

唱 歌 术

马国霖 著

國立音樂專科學校

樂藝叢書

唱歌術

馬國霖著

國立音樂專科學校校友會出版

唱 歌 術

平裝定價九角五分

中華民國廿八年十一月一日初版

著 者 馬 國 霖

發 行 者 國 立 音 專 校 友 會

批 發 處 大 公 書 局

香港大道中37號B

電話二七六三四

中 國 書 局

香港荷里活道77號

電話三二一五五

代 售 處 各 大 書 局 及 琴 行

印 刷 者 中 國 印 刷 公 司

香港英皇道四二八號

內 容

第一講

頁數

第一節：學習唱歌，需要多少時日	1
第二節：沒有優美的音質，是否要放棄成功的願望	7
第三節：天才不一定是歌者成功的要素	10

第二講

第一節：什麼是唱歌的原動力和生命綫	15
第二節：什麼是構成歌聲的原素和的美成份	24
第三節：怎樣才可以唱得高和唱得響	35

第三講

第一節：怎樣養成唱歌的技能，及實施的步驟	45
第二節：醜惡的聲音是怎樣發生的，如何去矯正	64

第四講

第一節：唱歌法的派別，及演進沿革	74
第二節：人聲的發達過程，及聲部類別	78

第五講

第一節：「歌之言語」意大利文是怎樣拼音的	86
第二節：實習的基本曲譜，及其用途註釋	89

著述大意

- 一 根據十數年來的學習心得與教學經驗，寫成的實地記錄，去繁就簡，務求一目了然，曾用為普及聲樂研究班的講材。
- 一 為專攻聲樂者的參證書藉。
- 一 為合唱團團員，及對聲樂有特別興味者的自修範本。
- 一 可與其他樂理書籍混合，採用為中等學校的音樂補充教材。

廿八年雙十節于香港

第一講

I

「學習聲樂，需要多少時日」

「先生，一個聲樂家的成功，或者是要把一切聲樂上的技巧，都能够完熟地運用，那得要花上多少時間呢？」

大多數學習聲樂的學生們，都會急切地，想知道這問題的答案。

誠然，這似乎很淺易，可是說起來，却就相當的複雜了。因為每一個人的勤敏，毅力，和進展的速度等等，都爲了種種條件的不盡相同，故在時間上，就決難得到一個準確的肯定。不過，就一般情形來說，假如想得到完熟的聲音操縱，和達到運用自如的境地，那麼七八年的唱歌生活，恐怕就不會再少的了。

多悠長的時日！你聽了也許會駭然而感到了失望與灰心。但是，請寧靜地想一想，任何事業的成功，能否倚憑運氣，或者從僥倖中可以獲得。一個從事于革命的奮鬥者，斷不能在短促的時間裡，完成了改革社會的目的；一個作家，也斷不能在他的思想和技術上，尚未培育成熟之前，就寫下了不朽的偉大創作。可是等到他們接近了成功的時候，無疑地，已經有過半生奮鬥的經驗了。顯淺地說，當我們看到一個網球家或足球家，他們能够在球場上往返馳騁，表現着超卓的球藝；而被公認為個中名手的時候，他們何嘗不曾經過了十多年的球場生活呢？

如果你沒有經過一相當長久的時日，從一點一滴的積累中，增加了你的經驗，培育了你的技能，那麼，光榮的成功，是決乎不會來臨的。因此，如果你要完成歌聲的操縱，七八年原不算是怎樣悠長的時日。試從你開始學會了有生以來的第一首歌曲算起，直到現在，這其中曾有過多少年的歷史呢？我相信你的記憶會告訴你。在不知不覺中，已經度過了十多個年頭了。但是，你為什麼還不能夠成功為一個歌者呢？這就決不能怪你自己的天分低能，或嗓子太壞，其實，最大的緣因，還應該歸咎于你自己的始終沒有知道正確的唱歌原理，也不會研究過如何運用你的歌

喉的祕訣，更不會把握到，進步的程序和步驟。祇像騎着瞎馬的盲人，白白的花了十多年的寶貴時光，運用着那錯誤而不合原理的方法來唱歌，因而就永沒有取得進步，也就永不能夠達到成功。不然，曾經十多年來的陶冶和經驗，你早就應該變為一個成功的歌者了。可見悠長的時間，原不是一個嚴重的問題。緊要的關鍵，還是看你在開始對某一項技能，發生了興味的時候，曾否先獲得了一種正確的原理和方法，作為你研究的根據，為你實踐的南針！否則，再過十年後的你，還不是依然故我嗎？

是的，這樣說法，對於抱着熱誠和肯心的唱歌愛好者，或者會有所感動。但是，另外的一種，祇歡喜唱歌，而沒有要成為一個聲樂家的野心和企圖的人，對於這樣悠長的時日，自然還是懷着恐懼與渺茫之感的，因為他們學唱歌的目的，祇在乎消遣無聊，或藉此而舒暢一下，疲乏和緊張的身心。可是現在却竟像判下了七八年的苦工，或者是如臨大敵似的，準備幹一番大事業。像煞有介事的，花下了七八年的精力和時間，這不能不把他們嚇着了而覺得太嚴重。但事實上，這種想像原是錯誤的，須知唱歌決不是嚴重的可怕，倘使和其他器樂相比，無寧說，這就已經是便利得多，自由得多，輕鬆得多了。一個學習鋼琴的人

，倘使不能每天的坐在鋼琴前去彈上半天，甚而必須把全部精神都放在樂譜和指法的運用上，去作着固執而單調的苦練，他就決沒有進步的可能，和成功的希望的。但是，在唱歌就無需如此，莫說是游泳，旅行，或者在任何地點，都大可以盡情地練習。縱使是你的辦公室，祇要那裏的環境，不是嚴肅到連蒼蠅飛過的聲音，都會被認為擾亂工作，那麼這也可算是你練習唱歌的一個好處所。你會不會在完成了一件工作之後，短短的休息時間裏，情不自禁地一聲吟哦着。你日常所愛好的歌曲，來輕鬆一下你緊張的心情呢？這就是你俯拾得來的練習時間了，爲什麼你不先尋求一種正確的發聲方法，盡情地利用這種機會，來不斷的練習呢？你的歌聲，將不會因此而得到日益進步，唱歌的技巧，不也能獲得了控制自如和靈活地的運用嗎？

初學唱歌的人，往往總是高興去唱着歌曲，而對於那些基礎的音程和音階的練習，常是感到其不勝枯燥與麻煩，這就因爲他們還沒有感到其重要性。即如剛從中學畢業而離開學校的青年們，對於他們自己的學問，常是滿足而驕傲，可是等到他們在社會上混了不久，或吃到了一些苦頭之後，他們便會恍然于自己的智識缺乏，而感到有繼續追求學問的必要了。這在一個唱歌者看來也是一樣，當他

經過了若干時日的歌曲練習後，他也會漸漸的從自己的唱歌上，發現了許多技巧運用上的缺陷，而覺悟到有從基礎上，再下着一番苦工的必要，那時音程和音階的練習，就不但不覺其枯燥而固執，反之，且會被視為當急的要務呢！同時更因為你對唱歌的興趣和技巧，逐漸的加深，而使你克服了一切聲音控制和技能操縱上的困難。到了這時，縱使是你當初並沒有存着要成為聲樂家的企圖，但是毫不自覺地，年復一年的過去了，或者竟會使你也成為一個優秀而卓越的歌者了。正如一個在球場被譽為怪傑的能手一樣，在他開始學習玩球的時候，也何嘗先要想着去苦幹十年呢！

上面不是曾經說過，不論在任何地點都可以練習唱歌嗎？誠然，這會使你懷疑，因你在歌劇場，音樂會，或者是從唱片中和銀幕上，所聽着的歌者們的歌聲，是這般響亮，這般雄偉，歌聲會深深的繚動着你的心絃，有繞樑三日似的留下了不可遺忘的印象。因而就使大家都發生了同樣的見解，以為每當練習唱歌的時候，也一定得如你所聽到的成功歌者們的演唱一樣，必需運用着最雄壯而宏亮的聲響，才是正確的唱歌方法。這種普遍地，被公認為正確而實在是誤認的見解，就不知曾經破壞了多少抱着熱望

青年的美夢，妨礙了多少懇誠者的前途，這是多麼可惜呢？殊不知，每一個成功的歌者，除了給你聽到的正式演唱，或偶然而必要的試唱中，才會運用着十分雄偉的歌聲外，在你不能聽到的日常練習時間裏，他們却像醫師珍惜着他的名駒，不許牠有過度的疲勞；又如戰士們珍惜他的武器，不輕易浪費一粒子彈。一個歌者對於他寶貴的氣力與音響，是應該如何地重視的去珍惜着呢？所以如果你祇盲目地去模仿了他們正式演唱時所運用的強聲，而忽略了他們在練習時候的低吟輕唱，尤其是一個初學唱歌者的器官，還沒有受到適當的鍛鍊而強固堅實，就無異把一個初生的嬰孩，放在暴雨狂風之下去摧殘一樣，祇有促使它的毀滅，這又何異於自投陷阱呢？所以一個已成功或尚未成功的歌者，如果希望將來會得到，或保持着一個光輝燦爛的前途，那末必需嚴格遵守着的一條禁例，就是不論在練習音階音程，或者是唱歌曲的時候，除了是正式的演唱，就最多祇能用到一半音量的低聲吟唱，不然，你就永遠不會有很好的前途，和成功的希望了。

II

「沒有優美的音質，是否要放棄成功的願望？」

「先生，我的聲音有沒有成功的希望呢？」

許多剛上完聲樂第一課的學生們，每每抱着疑慮而不安的心情，和無限的熱望去追求着這問題的解答。

「可以的，你的音質很好，將來是很有希望的。」

當聽到你的教師這樣回答你的時候，你能够很相信而滿足嗎？不，你先得要憑着你的理智去想一想，縱使是一個最富於經驗的教師，能否對一個完全沒有受過修養的學生，在短促期間的聲音測驗中，就能够批評着而全然的明瞭了他的才能和一切，更能估計到而決定了他的將來嗎？正如，你對於一個完全陌生的人，在一兩次的短促交談中，便能够完全了解了他的思想和性格，更能斷定他的未來嗎？所以教師對你說的這一句，如果不是爲了敷衍而是欺騙了你的話，那就祇好當爲想加強你對於學習時的自信心

，和給予你一點點的勉勵和安慰吧了。

許多人都會這樣想，以為要唱歌唱得好，或者想成功為一個聲樂家。那麼，第一個必需解決的條件，就是先要看你自己有沒有天賦的美妙歌喉。無疑地，這種論據會深入了，而影響到許多對音樂還沒有相當修養者的腦裏。當他們發覺了自己歌聲是非常拙劣，不能動人的時候，他們便毫不費思索地，把整個失敗的緣因，都歸咎於天賦的不足，甚且還對於自己的嗓子，表示絕望。但究竟是否一定要先有了天賦美質的人，才可以有成功的希望，或者，才應該去學唱歌呢？不，這種觀念也是錯誤的。你曾聽過夏禮亞平（Schaliapin）的唱歌嗎？這個在歌壇上，負有「低音歌王」盛譽的俄國人。如果你不是對聲樂極富修養的，那麼當你第一次聽到他的演唱，就一定會出乎意料的，要感到他的歌喉並不如我們所想像的超卓地使人陶醉。相反地，無寧說我們不但不能發覺他有什麼特別出衆的長處，甚至簡直失望於他底歌喉的平凡。但是，倘使是機會許可，而使你得到多次的諦聽，多次的欣賞以後，你才可以恍然地理解，這「低音歌王」的所以成功，並不曾憑藉於歌喉的美妙，而單祇靠着他官能上神祕的技巧運用中，能盡量的發揮了聲樂上的特殊技術，和一種潛伏着的偉大魔

力，藉此把握着每一個聽衆的心靈，激起了他們的共鳴與動盪。

我們要知道，優良的聲音，不過等於一個沒有生命和情感的美麗軀殼，或者是一具沒有靈魂和智慧の臘像，缺乏了感人的動力，徒有美好的外型而已。

自然，我們不能否認，具有優異音質的人，也許會更容易于獲得人們一時的崇仰，或者說是更宜于去學習唱歌。可是，我們憑着什麼，來作為音質測驗的尺度，而決定其優劣的標準呢？所以，祇要你不是啞吧，換句話說，講起話來無異于常人，對於憑藉語言來傳達你的感情和思想的本能，也健全而無缺陷，那你就應該算是已經具有成功爲聲樂家的條件中的一個了。

唱歌的成功祕訣，其實就不在乎有天賦優異的音質。一個敏銳的頭腦與悟性，一個苦鍊而堅忍的決心，從無間斷的奮鬥與學習中，獲得了聲樂上的一切運用技能，達到了圓熟地操縱聲音的境地，這才可以算是真確的成功要素，甚而足以補償了一切先天的缺陷而有餘。如果是必先要具有卓絕不凡的音質，方能訓練成爲一個歌唱家。如此說來，聲樂已成爲屬於少數人的藝術，喪失了它的大衆性，這不但不應該在音樂學問中，佔有了一個重要的部門，簡

直就可以說是沒有研究的價值了。

你更可以想到，爲什麼人們不把歌者，稱爲「美聲家」，而稱爲「聲樂家」，這就證明了成功的關鍵，不在乎美聲，而在乎有沒有堅強的鬥智。去完成和發揮着官能上的操縱，去表達了音樂的靈魂，和顯露了藝術的精髓而已。

III

「天才不一定是歌者成功的要素」

「本來我也很歡喜唱歌的，但可惜沒有天才。」

我常常也聽到很多人會這樣說。他們會確信着，一個歌者的成功，縱使可以和上面說的一樣，不一定要有天賦的美質歌喉，但是倘缺乏了傑出的天才，恐怕這是沒有可能的吧！

從表面上看來，我們似乎不能不同情於「天才論」者的理論，同時更爲了省却麻煩讀者們的腦筋起見，我們也

無須搬引着各種與唱歌無關的論據，來證明「天才」與「凡才」間的是否有着很大的距離。祇客觀地承認了，如果天才確比常人是較為優越的，無疑地，會得到更好的成就。可是，天才在從事于事業的奮鬥過程中，如果不曾表現過偉大的決心與驚人的毅力，他就能夠成功嗎？可惜一般人所看到的，往往僅限于他成功的一面，却忽略了他在成功之前，所遭遇到的困難，以及百折不撓的堅忍和耐性。於是人們遂盲目地，說他是某一種事業的天才家了，好像他的成功，祇是不勞而獲似的。進一步來說，天才與凡才，智慧與愚蠢，這其間又何嘗有着十分明顯的界綫呢？故所謂天才者，其最重要的特徵，與其說是他的感應力特別高強，就無寧說，他會比一般人更有毅力，更善於容忍，更富於鬥志吧了。

試看歷史上的政治家，發明家，或者是其他一切被認為具有偉大天才的人物，不見得生來便是一個成功者，也不見得天賦是一定比常人聰敏。但是他們不因失敗而灰心的毅力，不怕人們嘲笑與漫罵的精神，經過了無數次的挫折與困難，歷盡了長期的奮鬥生活，才終於能夠踏進了光榮和成功的境域。詩人會爲了「語不驚人死不休」而苦吟，發明家或醫學家，也會爲了要證明自己的學說，而把畢

生埋葬在實驗室裏，這其間所表現的，又何嘗是絕頂的天才，而不過是驚人的意向與毅力而已。

語云：「有志者事竟成」，「世上無難事，人心自不堅」。所以一個聲樂家的成功也一樣的絕對不能例外。

如果你更翻開了全部的音樂史，看看那裏被記載着的成功人物。雖則其中會有一兩個，曾被人讚頌着，他的技術與作品完成的神速，而驚異地說他的天才流溢。可是，那一個能夠例外地，不是從苦鬥中，完成其偉業呢？

被譽為三大樂聖的三B，第一個就是號稱為「近代樂祖」的巴赫(Bach)，他少時是從師于稍具音樂名譽的哥哥處，然而這位哥哥就非常自私，把一本當代名家的傑作集，深藏在書室裏，不願儘量的把自己的本領都傳授給巴赫。後來這本書終被巴赫發現了，於是常在深夜裏溜到樓下，在朦朧的月光下去偷偷的抄着，繼續了六個月，才抄錄完畢，不幸這個抄本又為他的哥哥發覺了而搗毀，更其不幸的，他的眼力也因此就受到損害，終于失明。從這裏我們就可以想像到，他奮鬥的毅力，是如何地堅強不餒，他所遭逢到的打擊，又是多麼慘重和殘酷。

其次大家所熟知的三B中的第二個，是斐德芬(Beethoven)，他從三十三歲至五十七歲死的二十多年時日中，