

# 节奏布鲁斯风格演唱技巧的特点与训练方式

涂浩林

四川音乐学院, 四川 成都 610021

**摘要:** 本文对节奏布鲁斯风格中常用的三类演唱技巧“真假声转换”“转音”“节奏律动”进行了解析, 探讨此类技巧在该风格中的演唱特点、技术原理与训练方式, 望本文能为读者提供一些节奏布鲁斯风格化演唱学习思路上的参考与帮助。

**关键词:** 节奏布鲁斯; 演唱技巧; 演唱特点

## Characteristics and Training Methods of Rhythm and Blues Singing Techniques

Tu Haolin

Sichuan Conservatory of Music, Chengdu, Sichuan 610021

**Abstract:** This article analyzes three commonly used singing techniques in the rhythm and blues style: "falsetto-chest voice transition", "vocal runs" and "rhythmic groove", and explores the singing characteristics, technical principles, and training methods of these techniques in this style. It is hoped that this article can provide some references and assistance for readers in learning rhythm and blues singing.

**Keywords:** rhythm and blues; singing techniques; singing characteristics

### 引言

节奏布鲁斯, 或称节奏蓝调, 英文 Rhythm and Blues, 在当今的流行音乐里, 我们习惯性地将它缩写为 R&B。<sup>[1]</sup>在众多音乐风格中, 该风格有举足轻重的地位。至今, 该风格也逐渐在华语音乐中也站稳了脚跟, 并与中国文化进行交融, 诞生了许多具有“中国风”味道的、优秀的节奏布鲁斯歌曲, 在华语乐坛广为流传, 并取得一定的成绩。<sup>[2]</sup>该风格代表作品有李玟的《刀马旦》、周杰伦的《青花瓷》、陶喆的《望春风》等等, 这些经典佳作体现了一定的创新能力与国际视野, 并传承弘扬了中华民族文化。创新是流行演唱的教学目的之一, 是指培养学生对经典流行音乐作品的创造能力。因为风格多样化且相互影响并融合是流行音乐的一大特点, 所以针对创造的学习旨在培养学生对流行音乐风格的认识和把握, 以此提升学生的音乐素养, 使学生对歌曲的演绎更具艺术性。<sup>[3]</sup>流行音乐风格化演唱的学习, 是帮助学生建立个人风格的有效途径, 教师需要不断突破单一的生理技能化训练, 带着因材施教的思维, 指导学生进行不同音乐风格的声音训练。既然诸多的演唱技巧, 在不同的音乐风格中各有其运用特点, 所以学习不同风格的演唱技巧, 则需要风格化的练声。风格化练声, 指的是我们按照客观存在的流行歌曲的各种风格进行的训练。<sup>[4]</sup>本文将根据风格化演唱的教学逻辑, 对节奏布鲁斯风格中常用技巧的演唱特点进行逐个分析, 并讲解其技巧的训练方式。

## 一、节奏布鲁斯中的真假声转换

### (一) 真假声转换的演唱特点

节奏布鲁斯风格中的真假音转换, 常常会更加强调音色变化的层次感, 真声更富有力量, 假声则更加轻柔, 两种音色需要更灵敏地完成交接, 这样的处理使旋律的听感更为灵动而飘逸。综上, 节奏布鲁斯风格中的真假音转换技巧有两大演唱特点, 一是真声至假声的转换要“灵活迅速”, 二是真声和假声的音色要“层次分明”。

### (二) 真假声转换的训练方式

第一, 真假声转换的“灵活迅速”, 须要求学生先在“真声”状态下做好“声带高闭合状态”, 可通过“闭气”寻找声带下方气压感增强的内部肌肉感受, 以此加强声带闭合; 在此基础上,

利用轻微咳嗽的训练方式步入“假声”, 引导学生寻找、感知并记忆声带在高气压(声带高闭合)状态后快速释放气流的漏气感(声带低闭合)。以此反复训练, 使声带适应“高闭合”与“低闭合”的快速切换状态, 便能使真假声的转换达到“灵活迅速”的听感要求。

第二, 真声和假声的音色要“层次分明”, 须要求学生先在“真声”状态进入“胸声比例大于头声”的发声状态, 可利用汉字“够(Gou)”的发音, 在其中声区进行单音高的长音训练, 在此过程中, 须提示学生尽力做好降低舌位与打开口腔空间的肌肉状态, 并结合“声带高闭合”的发声状态进行练声, 以此加强胸声的比例; 切换至假声时, 则须要求学生快速做好“头声比例大于胸声”的发声状态, 从“够”的音高(中声区)往上翻一个八度至高声区, 同时用汉字“乌(Wu)”的发音演唱假声, 以此完

成真假声转换。在假声的状态中，须提示学生尽力提高舌位，并结合“声带低闭合”的漏气感进行训练，以此加强头声的比例。当学生能良好切换“胸声”和“头声”的比例时，真假声音色的“层次分明”便能达成。

真假声转换技巧不仅在流行歌曲的演唱中有着重要作用，在其他艺术种类的演绎中也有着不可或缺的作用。<sup>[9]</sup>如若对真假声转换技巧有深入研究的兴趣，可以继续探索其技巧在其他风格中的演绎方式。

## 二、节奏布鲁斯中的转音

### （一）转音的演唱特点

转音既是一种歌唱技术，也是一种演唱技能，R&B歌手在演唱中的转音通常是自然而又即兴的。<sup>[9]</sup>演唱时，一般只遵循旋律的大致框架，在旋律出现长音或在间奏时，经常出现装饰音的华彩句，或在某一个尾音上使用上滑音或下滑音对旋律进行装饰。<sup>[7]</sup>本风格同宗同脉的姊妹风格（布鲁斯、福音音乐、灵魂乐等等）中，也常能听到转音的运用，恰到好处的转音往往能为作品增添独特的装饰效果。通过对带有转音技巧的节奏布鲁斯风格作品的听辨，也能感知到转音的演唱特点在于“即兴感”。

要把转音的即兴感表达出来，须在学生了解该技巧的技术原理的基础上再进行训练，避免演唱时的思维逻辑模糊不清。转音，也被称为“即兴滑音群”，其常用的英文名词为“Melisma”和“Riffs and Runs”。“即兴滑音群”演唱技法，是源于黑人福音音乐的一种即兴演唱方式，而后作为具有标志性风格化特征被应用于R&B风格演唱技法中。其中“Melisma”译为在一个音节上演唱多个音高的意思。<sup>[8]</sup>结合节奏布鲁斯歌曲中转音技巧的分析来看，转音的音高设计含有明确的音阶与调式思维，其中五声音阶（Pentatonic Scale）较为常见。可见，转音的即兴有一定的范围和章法。

### （二）转音的训练方式

第一步，须指导学生先唱熟五声音阶，以五声音阶的每一个音为起点进行上、下行的演唱，演唱的发音可分别以元音“a、o、i、u”展开逐个训练；第二步，在音阶跑动的演唱过程中，须多次提示学生感受音阶之间存在两种音程关系（大二度、小三度），以此确保音高快速衔接时的稳定性与准确性；第三步，播放节奏布鲁斯风格的歌曲伴奏，指导学生利用元音“a、o、i、u”或无实意的衬词（Scat）进行五声音阶的即兴，可理解为将前两步的训练方式运用于歌曲伴奏中进行演唱，在此过程中，须提示学生注意节奏的准确，保证转音的节奏时值与伴奏处于匹配状态；第四步，指导学生扒写与模唱节奏布鲁斯代表作品中的五声音阶转音乐句，待学生熟练转音乐句的模唱之后，再播放歌曲伴奏进行演唱实践，同时注意转音乐句的音程关系，以确保音准。

转音的训练是一门长期的功课，掌握转音技巧，不仅能使节奏布鲁斯风格化的听感特点得以突出，还能提高演唱机能。通过R&B歌曲转音练习，有利于扩展演唱者的声音控制力、气息控制能力、声音位置等等，对提升演唱者能力具有非常重要的作用。<sup>[9]</sup>

## 三、节奏布鲁斯中的节奏律动

### （一）节奏律动的演唱特点

在节奏律动方面，流行音乐歌手须对不同风格流行音乐的节奏律动特征有一定深度的了解。<sup>[10]</sup>音乐风格若不同，节奏律动常会有明显区别。其中节奏布鲁斯风格的律动，在听感上会比较突出灵活而动感的特点，细腻的节奏中常会给人一些意料之外的律动感，这是因为在该风格中，歌手们常会强调弱拍或反拍的律动。同时，一首流行声乐作品，它的律动不断运动发生，肢体也要随着律动的方向同步运动。<sup>[11]</sup>通过体验或观看节奏布鲁斯音乐风格作品的现场或视频，可以发现该风格的歌手或伴唱都有明确且统一的肢体动作，并且这些身体动作与歌曲的律动保持一致。综上，该风格的节奏律动特点，其一是突出弱拍或反拍的律动感，其二是肢体动作与歌曲律动的协调感。

### （二）节奏律动的训练方式

强调弱拍或反拍的训练，可结合节拍器进行练习。以节奏布鲁斯风格作品的节奏律动参数为例，节拍器的速度区间可以设置在60-80BPM之间，拍号在4/4拍、2/4拍、6/8拍之间进行选择。第一步，输入参数后，打开节拍器，跟随节拍器的声音，指导学生先把每一拍数成4个16分音符，发音直接用阿拉伯数字“1、2、3、4”分别代替；第二步，待学生将16分音符的数数声跟节拍器的提示声匹配好速度后，指导学生将第“1”个16分音符进行默数，也就是不把“1”数出声来，只用数出“2、3、4”，这样便进入了弱拍的训练状态，待学生适应后便可进一步提升难度；第三步，指导学生在每一拍只数出1个16分音符，可以只数“2”，也可以只数“3”或“4”，待学生熟练后，便可以1个小节切换一次数数的方案，提高难度，例如当前小节只数“2”、下一个小节变为只数“4”。在以上训练过程中，须提示学生要反复默数出每一个16分音符，即便嘴上只用数“2”，但内心听感中要维持“1、2、3、4”的默数状态，以此确保律动训练的稳定性。

肢体动作与律动的协调方面，有一种可以随时随地进行训练的方法。在训练时，人坐下来，双手分别放于双腿之上，以某首节奏布鲁斯风格歌曲为例，同其伴奏播放时，左手在左腿上打出歌曲伴奏的速度，保持准确而同步；右手打出歌曲主旋律的节奏，也就是主旋律每唱一个字，右手便同步进行打响。训练初期，肢体不太容易进入协调状态，若有难度，可以将歌曲降速练习。肢体的动作，反映了大脑对律动的理解与熟悉程度。我们几乎看不到某一位歌手在演唱有律动的歌曲时一动不动的完成了表演，反过来说，如果让歌手保持肢体静止不动的状态演唱一首有律动的作品，那是非常难受的，同理，歌者的肢体若与歌曲律动不统一、不协调，那么其节奏律动的把控肯定有问题。

## 四、结束语

在《Rock & Roll: An Unruly History》一书中，作者把节奏布鲁斯定义为约定俗成的、用来意指任何一种美国黑人创造的音乐。<sup>[12]</sup>正因节奏布鲁斯风格“包罗万象”，它始终保持着开放

的学习态度，才能在音乐时代的大浪淘沙中活跃于主流之际。这样的历史结论与学习思维，须在课堂中反复强调，让学生明白，歌手只有受到尽可能多的风格的影响才能更好地发展自己的风格。<sup>[13]</sup>21世纪初，国内的音乐人开始将中国民族音乐元素与节奏布鲁斯风格进行结合，创作出了不少脍炙人口的“中国风”经典作品，例如陶喆的《苏三说》、周杰伦的《东风破》、王力宏的《花田错》等等，此类作品在海外市场也收获了大量听众的喜

爱。然而，早在20世纪80年代末、90年代初，在中国香港台湾地区就已有一批革新意识较强的音乐人涉足此领域了，王菲、林忆莲、小虫、庾澄庆等人便是其中的先行者。<sup>[14]</sup>流行音乐中融入中国民族音乐元素，不仅可以有效的实现中国民族文化的时代传承，更能面向国际对中国民族文化进行有效的推广与输出，并以此为世界流行音乐的不断发展增砖加瓦。<sup>[15]</sup>

## 参考文献

- 
- [1] 鲍迪. 节奏布鲁斯的形成及风格演变 [J]. 音乐生活, 2014, (05): 80-83.
- [2] 王伊然. “中国风”节奏布鲁斯歌曲的音乐特征 [D]. 四川音乐学院, 2023.
- [3] 余政仪, 王莉. 对当下流行演唱教学模式的成因分析及改进建议 [J]. 黄钟 (中国·武汉音乐学院学报), 2014, (03): 127-132.
- [4] 余政仪, 施涛. 改变研究模式调整教学方法——建立流行歌曲演唱专业风格化练声的新观念 [J]. 人民音乐, 2008, (09): 81-85.
- [5] 王震. 歌曲《冰点》中真假声转换的实际应用 [J]. 文学艺术周刊, 2024, (18): 64-66.
- [6] 白金洋. 浅析转音在 R&B 中的运用 [J]. 名家名作, 2023, (27): 37-39.
- [7] 谢思丝. 转音——灵魂乐 (Soul) 风格之魂 [D]. 四川师范大学, 2014.
- [8] 曹乐. 流行音乐演唱风格化教学研究——四维矩阵式教学模式 [J]. 人民音乐, 2022, (07): 68-72.
- [9] 姜博涵. 论 R&B 音乐的转音技巧与训练方法 [D]. 吉林艺术学院, 2017.
- [10] 曹乐. 当代流行音乐演唱中的技巧特征 [J]. 艺术家, 2022, (04): 90-92.
- [11] 夏寒. 如何准确把握流行声乐作品中的律动 [J]. 歌海, 2012, (04): 60-62.
- [12] Robert Palmer. 《Rock & Roll: An Unruly History》[M]. Toronto Public Library, 1995.
- [13] 唐娜·索托-莫雷蒂尼著, 刘继斌、杨一楠译. 《流行演唱与风格》[M]. 四川人民出版社, 2021.
- [14] 金姬. 华语节奏布鲁斯歌曲研究 [D]. 上海音乐学院, 2012.
- [15] 曹乐. 当代流行音乐与中国民族音乐元素的融合分析 [J]. 作家天地, 2021, (35): 171-173.