

EVERYSING

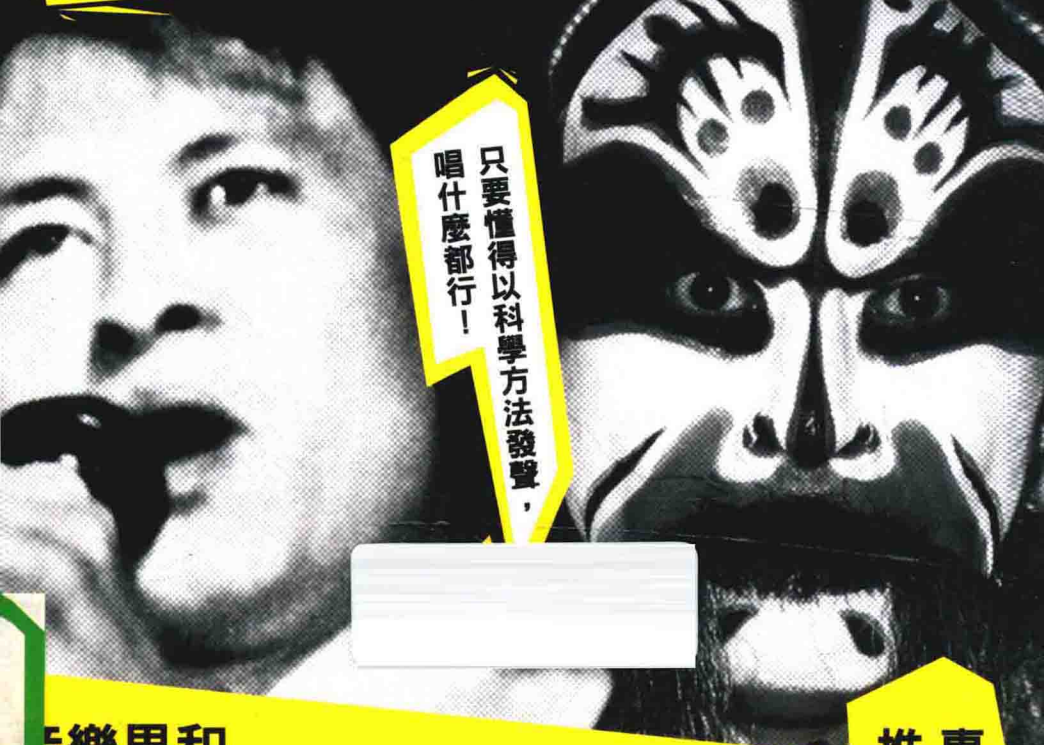
唱什麼 都行

京劇 PEKING OPERA
歌劇 OPERA
流行歌 POP SONGS

你知道
京劇名角也會唱
西洋聲樂和
流行歌嗎？

只要懂得以科學方法發聲，
唱什麼都行！

音樂界和
戲曲界必備之書——曾永義

專業熱情
推薦！

汪其楣、趙復芬
吳興國、張大春、周華健、伍佰
范和生、徐幸摠、何畏、黃獻國、王依群

劉琢瑜——著

唱什麼 都行

新美學 PH0059

新銳文創
INDEPENDENT & UNIQUE

唱什麼都行

作 者	劉琢瑜
責任編輯	鄭伊庭
圖文排版	張慧雯
封面設計	王高賀

出版策劃	新銳文創
製作發行	秀威資訊科技股份有限公司 114 台北市內湖區瑞光路76巷65號1樓 電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377 服務信箱：service@showwe.com.tw http://www.showwe.com.tw
郵政劃撥	19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
展售門市	國家書店【松江門市】 104 台北市中山區松江路209號1樓 電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778
網路訂購	秀威網路書店： http://www.bodbooks.com.tw 國家網路書店： http://www.govbooks.com.tw
法律顧問	毛國樑 律師
圖書經銷	貿騰發賣股份有限公司 235 新北市中和區中正路880號14樓 電話：+886-2-8227-5988 傳真：+886-2-8227-5989

出版日期	2012年1月 初版
定 價	320元

版權所有・翻印必究（本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換）
Copyright © 2012 by Showwe Information Co., Ltd.
All Rights Reserved

Printed in Taiwan

目次

推薦序／曾永義	003
推薦序／吳興國	004
1 美聲的來源	008
2 戲曲的形成	012
3 發聲的器官	024
4 歌唱的共鳴	030
5 氣功的訓練	034
6 唱歌的方法	040
7 喉器的換位	052
8 音樂的簡析	054
9 吐字的發聲	060
10 混聲的真假	068
11 發聲的矛盾	080
12 聲音的顏色	084
13 想像的歌唱	090
作者的感言	096

唱什麼 都行

劉琢瑜——著

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

推薦序

／曾永義

劉琢瑜是兩岸著名的淨角演員。他不止在舞台上非常亮眼，更有一股科學研究的精神。他深知唱戲的根本在結合自家音色和口法的唱腔，縱使要開山立派，也非要從唱腔琢磨出自家特質不可。而唱腔之構成因素與運作方式，是何等的艱深與複雜。但是鏗而不舍的他，從長年的演出經驗、教學的深思體會，乃至負笈歐陸對美聲唱法的學習研究，加上向名家多方請益，於是寫成了這本《唱什麼都行》，細心的將聲樂戲曲的唱法，作了科學的分析和教人達成的步驟，我認為它是音樂界和戲曲界必備之書，讀後一定受益無窮。

曾永義 2011.7.29晨

推薦序

／吳興國

「千生萬旦，一淨難求！」在中國戲曲舞台上，生、旦、淨、丑四種行當，最難得的是淨行，銅鐘花臉如黃鐘大呂，氣勢磅礴的好嗓子。

急速前進的現代社會，讓口傳心授在時間的壓縮下幾不可得。方法便成為未來打開傳統藝術門道最關鍵的那把鑰匙。

琢瑜兄自幼坐科，天賦條件好，拜名師多人。經過天津老戲迷肯定，又在台灣國光劇團挑梁，主演過多齣老戲與新戲，目前加入當代傳奇劇場，齊心為京劇的傳統與創新而努力。因有著豐富的歷練和世界的視野，在永不止息的學習熱誠下，他鑽研出一套結合西方聲樂的發聲和中國拳術氣功與戲曲行腔的方法，不但提昇了個人的技藝，更為戲曲唱腔的教學提供了一本專業而嶄新的教學方法，實可敬佩。

中西都有一句相同的話：「別說了，練就對了！」聲帶是人體非常敏感的樂器，如何練？何時練？沒有找到方法，多練反而損傷

嗓子。這本《唱什麼都行》是琢瑜兄多年累積與親身體驗的智慧，應被視為秘笈。就等著有心人的薦現。在喊嗓練唱時獲得共鳴。

吳興國 2011年7月7日

目次

推薦序／曾永義	003
推薦序／吳興國	004
1 美聲的來源	008
2 戲曲的形成	012
3 發聲的器官	024
4 歌唱的共鳴	030
5 氣功的訓練	034
6 唱歌的方法	040
7 喉器的換位	052
8 音樂的簡析	054
9 吐字的發聲	060
10 混聲的真假	068
11 發聲的矛盾	080
12 聲音的顏色	084
13 想像的歌唱	090
作者的感言	096

美聲的來源

當人們一談到西洋聲樂，就會馬上聯想到歐洲的歌劇；而談論到歐洲歌劇藝術，自然是義大利美聲名列前茅了！

代表西洋聲樂（BEL CANTO）的義大利人歌唱是一種充滿華麗風格，震撼人類心弦的歌聲，令人難以想像這是通過人體器官所發出的富有感染力的聲音。其實，義大利的語言富於音樂性，寬闊的母音、柔和的子音，子音不在字尾，不像英文、德文那樣子音結尾太多，由於語言上的優勢，也為西洋唱法創造了優越的條件。就像人們一談到國劇便想到京腔京調的北京語言，這正是「一方土養一方人」的道理。

義大利聲樂藝術具有悠久的歷史傳統，有深厚的基礎，也有良好的社會風氣，早在中古時代，天主教堂就非常重視訓練培養歌手（甚至為了追求天使童子音，不惜替小男生做手術）。在第四世紀時，羅馬便創立了第一所歌唱學校，可見義大利人對聲樂技術的專業訓練與培養已有悠久的歷史，也為今後的聲樂發展奠定了基礎。著名歌劇作曲家羅西尼曾說：美聲發音方法要求優美音色、修練音

參加德國杜易斯聲樂比賽

節、清晰的語言調式及均勻的音序，讓每一個音純正而渾厚，這才是歌唱家所追求的最高境界。

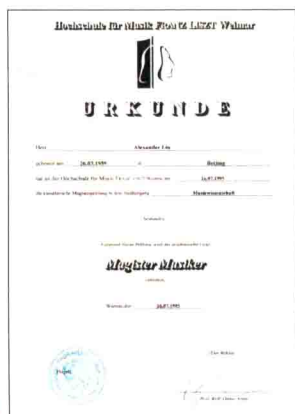
隨著歲月一個世紀又一個世紀不斷推移，人類對聲樂藝術的要求和欣賞水準也越來越提高，造成這種情況的原因和人類文化水準以及科學知識的不斷增長有著不可分割的關係。一方面，這是因為人類希望能夠改進對聲樂感到不足之處；另一方面，這也促使了聲樂家在實踐當中，更加重視如何改進聲樂技術的課題。

因此，聲樂家為了實現人類對聲樂藝術的要求，在長期實踐和不斷創造中，提高了聲樂藝術的水準。有一次要求就有一次新的提高，這樣週而復始地使聲樂技術也在不斷地向前推進。

結果，有伴奏的各種演唱出現了，這種形式不致於令人感到單調和枯燥，使歌唱在樂器的伴奏下，更能表達人類深刻而又細緻的思想感情。有男聲齊唱、女聲齊唱，進而出現的男女聲齊唱，使聲樂藝術的活動由個別走向集體，使聲樂活動含有群眾性和普遍性的深刻意義；在音域上也不斷地在擴充中，對人聲分工逐漸邁向深入

■ 碩士學歷（德文版）
■ 參加李斯本音樂學院講座

細緻的階段，根據人聲的音色和音域的特點，把男聲分為男高音、男中音、男低音，女聲分為女高音、女中音等等；男聲分為抒情和戲劇的，女聲分為花腔和戲劇過合唱的形式，使人類沉浸在和諧、協調、融洽、合作的氣氛中，受到聲樂和聲的感人力量，精神上受到崇高薰陶，提高了人類的精神文明。

一方面在樂器的伴奏下音樂家們由簡單的樂器伴奏上，發展到小型樂隊的伴奏和大型隊的伴奏，伴奏出敏捷的音調和寬廣的音域激發起歌唱者和他們的競賽，唱出了兩個八度以上的音域和運用花腔技巧來潤色旋律線的裝飾，從而使聲樂在樂器的密切完善配合下讓（BEL CANTO）的唱法譽滿全球。其實，當今大陸和臺灣排演的現代戲曲，就已經在傳統樂器三大件伴奏下借用融會了西洋樂器。樂器伴奏不斷的提升，聲樂技巧達到如此的顛峰程度，使今後的歌劇發展繁榮產生了偉大的推動作用。

碩士文憑（教育部中文版）
歌唱名曲〈我的太陽〉

【德文聲樂歌唱單詞】

因作者在德國學習美聲，故介紹一些德文常用歌詞：

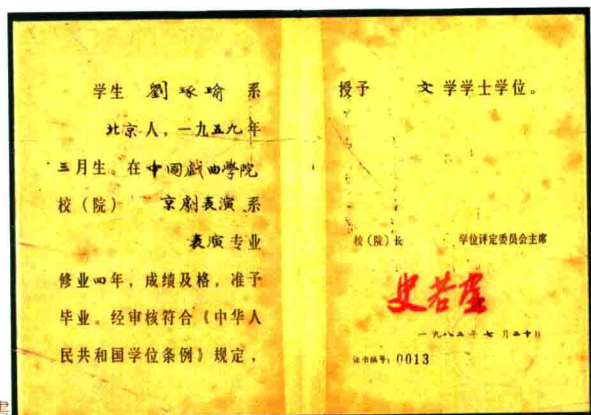
Sänger (男歌手)	Tenor (男高音)
Bariton (男中音)	Bass (男低音)
Sängerin (女歌手)	Sopra (女高音)
Mezzosopran (女中音)	Altosopran (女低音)
Stimmband (聲帶)	Singen (唱歌)
Mask (面罩)	Bauchfell (橫隔膜)
Halsüberkopf (喉器)	Mundhöhle (口腔)
Mundlachein (口型)	Aufmachen (打開)
Atmen (呼吸)	Gähnen (打哈欠)
Zumachen (關閉)	Ton (聲音)
Unterlegen (押下放鬆)	Erweitern (音量放大)
Verkleinern (音量縮小)	Stimmerheben (聲音升高)
Singenlassen (聲音降低)	Stimmbruch (變聲期)
Spalten-Muskelband (披裂肌)	Stimmführer (領唱)
Stimmbär (合聲)	Singen-Beweglichkeit (靈活演唱)
Schallen-verbesserung (糾正回聲)	

2

戲曲的形成

中國的戲曲劇種很多，從唱腔來講可分為幾大聲腔系，如：高腔系、崑腔系、皮黃腔系等，京戲的西皮和二黃就是屬於皮黃腔系，皮黃腔不僅為京戲所用，也為其他劇種所用，如：贛劇、漢劇、桂劇、粵劇、豫劇、滇劇、川劇等（即胡琴戲）。但各自又有所區別，因為每一種聲腔在其曲調結構的節奏、旋律和調式以及句法等方面，有著獨特的風格特點。一種聲腔在某一地區形成後，流傳到另一地區，同時當地語言和民間音樂結合而引起變化。因此皮黃腔在每個劇種裡有著他獨特韻味及風格特色。

京劇唱腔所用的聲腔，主要為二黃和西皮，另外還有反二黃、反西皮、四平調、南梆子、高撥子、吹腔、昆曲、梆子腔以及羅羅腔和民歌小調等。二黃與西皮之所以成為國劇唱腔中主要的聲腔，是由於這兩種聲腔在國劇中運用較多，曲調的變化和演唱的流派也發展得比較複雜，且多樣化所導致。而四平調、高梆子、吹腔等，在京劇中雖然不如二黃、西皮運用的那樣廣泛，但也占了一定重要

中國戲曲學院學士證書

的地位，各有其不同的功能和作用。同二黃、西皮一起，根據戲中內容的需要，共同來完成塑造舞臺藝術形象，刻劃人物性格，表現各種不同思想感情的音樂旋律。

京劇至今已有二百多年的歷史，由四大徽班進北京演變成的京劇，後又受到現代戲革新的影響以及政治上的衝擊，使她經歷無數的風風雨雨，但是此一藝術瑰寶，始終屹立不搖。在世界的舞臺上成為足以代表中國人的藝術！我們後人也正在繼承、發展和享受她那迷人的魅力！

京劇較之西洋聲樂，不僅有著類似相同的旋律，板式節奏，例如：四分之一拍至四分之四拍等（即有板有眼），而且還具備了西洋聲樂所沒有的散板（所謂的無板無眼）、搖板（所謂的有板無眼）和導板等節奏特色。而西洋聲樂裡的音準、發聲技巧、發聲共鳴、合聲演唱方式及音樂形象上的完美，這些科學的方法，非常值得我們來學習運用。