

第一本结合KTV × 歌唱 × 音乐 × 选秀的综艺教科书

在KTV称王称后

曹杰峰 ⊕ 符琮音 合著

前言

从称霸KTV一路唱到站上大舞台

文_符琼音、曹杰峰

“我想要唱高音，该怎么唱才对？”

“我的嗓子很不耐操，总是唱三首就挂掉！”

“为什么他们唱起来很轻松，我唱起来很紧绷？”

“我学习了他的技巧，但唱起来就是不好听……”

无论你是把唱歌当作消遣，或是想以此为专业，你的脑海肯定浮现过上述疑问。

只要在KTV拿起麦克风，想要唱歌的时候，你会希望自己也像荧幕中的歌手一样，把各种歌唱技巧和情感挥洒自如，赢得朋友们的喝彩。然而，开口唱出来的声音，总是不如想象的那么好掌控，你以为自己可以精准地表达自己想要的感觉，最后却落得高不上去、低不下来的局面。可能朋友们依旧给你鼓励的眼光，但是你一定知道，自己需要更多的满足感和成就感。

甚至，偷偷地许愿，有没有可能，有一天可以从KTV厢房唱上真正的大舞台……

《在KTV称王称后》说的不只是成为KTV的歌手王后，如果掌握了在KTV练习的各项武器，成为专业歌手的进阶理想，并非遥不可及！

曾经有一部电影出现这样的对白：“喜欢唱K和当歌手之间的分别是什么？前者是你付钱要人家听你唱歌，后者是人家付钱要听你唱歌”，似乎

说明——“K迷”和“歌手”之间，其实隔着、难以跨越的鸿沟。不过，两者并没有被万重山所阻隔，只是中间隔着一扇门而已。要开启这扇门，你需要找到一把钥匙。这本书，便是你从“K房”跨入“舞台”的万能匙。因为，想要征服选秀舞台，如果连唱K这件事都没有用心做好的话，那么你再想踏出下一步，去走更长远的路。记住，只要用心，“K迷”和“歌手”这两个身分，随时有一天会被你划上等号。

在阅读这本实战教学宝典之前，你必须将自己彻底归零，你必须确认你对音乐的热情，大过一切。我们并不鼓励读者为了唱歌抛家妻子，只求你能为了唱好一首歌而专心致志！在没有专业的音响设备之前，在只能负担短暂的数小时KTV练习时间的有限环境下，你可以充分享受学习的乐趣，你可以得到唱歌的快乐！

现代人的生活，对音乐的需求比我们想象中来得迫切，听音乐可以舒缓心神，唱歌更可以帮助宣泄情绪。

天生拥有好歌喉的人，需要的是开阔的视野与专业的建议；而歌唱初学者们，需要的是基础的练习和正确的观念。《在KTV称王称后》在内容上务求面面俱到，从基本功的演示到更高境界的想法皆不吝分享，在乎的是能够对唱歌表演怀有热血的泱泱读者带来一些正面的影响。

希望这本书可以让你在唱歌这条路上，多一些友善的光源，与你并肩踏上歌唱王国的征途！

目录

CHAPTER 1

唱歌现象研究篇

- 失去KTV跟一条咸鱼有什么两样? 18
- 你的歌声 我的故事 20
- 人人有歌唱 身体会强壮 22
- K歌文化 = 速食文化? 29
- 歌唱选秀赛 = K歌发酵平台 18
- 女歌男唱 = 中文乐坛新风潮 33
- 选秀舞台强音族 秒杀全场 36

CHAPTER 2

歌唱技巧基础篇

- 什么是唱歌? 40
- 呼吸的正确方法 41
- 唱歌有如健身 46
- 共鸣腔 47
- 音域 52
- 装饰音 62

CHAPTER 3

音乐节奏训练篇

- 节奏大解构 72
- 透析不同类型的节奏风格 75
- K歌的疯狂节奏 一起大解构 78
- 如何锻炼节奏感? 80
- 唱歌是瘦身的最愉快方法 82
- 跑步机上 练气+练歌+练身体 86

CHAPTER 4

K房临场实战篇

- 唱K的作战时刻表
当要好好规划一番 91
- 把握好麦克风
也把握好你的表现 98
- 最顾人怨的K场七宗罪 100
- KTV是无乐不作的游乐场 102
- 厢房必备的唱K道具 106
- 敲击乐器 一起唱响新旧K歌 112
- 好玩有趣的应用程式
让唱K迈入先进时代 114
- 快来办一场华丽派对
精彩主题K趴方案大公开 116
- 歌手在厢房的“K形K象”
全面大揭晓 120
- Loud Speaker KTV家庭式
经营理念 让K民同欢共乐 128

CHAPTER 5

K歌特质解构篇

- ④ 20首高危K歌
只怕你唱到ORZ 134
- ④ Auto-Tune修音神器
让K歌集体大变调 138
- ④ 手机APP 让你欢声大唱 140
- ④ 流行乐特质大剖析 142
- ④ 超实用分类主题K单
不藏私大公开 150

CHAPTER 6

韩流音乐论述篇

- ④ 我也要当韩流歌手
把KPOP唱好 156
- ④ 从KPOP歌词
一起学习初级韩语 161
- ④ 解读韩流音乐 170
- ④ 分析KPOP舞蹈 180
- ④ 透视韩流MV 192
- ④ 走访韩国星级音乐学院 134
- ④ REDMOUSE Dance Academy
培训娱乐工业尖兵 204

CHAPTER 7

个人风格塑造篇

- ④ 如何唱得有感情? 180
- ④ 如何投入一首歌曲的感情磁场、
生命意境? 182
- ④ 什么是咬字的窍门? 184
- ④ 歌词一口咬 不紧不松刚刚好 186
- ④ 歌手在发音上的功与过
全面大检视 188
- ④ 12星座 12样唱K态度 190
- ④ 12星座的本命K格 193
- ④ 如何建立舞台魅力? 196

CHAPTER 8

选秀出赛战略篇

- ④ 唱歌的2种境界 超自然 vs 自然 181
- ④ 老师在说你有没有在“听” 182
- ④ 给紧张国的国民们 183
- ④ 你了解歌唱真人秀吗? 185
- ④ 中、台、韩歌唱真人秀节目
全面盘点 187
- ④ 歌唱选秀精兵分享决胜密集 190
- ④ “在KTV称王称后”歌唱比赛
入围者微访谈 196

唱K 百科全书

我会把杰峰和琼音的《在KTV称王称后》解读成K歌百科全书。

唱K不仅仅是一种娱乐，你只要打开电视机，看到的选秀节目，里面唱的歌八九不离十，都是K歌；你只要打开收音机，听到流行歌，九八不可能是七十三，又是K歌。不看电视和不听广播的人，还是逃不开K歌的笼罩范围——你家小朋友没事学着偶像团体哼的，你隔壁家安娣有事没事伴着光碟机播出的卡拉OK大展歌喉唱的，你远房亲戚在一点也不熟的友人的女儿喜事上接二连三上台破坏喜庆气氛时表演的，很多都是K歌。

啊啊啊！！！！

杰峰和琼音很清楚，不管O不OK，只要可以将人KO的都是值得让人细细咀嚼的K歌；这股K歌潮流和唱K军团，所领导的全民运动，更是值得我们慎而重之去研究的平民文化。因此，这本书很自然便有了K歌和卡路里的关系、K歌和行为模式的关系、K歌和唱歌道德的关系等方方面面的现象剖析，实属纵贯古今，横跨东西方最深入的K歌文化论文。

此外，这本书也内附唱K歌的教学手册，麦克风该怎么握的使用宝典等超实际、超有用的资讯。我认为，如果《Lonely Planet》被称为旅行者的圣经，《在KTV称王称后》这本书也应该被有志投身K场的未来栋梁和已是K场的老手（老是手不离麦克风也算）奉为圭臬。

卓衍豪

作家 / 摄影师 / 旅游规划师

唛可疯!

想想杰峰找我写序的原因可能是因为我是疯狂一族，也或者是因为我有主持《MY FM K歌之王》的单元，切题之余更明白K房当中隐藏着的无限可能。平时的杰峰“宅”得让人充满好奇心，到底他骨子里爱的是什麼？

如果你也和我们一样在K房当中不想只是吃buffet、聊八、听歌、看MV和complain人家吸烟喝酒的话，你应该寻求“疯人”指点，看看原来好玩的事一直只是你没想到而已。

还有，请不要强迫全世界的人一语不发听你唱K。因为唱得好听，没有比唱得开心重要噢！

Royce 陈志康
MY FM电台DJ

B咖人物 K场出头天

唱K本来就是一种自恋的表现。自从日本人把这个玩意儿全球化后，冲凉房的地位从此只能排在K房之后。因为有K房，你不再需要拿着假扮麦克风的花洒、对着镜子、假设硬梆梆的回音是舞台音效唱歌。小人物在K房里只要拿起麦克风就是主角。只是，无论是为成为天皇巨星梦想演练，还是将压力通过麦克风高声释放，当K场变成生活的一部分时，它似乎也成为了另一个竞技场。人就是爱比较。累。这本书算是蛮彻底地将唱K的大小事进行了一次完整的分析。只是，要掌握所有成为K场之王的技巧太困难，书中那些所谓造成“公害”的行为，倒是出位的好点子。我们这种B咖小人物，竟然做不到最美的，就当最丑的；反正都能留下深刻印象，要不杰峰和琼音怎么会特别讨论啊？以后和我唱K的朋友，你们耳朵受罪时，请怪杰峰和琼音。

彪民
988电台DJ

珍惜生命 给你带来精彩

在媒体行业过了六年，看的不算多不过也算是经历不少。

在马来西亚发展中文音乐事业不容易，人人说如果不出国外转一圈就很难在这行业生存，我有同感；但不是每一位都是成功的例子。很多人都说：我需要的是一个机会。

与其说需要机会，那不如说需要运气。多少人出国回来没成绩，可是有些人因为时机加上运气，却一炮而红了。

这个社会是残酷的，加上经济行情很差，“强国”制作很多很棒的节目也影响了马来西亚的演艺市场。专辑对于歌手来说可以形容是一张名片，让你有机会接商演，可是谁又知道这张“名片”背后是多少心血呢？

有多少位可以把梦想坚持到底？又有多少位的早已破碎不再？我支持本地艺人，坚持当初梦想也好、为现实跳出也好，希望大家都能保有愉快的心去做自己想做的事；因为人生没Take 2，错过了就什么都没了。

不管是仍在在线上或处于低潮的歌手，不管是向往站上舞台或出一张唱片的歌唱爱好者，都不要忘记珍惜生命给你带来精彩。

Taro Choo 朱健耀
One FM电台品牌执行员

Why Didn't I Think Of That?

想当年，我是杂志编辑，杰峰是特约撰稿人，专为杂志提供音乐性文章以及歌手专访。

负责编辑他的稿，特别有压力，因为字里行间，杰峰常会用上一些很冷门、很罕见的字眼，字字精雕细琢。因此，我和同事都会研究一番，到底那些字怎么拼、怎么念、怎么解。是一种炫耀吗？也许。但他炫耀得起，用得漂亮。这些看来深奥的字眼，总为文章带来不一样的气质。

除了喜欢把玩文字，杰峰也热爱音乐。他的乐评写得一针见血，歌手专访做得深入浅出，音乐专题角度设得犀利。近几年来，虽然也触及其他领域，但他对音乐文字仍然不舍不弃。所以当他说他要出一本关于唱K的书，我确实惊讶。心想，他不是应该写一本解析流行音乐的书吗？或是钻研英式摇滚风潮的专题？

可是，看了十几个章节后，我明白了。因为，书中除了有很综艺、很Kuso关于KTV的点点滴滴，但也巧妙地穿插了较音乐性的文字和知识，两者相辅相成，绝不突兀。这本书，就像一支多用途的麦克风，既可休闲地用来唱K，也可称职地用于万人演唱会。看毕，让经常唱K、听歌的我顿然觉得：Why didn't I think of that? 煞是妒忌，也感佩服。

Kuso的包装，营养的内涵，疯狂的想象！曹杰峰，永远出乎意料；曹杰峰的文字，一贯看得过瘾。

Jentzen 林震前

Astro电视节目主持人 / Melody FM电台DJ

梦想是 由自己创造

梦想是自己创造的，所以我们有责任保护我们自己的梦想。虽然会越来越难，但也是我们的责任去解决问题，然后不断地向前冲。

对热爱歌唱的梦想家，想说的是：加油！对两位来自不同领域的文坛生力军——琼音和杰峰，想说的也是同样的话：加油！要为梦想好好打拚！

苏盈之
歌手/演员

作者简介



曹杰峰

K场玩咖·韩流教主 双子座

著有《80后狠角色》和《唱游KPOP大世界》两本书。200%哈韩饭，能够迅速辨认韩团团员的名称、外貌和声音。听歌范围广泛，从Pop到Indie、从EDM到Nu-Folk、从EXO到Claziquai、从蔡依林到莫文蔚、从Bjork到Ariana Grande.....族繁不及备载。传授如何在KTV成功出位，要你脱颖而出，立于不败之地。玩趣讲义广泛涵盖：怎样维持长气、掌握节奏、扩大音域、搞热场子、设计歌单到理解韩文.....有撒步也有正道，有绝艺也有怪招，誓要让你当上反转K场无敌手的人气玩咖。

P.R.O.F.I.L.E

- Q 杂志编辑
- Q 专栏作者
- Q 乐评人
- Q 电视撰稿人

- * 著有《80后狠角色》和《唱游KPOP大世界》2本书
- * 欣赏歌手 ▶ 王菲、卢巧音、蔡健雅、田馥甄、莫文蔚、林宥嘉、IU、郑容和、Bjork、Mac DeMarco
- * 喜爱乐种 ▶ Trip-Hop、Disco-Funk、Jangle-Pop、Dream-Pop、Nu-Folk、Alternative R&B
- * 拿手K歌 ▶ 多数是怕会冷到你结冰的冷调，不提为妙

P.R.O.F.I.L.E

- Q 歌手
 - Q 词曲创作人
 - Q 音乐制作人
 - Q 巨米娱乐经纪公司创办人
 - Q 2005年《Astro新秀大赛》亚军
 - Q 2005年《TVB8全球华人新秀大赛》亚军&动人音色大奖
 - Q 2007年《爱卡拉歌唱大赛》冠军
 - Q 2007年《正声广播之星超级巨星歌唱比赛》外籍组冠军
 - Q 2008年《超级偶像2》亚军
- * 发行1张EP《CHIC》以及3张专辑《粉红点唱机》、《很久没哭了》和《不摇滚小姐》
 - * 欣赏歌手 ▶ 王菲、Celine Dion、Beyonce
 - * 喜爱乐种 ▶ British-Rock
 - * 拿手K歌 ▶ 族繁不及备载



以刚柔并济的嗓音在中文乐坛崭露头角。踩过大小舞台，走遍国内外比赛，到现在创立娱乐公司；这一场银河大冒险中，总是一直充满热血和拼劲。喜欢创意，不爱山寨，钢铁般的嗓音当押寨夫人是颇说得过去。崇尚扎稳基础的学习态度，对音乐保持热情。强调细水长流，不短视不作大头症思想；耐心与决心，就跟实力一样一直在倍增。为了跟爱表演的朋友分享自己的所思所感，特别在书中化身“Dr. Meeia米亚医生”，为音痴们解决歌唱上种种疑难杂症，破除恼人迷思，一探表演的真谛；不仅教你比赛时如何善用计谋、精炼武器，也教你看清目标，夺宝升级一次搞定。

符琮音
粉红坦克 · 米亚医生 水瓶座



在 KTV
称王称后

CHAPTER
唱歌现象研究篇



插图_Kenji Chai

我们 为什么 要唱歌？



我们的生活，被倾巢而出的歌唱节目 包围得密不透风！

说到唱K，堪称是一呼百应的全民运动，涵盖全部性别、年龄和阶级，不分男女老幼、不分高层中产低阶。KTV这个源自于日本的娱乐文化，早已在1990年代成为亚洲人的重点消遣。现在，歌唱选秀倾巢而出、琳琅满目，从早期的《超级女声》、《快乐男声》、《名师高徒》...到中期的《亚洲星光大道》、《超级偶像》、《华人星光大道》.....甚至近年来的《中国好声音》、《中国梦之声》、《中国最强音》、《最美合声》、《我要当歌手》、《超级歌喉赞》...简直无以数计。当然，我们万万不能遗漏了西方国家行之多年的选秀节目，如《American Idol》、《Britain's Got Talent》、《The Voice》、《X-Factor》.....这一股强大的势力，可谓风靡全球，不分中外。

此外，还有一种与众不同的擂台赛，是在歌手和歌手之间开战，因为跳出素人的范围，转而攻入艺人的领域，碍于面子问题和实力指数，外子和里子都要双双兼顾，故而显得赛情更加激烈，因此开始大行其道起来。歌手的名次由大众听审取决的直观赛制，成功制造出残忍酷厉的现场感；毕竟获得广大听众的一致共鸣，是作为一名歌手的基本支柱。

若要从最早期追溯的话，创始于韩国KBS电视台的《Immortal Song Classics》已经在2007年播出，担任特别嘉宾的歌手便是歌唱比赛的评审，每次必须负责为演唱他们经典作品的参赛者打分；节目在播出期间曾经数度转型，最后于2009年宣告停播。直到2011年6月，该节目再以《Immortal Song - Singing The Legend》的全新名目复播，一还是歌手身份的

参赛者，每次必须演唱大会指定主题的自选曲，以“两两对抗”形式交锋，然后由观众二选一投票。

在2011年3月，韩国MBC电视台的《I Am a Singer》开始播映，算是亚洲区第一档正式的明星音乐真人秀节目，参加比赛的全部都是职业歌手，由现场观众投票来决定名次，排名垫底者，将被剔除资格，而改由新的补位歌手在下一周上阵出战。第二季于2012年5月暂停播出，阔别将近三年后，于2015年1月又重启制播计划。

在2013年1月，MBC电视台的《I Am a Singer》被湖南卫视买下版权，从而诞生出中国版的《我是歌手》。此外，KBS电视台的《Immortal Song - Singing The Legend》也同样在2014年3月被东方卫视相中，因而开始制播中国版本的《不朽之名曲》。其他相同类型的歌手真人秀，尚有江苏卫视的《全能星战》、东方卫视的《声动亚洲》、安徽卫视的《我为歌狂》.....简直是数之不尽。

歌手跟歌手一起站在台上竞艺，不只大大提高节目的话题性和可看性，也成功引起网络的互动度和热搜度；而他们演唱视频被网民疯传的频率和速度，更是不在话下。

不只如此，前一阵子，好些挑战记词天分的综艺节目，也曾经一度流行，比如《我爱记歌词》、《百万大歌星》、《疯狂麦克风》、《天才冲冲冲》、《Power Sunday》.....再次印证出唱歌的热烈风气，已经达到所向无敌、望风披靡的地步。

唱歌，是我们的生活重心！ K歌，是我们的生命写照！

在KTV里，歌手们的词和曲，便是我们的生命。

TWINS的《饮歌》有这一句歌词：

“一开心唱饮歌 / 不开心唱饮歌 / 当中记录我这么长大过”

此外，陈奕迅的《K歌之王》也唱到：

“拥抱若未能令你兴奋 / 便宜地唱出 / 写在情歌的性感
还能凭什么 / 要是爱不可感动人 / 俗套的歌词 / 煽动你侧隐”

即使歌词总是千篇一律，不过我们的人生经历，往往就在这些陈腔滥调的只字片语里流转又流转，不是吗？

在演唱会上，王菲也曾经半认真半玩笑地剖白：如果“语沟”（语言沟通）往往让人难以启齿、词不达意的话，它的传达效果其实不太准确；相形之下，“音沟”（音乐沟通）反而更加传神、更加有效——因此，我们的天后一向多唱歌、少说话。

所以，有一些话，与其说出来，还不如唱出来的好。

胡彦斌在《男人KTV》有一句歌词，便神准地一矢中的：

“男人歌 / 原来唱的 / 都是不敢说的心情”

唱着唱着，我们发现自己早已跟K歌分割不开来——歌里有我、我里有歌，双方几乎逼近骨肉相连的亲密关系。演唱K歌的时候，我们好比在人前搬演个人身世，正如李荣浩在《喜剧之王》的精句：

“每一天 / 都活在K歌里面 / 每一天 / 都活在MV里面 / 这世界本来就是场真人秀表演 / 实在难避免”



唱K对身心的8大好处

- ① 经科学验证，唱歌具有增进健康、制造欢乐和抚平心灵的功用。人类的脑部在处于有音乐的环境下，会分泌出一种像吗啡一类的物质——“脑内啡”B-eadophine，可使人产生愉悦感。
- ② 唱歌是一种全身的运动，唱完一首歌后，跟跑完100米后的氧气消耗量，居然是相当的，可谓一种瘦身的快乐法门。
- ③ 在音乐节奏的冲击和带动下，你可以达致排遣伤感、舒缓紧张和消弭烦恼的效能。
- ④ 投入演唱的紧张感，与唱完后的放松感，在彼此不断地反复之下，有助于平衡自律神经，也可防止高血压，同时帮助调整肝机能和胃肠机能。
- ⑤ 投入演唱时，随着歌词的喜怒哀乐而做出表情变化，可以活动到许多平时很难运动到的脸部组织，从而产生维持皮肤弹性的瘦脸功效。
- ⑥ 透过和一班人集体欢唱，不擅于沟通的人能从中建立自信，并解除自我表现的心理障碍。

7 唱偏低音的歌曲可使血压安定，拉长音的歌曲有助于消除压力，至于快节奏的歌曲则可活动肌肉。

8 如果你有慢性便秘的烦恼，不如借由密集唱歌，好好来舒缓导致便秘的压力，让支配大肠蠕动的自律神经活跃。唱歌时，利用腹式呼吸法锻炼腹肌，一样可以刺激大肠的蠕动。



你看，唱K是一种多么百利而无害的健康活动！那么，你还愣在那边干什么？拿起麦克风，敢大声唱出来吧！

透过K歌，你将可以抒发得更加肆无忌惮、畅通无阻！暗恋某人，却深埋在心底不敢声张？卫诗的《**宁愿你不知道**》要你对着KTV的荧幕表白；爱上喜欢男生不喜欢女生的他？觉得凄楚而无望？薛凯琪的《**男孩像你**》帮你体贴转述；而女女之间的蕾丝边情愫，何韵诗的《**再见露丝玛丽**》也做出极其缠绵的诠释；痛恨情敌到了极点，巴不得对方地球蒸发？阿密特的《**黑吃黑**》让你用高分贝喊出你的愤恨！不论单恋、暗恋、明恋、热恋、苦恋、失恋……在K房里追踪字幕，好比搜索自己的心事一般。

李圣杰的《**切歌**》正好有这么一句：

“用力唱一首歌 / 忽然被你切歌 / 这歌词很像我 / 心里够曲折 / 多么适合”

言承旭也在《**在KTV说爱你**》如此述及：

“不是唱到一半的我假装忘旋律 / 只是写词人太细腻 / 描述我和你”

方炯嘉的《**我不唱情歌**》不也有以下痛心疾首的名言？

“当我坐在点播器面前 / 却突然发现 / 排行榜全都是 / 关于你的歌”

K歌，绝对不是要你继续自溺到万劫不复、惨不忍睹的地步。它的功用，其实是一种沉痛的救赎、一种伤怀的纾解、一种心灵的超渡，勉励你挥别不堪的过去，再继续好好地生活、好好地自爱，然后再好好地爱人。

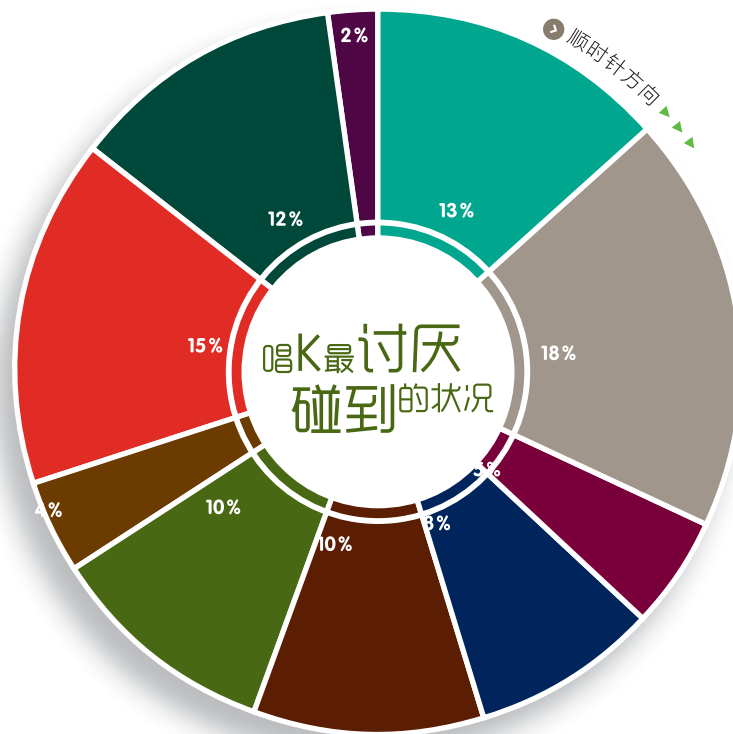
你听——唐禹哲的《**新歌**》，不就一语点出KTV伟大的正能量？

“受过伤 / 还是有爱的资格 / 在每段难得的起承 / 酝酿我们的转合”

想想，你会唱的K歌愈多，你获取的救赎就愈大。So？你还不立下决心，好好学唱更多歌曲？先把CD当成你心声的传话筒，听完、练好后，再把K房当作你负能量的填堆区！

K场公害的网路调查

某个针对广大K友而进行的一项非官方统计，显示出他们在KTV最讨厌遇到的状况，数据如下：



- ▶ 扯大嗓门唱，像骂架一样 ▶ 13%
- ▶ 不会唱偏偏要逞能，结果走拍连连 ▶ 18%
- ▶ 一直在旁碎碎念，对歌曲和MV议论纷纷 ▶ 5%
- ▶ 狂点个人想唱的歌 ▶ 8%
- ▶ 超爱现，不过一唱就走音 ▶ 10%
- ▶ 霸占你点的歌+不会唱 ▶ 10%
- ▶ 不是点来唱，而是点来看MV ▶ 4%
- ▶ 不尊重，你一边唱、他一边笑 ▶ 15%
- ▶ 切掉你未唱完的歌 ▶ 12%
- ▶ 其他 ▶ 2%

刚好高票当选的项目，不外都是“超级音痴”、“天生拍盲”、“不自量逊脚”、“乱场破坏王”……一群专门制造声音污染的所谓“K场公害”。因而，想当一名受欢迎的K友，将你的唱功虚心锻炼，才是最明智务实的长远之计。



K歌文化 = 速食文化 中文流行乐 渐渐趋向K化?

速食主义，是社会经济在高速发展下的产物，以满足人们日益忙碌的生活。小说、漫画、电影、音乐……各种文化产业，随着时代步伐加速，加上互联网催化，统统变质成为一种速食文化——简单胜于复杂、速度取代深度；重视精神素质，已经变成不识时务的奢求，量贩生产、快速交易，才是一统天下的王道。

在匈牙利出生的美国经济学家Tibor Scitovsky曾指出：美国在资本主义和消费文化的亢奋中被驯化了，大众只一心追求舒服和安全，不再争取精神上的快乐；这个道理，若是套用在中文流行乐坛身上，同样准确。

这些年来，中文乐坛一样陷入这种窘境：一首首派台的流行歌曲，变得愈来愈“简化”——也称作“K化”。广大受众一味追求听觉的短暂快感，而漠视精神的深度潜藏。快速抓耳、瞬间入脑，是一首“K歌”必须具备的先决条件，谁还要伤脑筋、花心思，去钻研歌路乐风的创作动机、去细究字里行间的深层涵义？

现在，音源下载、线上收听和串流服务的大行其道，无疑对唱片公司造成极具破坏性的强大冲击。实体唱片的销量一年不如一年，收入自然也直线下挫；因此，制作一首歌的成本，更像是破了洞的气球，无法停止泄气，最后摊平成一块疲软乏力的橡皮筋。少请几位乐手、少用几样乐器、少录几道音轨……在这样寒酸的“节衣缩

食”下，你可以想象出一首歌曲的丰富性和层次感将会流失多少的百分比？

不过，唱片工业的凋蔽萎缩，不能完全归咎于网络音源和萧条景气。这十年来，音乐人的用心程度不复以往，导致中文流行乐的回味度、动听度、耐听度大不如前。如果素质不好，听众又怎么会愿意再掏钱去买唱片呢？

从前，唱片公司会有一个顶尖的A&R (Artists & Repertoire) 团队，即“艺人和曲目”部门，专门招兵买马，招揽一群最拔尖的音乐人去制作一张唱片。他们会挑最专业的作曲人、填词人、编曲人、制作人……各司其职，打造出完密精准的音乐成品。然而，近年来，唱片公司为了俭省开支，往往托付给一个制作人去包办所有，甚至于作曲人兼任填词、编曲的情形也时而有之。我们须知，不是每个人音乐人都是全才。此外，唱片公司对于音乐素质的控管也越来越松懈，将要求降低到“只要电台肯播就好”的悲凉门槛。试问，这样子生产出来的音乐，又如何能降伏广大听众呢？

现在，许多负责把关的A&R团队，往往水准可疑，没有音乐素养、没有乐理知识，对于好的音乐，也毫无概念、毫无主张。Demo交到这些人手上，试问又怎能有足够的鉴赏智慧，去判断当中的优劣？由这一群人操控的音乐素质，你可以奢望会有怎样上乘的产品出来？

台湾

影音串流平台KKBOX截至2015年是台湾最大的音乐消费平台，当地的乐迷已经很习惯在网路上处理所有事务，“宅经济”在台湾是很普遍的消费文化。实体唱片行如“佳佳”、“五大”、“光南”、“玫瑰”等都不断在缩减店面，“唱片销售排行榜”所代表的意义也已名存实亡。

改变是必然的，虽然实体唱片日趋式微，新一代的乐迷却也可能因为有更多的管道而发掘到好音乐，从而促进各式曲风的发展。影音串流平台公司脑筋动得快，近几年KKBOX不但建立起自己的排行榜，并且每年举办大型演唱会，无论虚拟还是实体的平台，都让各大唱片公司有了合作的意愿，务求让自己的艺人有更多的曝光宣传的机会。

独立音乐的发表随着网路平台盛行，也更容易被注意到，台湾的Streetvoice街声便是一个培养独立音乐人的温室。台湾对于发展旅游规划结合了文创的元素，近年崛起的大型音乐祭便是值得学习的点子。“THE NEXT BIG THING大团诞生”每月一场共九场live show，每一场从Streetvoice.com音乐征选活动评选出优秀的乐团，组成一场售票演出，催生下一个“天团”。

亚洲地区买票看演唱会的机率有逐渐提高的现象，这便是音乐消费文化受到了新媒体传播的影响。“LIVE SHOW”是各唱片公司争取表现的机会，从小型300人到中型800人，最后跟影音串流平台合作，线上直播演唱会，达到实体和

网路的双赢票房。

“LIVE SHOW”的观众养成，跟政策实施紧密相关。高雄的“大港开唱”音乐祭便是主办单位与演出的南台湾音乐人共同要求当地的候选人提出的在地音乐文化政策，这项活动每年都会邀请外国艺人与台湾南部的音乐人共同表演交流，形成年度盛会，吸引国内外乐迷朝圣。以“LIVE SHOW”的号召为在地形象加分，也打开乐团和音乐人的另一个平台。这一波卖“LIVE SHOW”的浪潮，已经在大中华地区不断扩大延烧了。

唱片公司也必须绞尽脑汁祭出良药，迎接汰旧换新的浪潮。总括来说，台湾这些年来风行的K歌类型，表现最好的算是电音。电音是一种满奇葩的乐派，像专门用来拯救不会唱歌的偶像；音域窄隘的歌手，运用电子合成器的特效，以弥补歌声的不足之处，再编个炫目的舞步，就会变成一个广为流行的音乐指标。然而在深入了解之后，其实电音是非常需要实力和音感的。过去最棒的电子舞曲，莫过于谢金燕的《姐姐》和蔡依林的《Play我呖》，都是相当成功的例子，还曾经成为YouTube年度点阅率最高的台湾流行歌曲MV。

总归一句，时代的脚步不会停止，与其缅怀唱片销售的黄金时期，不如开拓更多元的平台，创造下一个精彩的音乐世纪！

香港

比起台湾乐坛，香港乐坛的变化可要大得多。流行歌曲的“K化”现象，不但显得更严重，也发生得更早，那是缘于唱片公司和KTV企业之间彼此挂钩的商业利益。一首歌，在KTV的点唱率越高，唱片公司被支付的版权费就越多。为了要提高进帐，唱片公司努力“K化”旗下出产的流行曲，但求易记好唱，才能吸引普罗大众在厢房中点唱。难度高？一律谢绝！音域宽？退件重改！转音多？可免则免！这些，不外就是唱片公司给作曲人定下的基准。

因此，香港的K歌，很早就陷入“儿歌”导向的作业模式。作曲人为了迁就K迷（甚至歌手）的水准，只好打造出一批批粗糙简陋的货色——通常，歌曲的音域，只有一个octave的跨度，总是一直重复使用相同和弦，全程没有大起大落的跌宕……这样不只便于学唱，也减轻K迷的负担——所谓“第一遍听在厅堂，第二遍便可唱在厢房”。不过，唱来唱去，不外就是那几

个音符，没有排山倒海的气势、没有荡气回肠的情绪，感染力便自然欠奉，那么更甭谈歌曲的流传度会去到多远了。

此外，音乐制作人，最常盲从潮流，听到什么歌大红，便以之作为reference，要编曲人照办煮碗，将类似的编曲生搬硬套在一首不合身的旋律上，如此强制操作，做出来的音乐，当然无法灵肉合一——这是香港乐坛常有的弊病。

乐迷“K化”、歌曲“K化”，连歌手也一样“K化”。许多香港歌手的现场演唱水准暴跌，已经成为不争的事实。此外，大部分的歌手更惨变经纪公司的赚钱工具，为歌、影、视、广告4栖而盲目奔忙，沦为“机械动物”状态；长此下去，又哪有多余的时间自修歌艺？用鸡仔声走音已然司空见惯，技巧不足的话，还可以依赖录音室的高科技后制如Auto-Tune来补救修整，唱片还不是一张接一张地出？

KTV包厢的K化现象 究竟有多恐怖？

这样的场面，已经成为你我十分熟悉的情况——一群不懂声、色、艺为何物的K友，结伴挤入狭小的厢房里，人手1只麦克风 + 降低4个半音 + 调升5格回声，跟着忘我地放声大唱，连“音痴”也可变“歌王”，管它pitch准不准、管它好听不好听、管它感动不感动。

一整晚，他们制造了大量的噪音，个个喊到声沙、唱至倒嗓，最后落得兵折将损、哀鸿遍野

的惨烈境地。每首被他们唱过的歌曲，统统沦为遭凌虐的战俘、被轮奸的军妓；它们在电脑歌库里暗自垂泪，甚至恨不得了此残生……

告诉我，你——想要成为这样的K友吗？

你的K化程度，究竟有到以上如此严重的地步吗？

——测试你的 “K化指数”有多少？

请在空白格里打勾

- >>> 你来到KTV会急着先拿食物
- >>> 你喜欢用嘶吼的方式唱骇歌
- >>> 你会选唱中文以外其他语言的歌曲
- >>> 你会避开高音的歌曲
- >>> 你会选唱高音的歌曲，但会把key调低
- >>> 你不唱异性的歌曲
- >>> 你从来不独唱，总是要揪友跟你一起唱和
- >>> 来到厢房，你会第一时间浏览最新歌曲的页面
- >>> 你不在意唱得多或少，虽然付了跟别人一样的钱
- >>> 你会对有不认识的人在场而感到尴尬
- >>> 你只固定选唱同一批歌手的歌曲
- >>> 你有阅读歌词的习惯
- >>> 你会担心走音
- >>> 你喜欢演唱慢板的抒情歌
- >>> 你会选唱摇滚曲风
- >>> 你每次点唱的歌单尽量都不跟上一次重叠
- >>> 你讨厌KPOP
- >>> 你会选唱爵士曲风
- >>> 你从来不会在进入厢房之前事先练唱
- >>> 你抗拒新人的歌曲

趣味游戏
玩一玩



【测试结果】

A型

K化严重程度 - 85%

你只当KTV是一个消遣的地方，不是唱歌的地方。你没有察觉到，其实两者有很大的差别。你并不重视自己的表现，有没有把歌曲唱好或唱到想唱的歌曲，不是你在意的事情，更甭提对选曲或歌声的要求了。

B型

K化严重程度 - 50%

缺乏信心的你，只选唱自认安全的歌曲，K房成为你困住自己的舒适圈。你很想把歌唱好，可是不知道该怎么办，现场每次总会有状况出现，只因你平时并不特别研究该怎么唱好一首歌。当电台在播放歌曲时，你只纯粹听而没有唱（或认真唱）。

C型

K化严重程度 - 15%

你的选曲不设限，甚至愿意挑战一些刁钻的歌曲。你会在浴室或车厢里大声演唱，也会留意歌手的演绎方式。你有一定的表演欲，不怕在陌生人面前开口唱歌，更希望能得到大家的注意和赞许。你清楚自己的优缺点，甚至懂得如何扬长避短。

简易型的初阶K歌 容易上口、也容易上手 ——学会跑以前，要先学会爬！

以下K歌，曾经都是电台热播的人气夯曲，它们的共同点是——好唱易记，证明了好大部分的K迷，普遍上十分喜爱这一类型的歌路。可能，它们流传不到十年，却是你想要深入精进歌艺之前，可以自我验证本身声质、音域和唱功的初级歌单，也是你每次才刚到K房时，先用来打开中低音区的暖场选曲——凡事“由浅入深”，说的便是这个道理。即使它们很“K化”，还是不失一定的功能和价值，你不妨可以尝试唱唱看。



1 《长信不如短讯》杨千嬅

主歌和副歌都在狭窄的音区里面打转，以致于歌曲的前、后没有太明显的情绪落差，而显得平平无奇。这是要配合Miriam偏中低音的vocal range，自认音域不宽的你，不妨试试点来唱。

浅易程度 ▶

2 《记得》刘浩龙

简单的旋律线，以慢拍缓缓进行，到了chorus一直反复“记得记得……”个不停，频密重叠的词曲，不但好唱，还很容易记呢。

浅易程度 ▶

3 《女校男生》Twins

Twins是23岁以下女生最爱的点唱对象，除了贴合心境的歌词，还有容易驾驭的曲式。她们的出道曲《女校男生》是很工整呆板的4/4拍，几乎一拍才唱两个字，感觉很一板一眼、不慌不忙；浅显简易的程度，好似生怕乐迷会甩拍或落词一样。

浅易程度 ▶