎对待你所演唱的歌曲，并确认你适合去演绎，而且能够有效地传达它的信息。

音 域

一首歌曲的音域，就是指这首歌曲中的最低音到最高音之间的距离，它包括歌曲旋律的变化音或装饰音。

许多流行歌曲的音域范围在一个或一个半八度之间，也就是钢琴键盘上的8个到12个白键的距离。如果一首歌曲有着跨越两个八度的距离（即钢琴键盘上16个白键），对于演唱者来说是非常具有挑战性的。

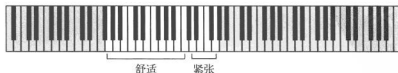

图 1.1. 键盘上的歌曲音域

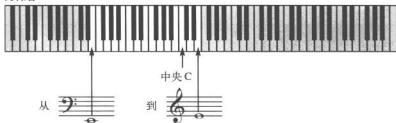
将整首歌曲的调升高或降低一些（详见第三章），这是完全可能做到

的。但是如果那首歌曲的音域特别宽，那么对于你的声音来说，歌曲其中的某些部分将会降低到较为困难的低音声区之中。

声 区

一般可将人声分为六种基本类型：女高音、次女高音、女中音、男高音、男中音和男低音。每一类型有着独特的音域：

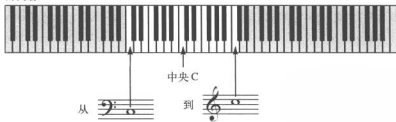
男低音

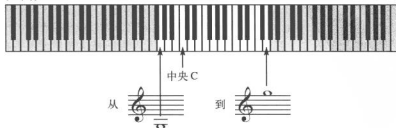
男中音

男高音

女中音

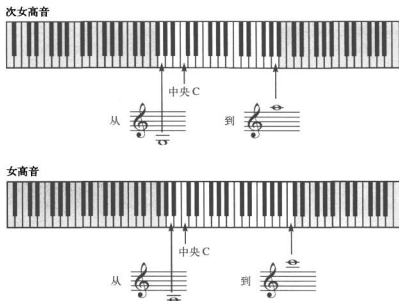

图 1.2.歌唱音域

需要牢记的是，无论如何，每一种声音都是独一无二的，上列音域仅仅表示一般情况。但对于那些未成年的年轻歌者而言，它们是较为准确的。接受一位好的声乐教师的指导吧，他会帮助你去发现自己的真实音域，那或许比你想象的要宽阔得多。

一首歌曲的声区，指的是声音中具有歌唱性特征的那一部分。低一些的声区，通常被称为“胸声”，它包括从你的最低音到中部音域范围之间的音符。整个声区的特点是浓厚而丰富的音色〔想想莎拉·沃恩（Sarah Vaughan）或艾萨克·哈亚斯（Isaac Hayes）〕。当发声动力推至声区或音量极限时，我们发出胸声的支撑和力度通常来自于“腰部”。这类声区的一个常见例子是惠特尼·休斯顿在演唱她的著名民谣的高潮段落〔例如歌曲《我将永远爱你》（I Will Always Love You）〕，或是福音音乐唱诗班中的次女高音段落《向教堂呼喊》（Shout down the church）。

高音声区的声音指的是“头声”。它的范围包括从你的中音声区到你舒适唱出的最高音。这种头声的例子既包括发出光芒四射、如同钟声般共鸣的琼尼·米切尔（Joni Mitchell）的早期演唱，同时也包括巴蒂·拉贝里（Patti Labelle）那令灵魂高度震颤的歌唱。歌剧演唱者常常使用头声发音，然而许多著名的流行歌手在他们整个歌唱生涯之中仅仅停留在胸音声区之中。

男性还会有“假声音区”，它位于头部声音之上的位置。这种声音非常轻盈，而且自然缥缈，是不能施加压力和受到束缚的。当歌唱大师达·

安吉洛 (D'Angelo)、马文·葛亚 (Marvin Gaye)、斯莫克·罗宾逊 (Smokey Robinson) 演绎这一声区, 他们的声音使全世界的女人为之着迷。我们大多数人的中部音域包括六或七个音, 它们能够使用头声或胸声两种方式来自表现。在表现歌曲时, 只要能够深深地感染你的听众, 你可以根据自己的能力来选择一个合适的声区 (头声、胸声或混合使用) 来演唱。

现在, 你试着先使用胸声、再使用头声发音, 唱出几个中部音域的音。仔细体会它们声音的区分。你能够确定哪些歌曲在你的音区范围之中吗? 你常用头声还是胸声来演唱呢?

是否有一首歌曲的音域范围跨越头声和胸声呢? 如果是这样, 你能够自如地在两个声区之间交替调节吗? 这种情况常常出现在爵士风格的演唱作品之中。如果你聆听例如黛安·里夫斯 (Diane Reeves)、艾拉·菲茨杰拉德 (Ella Fitzgerald) 等爵士演唱者的演绎, 会听到在他们的音域之中有一个从高到低的、持续的声音。除非是你非常近距离地聆听, 否则你很难指出在一首歌曲的演唱过程中, 艺术家的头声和胸声是在什么时候或是怎样转换的。

或许, 是否有一首歌曲需要不同的声音色彩来表现不同的乐段? 或是在其中的某些段落, 你希望演唱出甜美的头声, 而在另外一些部分, 你期望展示胸声?

你声音中的每一个声区都各具其固有的特质, 它们能够非常有效地传达出你需要的不同信息。通常而言, 胸声能够营造出强壮、坚定自信的场景, 而头声带来的是更加甜美空灵和飘渺的声音效果。可以有数百种方式来混合运用这些音色。这就是歌唱的巨大魅力所在。没有两种听上去一模一样的声音, 而且演绎任何歌曲都有着无穷无尽的方式。最重要的, 就是要确信能够展现你所表演的歌曲需要的声音质量, 并且能够自信地去完成它。

是否有的歌曲需要深沉和丰厚的胸声效果呢? 如果你刚刚开始你的演唱生涯, 并且不想如此快地将你的“乐器”使用殆尽, 可能你需要将歌曲的中心调性升高到头声音区。或许当你这样做之后, 那首歌曲失去了它原有的温润和力度感。如果是这样的话, 那么这类歌曲不太适合你演唱。

相反, 是否在你选择的歌曲中需要演唱到高音 b_1 , 尽管我非常喜欢戏剧, 但我不建议你演唱那个戏剧, 因为对你自己是否每一次均有能力, 在歌曲最高潮的时候去尽力演唱最高音这一点, 我表示质疑。如果你没有在练习头声上花费许多时间, 上述那首歌或许不太适合你。当然, 我们的确可以将那首歌曲降调处理, 这样你就能够在自己的音域之中表现那个最高音了。但是当降调之后, 那首歌曲也会因此而失去了它的花华和光彩。所以, 很遗憾, 你需要放弃这首歌曲。

第二章

识读乐谱

较之以前，现在对于声乐表演者的期望值越来越高了。无论是以自己的方式还是在音乐院校里，越来越多的演唱者都在接受专业培训。你的竞争已经延伸到声乐训练的职业市场、音乐理论和关于音乐管理的各个方面的知识。如果你不能读懂音乐，显然，你就会将自己置于劣势之中。

或许你希望你的经纪人、钢琴演奏者、安排者，或是领域内其他方面的重要人物将能帮助你解决这一问题，包括学习歌曲并传授给你，帮你记写乐曲段落，与乐队排练等等。那么最好马上停止你的幻想吧，并且问问你自己一个非常重要的问题，你真的希望完全依靠别人去处理你事业生涯中的至关重要的各个方面吗？难道你想因为缺少一个必不可少的灵魂，而在一个重要演出前夜掉队吗？

你认为我在说不可能有音乐导演会帮助你，并将你的表演提高到一个新的层次吗？当然不是。但是，如果你做音乐理论研究，那么来自你的导师知识领域的建议，将会使你的能力提高。

阅读和记录音乐的能力，是每一位职业歌唱家必须掌握的至关重要的技巧之一。它将使你无论在什么样的音乐状况下，都能自信的工作和独立的管理事情。知识就是力量，让我们开始学习吧。

其实，它并没有你想象的那样困难。

音乐要素

音乐由三种基本要素组成：音高（12种不同的声音，组成了我们的调性色彩），节奏与和声。作为歌唱家，我们首先关注的就是能够阅读、记录和演唱旋律。一首旋律，不过是依照特定的节奏将一组音高组合在一起。为了更好地理解，我们首先要学习如何书写12个音符。

音 高

这个大谱表（见下图）非常明晰地显示了音乐从低到高的、最为惯常使用的音高范围。尽管在音符的高低两端，还有更多音高的音存在，但是它们很少被使用于流行音乐中。这个大谱表包括两个独立的变化范围或音乐谱号。第一行用高音谱号（ C_4 ）标记，通常包括从中央C往上的音域范围。第二行用低音谱号（ C_3 ）标记，一般指从中央C往下的音域范围。

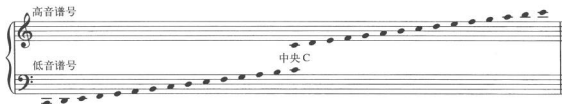

图 2.1. 大谱表

每一个音高都对应着从A到G的不同名称。在G之后，音高的先后顺序又从A开始。如果你去观察钢琴（在合成器与电子钢琴上，不仅琴键更少，并且在一些琴键和配置设定上与之有所区分），然后去找到左手边最远处的那个白色键盘，那就是A。从A到G，每一个连续的白色键盘都对应着英文字母表顺序中的字母。接下去的一个白色键盘又将是重复出现的A，并且你可以清楚地听到这个相同的A比前一个要高一些。在一个音和下一个相邻高一些的、8个白色键盘之间的相同音之间的关系，用音乐术语来表述就是一个“八度”。

图 2.2. 一个八度（从A到A）

钢琴上的黑键，让我们能够将白键的音升高或降低一个半音。在西方音乐体系中，半音是两个音之间的最小音程关系。在西方人看来，任何比半音更小的距离，都会被认为是不在音调之内。

当我们将一个音升高半音的时候，应用升记号“ \sharp ”表示。例如，我们将A升高半音，这个新音符的意思就是指升A（ A^\sharp ）。如果我们将任意一个白键音符降低半音，我们称之为降“ \flat ”了某音符。降A的标记就是 A^\flat 。

图 2.3. A, A[#], A^b

被两个半音隔开的一对音符之间的距离，例如C和D之间，或是 A^b 和 A 之间，我们称之为“全音”。

图 2.4. 全音 C 到 D, A^b 到 A

将半音和全音的使用作为音乐的“规律”，我们就能测量出乐谱中任意两个音符之间的距离。图2.5显示的就是C到E之间的距离为三个半音。

图 2.5. C 到 E: 三个半音

^bG到下一个更高一些的还原G之间的距离，有11个半音或是5又1/2个全音。

图 2.6. ^bG到G: 11个半音

当然还有更多需要掌握的关于记录音高的相关知识，但是这些基本信息已经足够让你的学习起步了。在读完这几页之后，你就知道如何在大乐谱上安置任意音高的音了。你正行进在成为一名音乐读者的路上了！

节 奏

音乐节奏分为两个基本因素：停顿与延续。停顿是音乐时间中连续和规律性的段落。钟持续不断地嘀嗒声，节拍器，或是你有规律的心跳声，都是日常生活中停顿的例证。

大部分音乐都是围绕规律性的循环停顿组合而创作的。具体来说，一支行进中的军队（1，2，3，4的口令），在一个重复段落之中有着清晰的四次停顿。这一现象用音乐术语来表述就是一个“小节”，在乐谱写作之中用“小节线”来标记。

图 2.7. 小节与小节线

一个音符的持续时间能够显示声音有多长，它与音乐停顿休戚相关。我们用音符的符头、符干和小小旗子（或短横线）来区分音的不同持续时间。相对其他种类的音而言，每一种不同的音符，能够告诉我们它的持续时间。在图2.8中，每一个音符的延续时间比它相邻右边的音符要长一倍。

图 2.8. 音的时值

正如每一种持续特定时间长短的音符那样，音乐的基本停顿、短暂的静止，在音乐术语中被称为“休止符”，它也有不同标记。与持续音的图示相同，每一个休止符的停顿时间比它相邻右边的休止符要长一倍。

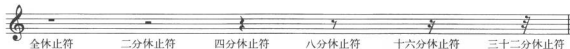

图 2.9. 休止符

在音符或休止符后的小圆点，表示在这个音的原有时值之上还需要延长一半的时间。

$$\text{♪} = \text{♪} + \text{♪}$$

$$\text{♩} = \text{♩} + \text{♪}$$

图 2.10. 附点音符和附点休止符

在每一首乐曲的开始，你会看到三个标记：首先，是音乐写作的谱号；第二，是调号标记，它表示乐曲的中心调性；最后，是拍号。

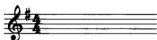

图 2.11. 谱号、调号与拍号

拍号中的两个数字，写起来像是一个分数。在 $\frac{4}{4}$ 的拍号中，上面的数字表示每小节停顿或“拍打”的次数，下面的数字表示乐曲以哪一种类的音符为一拍。 $\frac{4}{4}$ 的拍号，就是指每一小节以四分音符为一拍，每小节有四拍。

$\frac{3}{4}$ 的拍号，就是指每一小节以四分音符为一拍，每小节有三拍。 $\frac{6}{8}$ 的拍号，就是指每一小节以八分音符为一拍，每小节有六拍。

怎样将这个抽象的概念与我们每天的音乐体验相联系呢？这里有一些关于节拍的经典歌曲。如果每隔几小节用脚拍打地面或是吹一下口哨，你将会获得一种不同于下一组的、每一组内停顿之间的感觉。

$\frac{4}{4}$ 苏萨 (Sousa), 《永远的星条旗》(The Stars and Stripes Forever)

$\frac{3}{4}$ 施特劳斯 (Strauss), 《蓝色多瑙河》(On the Blue Danube)

$\frac{4}{4}$ 《摇荡缓兮，仁惠之车》(Swing Low, Sweet Chariot)

$\frac{3}{8}$ 《三只瞎老鼠》(Three Blind Mice)

读懂节奏需要理解每一个持续音符与其潜在停顿之间的关系。

节奏是用非常逻辑和数理方式来计算的。在下列三个阅读节奏的练习里，在写出的节奏中每一小节有四拍，它们包括了二分音符、全音符、四分音符和八分音符的组合。当你的脚以稳定的速度击打地面，并数着 1, 2, 3, 4 表示节拍停顿的同时，用手拍出音符的实际节奏。试着练习这些节奏，然后播放 CD 来核对自己的正误。

曲 2

节奏练习 1

节奏练习 2

节奏练习 3

图 2.12. 阅读节奏练习

在这样简短的章节之中，还可以安排许多相关阅读节奏的、可以深入学习的内容。如果你非常严肃认真地对待你的音乐生涯，而且特别是当你作为一名歌曲作者时，那么你将需要掌握这门关键艺术。关于阅读和写作节奏的更多知识，请参见本书结尾的参考文献部分。

音调标记

大多数音乐都是围绕一个中心，也就是一个音符的基础来建构的，那个音符可以使歌曲中其他所有音符得以解决。这个音符被称为整首歌曲的中心调性，或是“主音”。想象一下对着你的小外甥演唱歌曲《一闪一闪小星星》(Twinkle, Twinkle, Little Star)，并且在最后一个音上稍作改变。

图 2.13. 《一闪一闪小星星》(Twinkle, Twinkle, Little Star) (a) 正确唱法 (b) 有错音

你的外甥马上就会知道你唱错了一个音符，因为你弄错了歌曲的中心调性。对于这首歌曲的整体意义而言，最后一个音符必须正确演唱。

音调标记的目的，就是表示一首歌曲的中心调性或是“调”。它通过大调音阶中升高或降低的音符，来告诉我们中心调性（同样被称为中心音）的。还记得朱莉·安德鲁斯 (Julie Andrews) 在电影《音乐之声》(The Sound of Music) 中的演唱吗？“Do，是一只小鹿”等等？她就是在使用一个被称为视唱练耳的常用听力体系，即与那些词语相关的音符均建立在一个中心调性里，去向学生传授关于大调音阶理念的。一个大调音阶包括八个音符，相邻的各音在全音和半音关系上有着特定的规则。如果你走到钢琴边，并且从中央C开始往下一个C演奏，你将会弹出一个大调音阶。

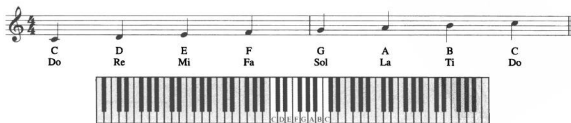

图 2.14. C 大调音阶

当阅读一首乐曲时,你总会首先注意到音调标记。例如在E调中,会出现四个升号:F、C、G和D。这就意味着在整首乐曲之中,凡是碰到这四个音符,它们将总会要求被升高半音,除非乐谱上标记了还原记号(♮)或是调性标记发生了改变。图2.15显示了主要大调的调性标记和它们的调性主音。

图 2.15. 调性标记

和弦标记

音乐中的第三个主要因素就是和声,它是多个声音同时鸣响所营造出的声响。正如音乐创作有着多种方式那样,和声的创建同样各具特色。在流行音乐领域中,“和声”这个术语,指的是那个支撑一首歌曲旋律的和弦。两个音的和弦被称为“力度和弦”,它们在摇滚和轻音乐中十分常见,特别是出现在吉他的演奏部分。有时他们同样会用高八度重复主音的方式呈现。

曲 3

图 2.16.C 力度和弦

在下图中，为大家显示了最常见种类的和弦音符组成，而且还列出了它们被常常使用的缩写标记。所有这些和弦都是以C音为根音来写作的，当然，在实际音乐中它们可以从任何一个音符上开始。

曲 4

Chord	Abbreviation
C	[C ⁺]
C6	
CMaj7	[CM7, CMa7, C ⁺ 7]
C7	[Cdom, Cdom7]
C-	[Cm, Cmin]
C-6	[Cmin6, Cm6]
C-7	[Cm7, Cmin7]
C-(Maj7)	[Cmin(Maj7), Cm(Maj7)]
C°	[Cdim]
C°7	[Cdim7]
C-7b5	[Cmin7b5, C ⁺]
C+	[Caug]
Csus	[Csus4, C4]
Csus7	
C5	[C powerchord]
C2	

图 2.17. C 音上的常用和弦

这只是一个关于如何记录音乐的简要概述。现在，你了解了最常见的音乐谱号的名称，音符的名称，以及如何将其升高或降低。你还了解了最常用的节奏类型与和弦标记，以及相关调性与节拍。祝贺你！在音乐理论的旅程中，你已经迈出了至关重要的一步。我力荐你能够尽力走得更远。在下一章中，我会将你新学到的知识加以运用，来为你演唱的歌曲选择一个适合的调。

第三章

找调和移调

有多少次你曾经听到过一个歌手,声嘶力竭地演唱着明显超出他或是她的音域的歌曲?现在,你已经用一点点音乐标记法的基本常识来武装自己了,所以上面这种令人难堪的情况一定不会出现在你身上。没有必要仅仅是因为乐谱上所写的调高,去演唱那些对你而言过高或是过低的歌曲。在这一章中,我将告诉你一个去判断任何歌曲中心调性的、并且适合你声音的、简单可行的方法。

还记得前面讲过的调性标记的内容吗?每一首歌都有一个调号。通过改变这个调号,我们就能改变那首歌曲的中心调性。

你必须找到整首歌曲的调性,以使它从高音到低音的大部分音区都适合你的嗓音。举例来说,假如你正尝试去演唱一首美非教会合唱《摇荡缓兮,仁惠之车》(Swing Low, Sweet Chariot) [这是献给沃利斯·威利斯(Wallis Willis)的]。在乐谱中,最低的一个音是C,最高的一个音是D,它们之间的跨度是一个八度加上一个全音的范围。

再假设,你是一名女中音演唱者。对你的嗓音而言,最合适的音域在中音C之下的低音G,到最高音A,它们之间的跨度是一个八度加上一个全音的范围。那么,这就是我们到目前为止的测定结果。

《摇荡缓兮,仁惠之车》(Swing Low, Sweet Chariot)的原始版本。

Swing low, sweet char - i - ot, Com - in' for to car - ry me home. Swing _

low, sweet char - i - ot, com - in' for to car - ry me home.

音区

图 3.1. 《摇荡缓兮,仁惠之车》(Swing Low, Sweet Chariot), F 调

但是对你而言,《摇荡缓兮,仁惠之车》的理想音区如下图所示:

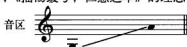

图 3.2. 从 G 到 A 的音区

那么,我们如何去判断,无论是在谁伴奏的情况下,你都能够让你的音区中演唱这首歌曲呢?在这种情况下,你学到的关于音乐基本标记的新知识迟早会派上用场。

在原谱中,《摇荡缓兮,仁惠之车》的中心调是F调。我们是怎样知道的呢?通过观察歌曲的调号即可:一个降记号(当你更加深入地了解音乐标记之后,你将会知道每一个调号标记同时代表大调和小调。但是在掌握音乐标记基础之初,我们将仅以大调为例)。同时,正如上例图3.1.中所示,一首歌曲的结束音也是F。让我们看看这首歌曲理想的最低音。回到例3.2.乐谱图中,我们可以看到代替原版创作中的中央C,你的理想最低音是G。

接下来,就是在原谱和你的理想状态的最低音之间,计算半音的数量。这些半音的数量,就是你必须移动这首歌里所有的音符,使之正确移至你的新调之中的标准。让我们看看这个移动的过程应该是怎样的:

图 3.3. 计算从 G 到 C 的半音数

从上图可知降低了5个半音,所以我们可以将整首歌曲的所有音符都降低5个半音。下面是移调之后的乐谱:

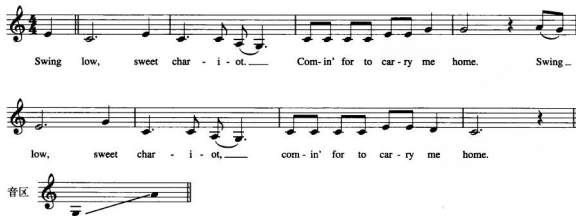

图 3.4. 《摇荡缓兮,仁惠之车》,C调

还有一件非常有意思的事情：如果你仔细观察我们的钢琴键盘，你会发现在键盘上的音符中，“B”就是音符C。同样，音符“E”就是音符F。除非有特别的音乐原因需要书写B或升E时（例如在调性标记为C的大调之中），否则最好还是使用F代替E，用C代替B。

下列图表，可以帮助你准确地找到两个音之间的半音距离。它同样也列出了每一个音符同音异名的书写。在使用时，很容易在下表的横向轴上找到原始音高。然后，在图表的纵向轴上数出你所需要找寻的半音数量，就可以找到正确的转换音符了。

转 换 表

全音	半音													
5½	11	$\flat C$ B	$\sharp C$ B	$\flat D$ C	D	$\flat E$ D	E	F E	$\sharp G$ F	G	$\flat A$ G	A	$\flat B$ A	B
5	10	$\flat B$ A	$\sharp C$ B	$\sharp C$ B	$\flat D$ C	D	$\flat E$ D	E	F E	$\sharp G$ F	G	$\flat A$ G	A	$\flat B$ A
	9	A	$\flat B$ A	$\flat C$ B	$\sharp C$ B	$\flat D$ C	D	$\flat E$ D	E	F E	$\sharp G$ F	G	$\flat A$ G	A
4	8	$\flat A$ G	A	$\flat B$ A	$\flat C$ B	$\sharp C$ B	$\flat D$ C	D	$\flat E$ D	E	F E	$\sharp G$ F	G	$\flat A$ G
	7	G	$\flat A$ G	A	$\flat B$ A	$\flat C$ B	$\sharp C$ B	$\flat D$ C	D	$\flat E$ D	E	F E	$\sharp G$ F	G
3	6	$\sharp G$ F	G	$\flat A$ G	A	$\flat B$ A	$\flat C$ B	$\sharp C$ B	$\flat D$ C	D	$\flat E$ D	E	F E	$\sharp G$ F
	5	F E	$\flat G$ F	G	$\flat A$ G	A	$\flat B$ A	$\flat C$ B	$\sharp C$ B	$\flat D$ C	D	$\flat E$ D	E	F E
2	4	E	$\flat E$ F	$\flat G$ F	G	$\flat A$ G	A	$\flat B$ A	$\flat C$ B	$\sharp C$ B	$\flat D$ C	D	$\flat E$ D	E
	3	$\flat E$ D	E	F E	$\flat G$ F	G	$\flat A$ G	A	$\flat B$ A	$\flat C$ B	$\sharp C$ B	$\flat D$ C	D	$\flat E$ D
1	2	D	$\flat E$ D	E	F E	$\flat G$ F	G	$\flat A$ G	A	$\flat B$ A	$\flat C$ B	$\sharp C$ B	$\flat D$ C	D
	1	$\flat D$ C	D	$\flat E$ D	E	F E	$\flat G$ F	G	$\flat A$ G	A	$\flat B$ A	$\flat C$ B	$\sharp C$ B	$\flat D$ C
		$\flat C$ B	$\flat D$ C	D	$\flat E$ D	E	F E	$\flat G$ F	G	$\flat A$ G	A	$\flat B$ A	$\flat C$ B	$\sharp C$ B
半 音			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
全 音				1		2		3		4		5		6

图 3.7. 转换表

第四章

更多表示法：力度与重复

力 度

我们记号体系中的许多术语起源于意大利语。为了表示音乐中独特的力度变化，我们通常使用意大利语的缩写形式：

Pianissimo	<i>pp</i>	非常轻
Piano	<i>p</i>	轻
Mezzoforte	<i>mf</i>	中强
Forte	<i>f</i>	强
Fortissimo	<i>ff</i>	特强

如果你希望在一段音乐之中表达音量的逐步增强，你可以使用符号 < 或是意大利语 “crescendo”（缩写为 “cresc.”）来表示。

如果你希望在一段音乐之中表达音量的逐步减弱，你可以使用符号 > 或是意大利语 “decrescendo”（缩写为 “decresc.”）来表示。

重 复

为了避免许多不必要的纸张书写，多年来，音乐家们创造出了一套简单的音乐阅读捷径。这里列出一些最常见的符号：

重复记号

图 4.1.1 重复记号

在这两个记号中的音乐，都必须重复演奏两次。如果需要重复两次以上，你必须在需要重复的段落上标明特殊的次数，或是写上“重复并减弱”(repeat and fade)或“即兴伴奏”(vamp)。术语“即兴伴奏”(vamp)的意思就是在规定的段落中不断地重复。例如，你的伴奏者需要“即兴伴奏”一段音乐作为过渡，直至你准备开始演唱。

曲 5

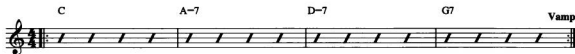

图 4.2. 即兴伴奏 (vamp)

无论是谁阅读了上述乐谱，就会知道他们需要一遍一遍地重复演奏这一段，直到你提示他们或结束或转入下一段落中。

第一次和第二次结束

图 4.3. 第一次和第二次结束

当一个重复段落第一次被演奏时，结束小节标记为[1.]房子。当这个重复段落第二次被演奏时，结束小节标记为[2.]房子。在更加复杂歌曲的重复段落中，也许有三个或者更多不同的结束部分，但运用原理是相同的。

尾 声 (Coda)

尾声 (◆) 是一个相对独立的段落，它通常 (但并不总是) 包含歌曲的结束部分。通过两个地方的特殊记号，它与音乐的其他部分隔离开来。当你第一次见到尾声标记时，你必须跳转到尾声部分。当下一次再见到尾声标记时，它将显示出尾声段落的位置。在意大利语中，尾声表示“结束”或“尾部”。

返 回 (D.C.)

当你见到 D.C. 标记时，需要返回到歌曲的开头。D.C. 是意大利语“DaCapo”的缩写，意思是返回到开始处。

D.C. al Fine

返回到开始处，然后一直演奏到你看见Fine记号的位置。在意大利语中，Fine指的是“结束”。

D.C. al Coda

返回到开始处，并且一直演奏到第一次尾声（Coda）记号（⦿）的位置。然后，从第一次尾声记号，跳转到音乐尾声部分，直至歌曲结束。

D.S.

D.S.记号，意思是指返回到音乐有特殊标记（※）的地方。在意大利语中，D.S.是“Del Segno”的缩写，或表示“从记号处”。D.S.应该使用于“结束”（al Fine）或是“尾声”（al Coda）之后。

第五章

歌曲练习

当我刚开始学习声乐时，习惯在每天早上早餐之前，老老实实在地练习一个小时。在大部分的练习时间里，我总是将歌曲从头到尾一遍一遍地演唱。开始我会投入地演唱那首歌，直到我出现错误为止。然后，在狠狠地咒骂了几句之后，我会再次从头开始，并且发誓再次演唱的时候一定要唱对了。恰恰相反，我通常发现自己不仅重复了前一次的错误，而且还可能在原本正确的地方又出现一些新的错误。这将我彻底地激怒了，我会固执地从头开始，试图再次演唱那首歌曲。当我碰到那几个令人不愉快的小节之时，我会再次唱错。我曾经跟随一位老教师学习，她常常将这种练习方式称为“完善你的错误”。

分析问题

为了有效地练习一首歌曲，你必须将其分解，然后分析引起错误的原因。是不是因为音高而引起错误呢？是因为节奏吗？还是歌词拼读引起的错误呢？对于问题进行深思熟虑地分析，能使你将来避免出现同样的错误。

旋律练习

你曾经听过有人与他们喜欢的歌曲一起演唱吗？试想他们的演唱听起来非常好，但是一旦将唱片里播放的音乐关掉，关于音调的问题就马上暴露无遗了。离开原始录音，一个音一个音地学习歌曲旋律，会帮助你在关注歌曲演唱之时，将事实与想象区分开来。如果你能够演唱一首歌曲，并且在没有伴奏的情况下听起来很不错，那么你就知道你已掌握这首歌曲了。

试想一下，你正在练习经典的美非教会歌曲《摇荡缓兮，仁慈之车》(Swing Low, Sweet Chariot)。