

5/00.133
149296

大學音樂叢書《3》 梁友梅 著

歌唱發聲與吐字

天同出版社

大學音樂叢書《3》

歌唱發聲與吐字

梁友梅 著

天同出版社

• 大學音樂叢書 •

《3》

歌唱發聲與吐字

梁友梅 著

(定價 130 元)

版權所有

翻印必究

天同出版社 印行

社址：台北市敦化南路659巷6號

郵政劃撥8821號 • 電話 700-2100

發行人：華 武 駟

中華民國73年2月再版 出版登記證局版台業字第864號

歌唱的發聲與吐字

目 次

•

前 言	7
第一章 總 論	11
一、學習聲樂的目的	11
二、學習聲樂的條件	14
第二章 發 音	19
一、發音的器官	19
二、發音工作	21
三、真聲與假聲	23
四、歌聲的音域	26
五、歌聲的音量	28
六、歌聲的音色	29
第三章 吐 字	35
一、各種母音的構成	37
二、各種子音的構成	42
三、拼音	45
四、四聲	47

五歌唱時的吐字問題·····	49
六結論·····	52

第四章 呼 吸····· 53

一、平時的呼吸·····	53
二歌唱時的呼吸·····	58
三呼吸與歌聲的關係·····	66
四結論·····	67

第五章 共 鳴····· 69

一、聲樂共鳴的定義·····	71
二回聲與歌聲的關係·····	72
三歌聲的振動體·····	75
四感應振動與歌聲的關係·····	77
五吐字與共鳴的關係·····	78
六心理意識與歌聲的關係·····	80
七肌肉運動與歌聲的關係·····	82
八口腔共鳴·····	85
九鼻腔共鳴·····	95
十胸腔共鳴·····	97
十一三個腔體的聯合共鳴·····	100
十二結論·····	103

第六章 練 聲····· 107

一、聲樂聽覺的練習·····	107
二、練聲前的準備·····	109
三、練聲的教材·····	111
四、練聲的方式·····	112
五、練聲的程序·····	115
六、不同聲部的對待·····	116
七、各種母音的練習·····	119
八、強音與高音的歌唱·····	123
九、歌聲的運用·····	126
十、結論·····	127

前 言

在社會科學與自然科學都達到高度發展的今日，一般藝術的技術部分，都得到了科學的幫助，樹立了一定的科學方法。但作為解決歌唱藝術的技術部分的聲樂課程，到目前為止，不管在中國或西洋，還存在着各種分歧的意見，並未能得出一種為大家公認的、確是能獲得歌唱技術的科學方法。所謂科學的方法，應當是用較少的時間與精力，得到完滿的成績。現在一般採用的聲樂方法，雖造就了不少歌唱者，但有些學生，在入學考試時看上去很有發展前途，但經過了幾年學習之後，唱得反而更壞了，這種例子，不論在中國或西洋，都是常見的事實。這些人的唱不好，原因雖是多方面的，但與聲樂方法的科學性，不能說沒有關係。

我對聲樂的研究是多年來我自己的學習與教學的過程中，得到了一些體會，而這些體會與過去學習的所謂西洋傳統聲樂方法是有一些出入的。這些不同的看法，可介紹給朋友們作為聲樂研究的參考資料

最明顯的是共鳴問題。過去認為歌唱的共鳴，是聲波在腔體內空氣柱的振動。因此歌唱時就得有意識地把口腔內部盡量張大，做成歌聲的共鳴箱。歌唱時口腔經常在靈活運動的，如果總是把口腔內部張大，當念讀各種母音時，就不可能做成各種母音的特定口形了。另外，這樣盡量把口腔內部張大，對初學者來說，很容易造成喉部肌肉緊張。喉部肌肉的緊張，不僅有礙吐字清晰，還妨礙聲波的順利傳輸，

因而影響了歌聲的良好振動。事實上歌唱的聲音構成，與物理學中的「共鳴」作用無關，應稱之謂「強迫振動」的作用。因此，歌唱的聲音既不必在空氣柱中振動，聲波的傳輸也不必用氣息的通路。另外對歌唱時的用勁以及教學方法與步驟等等，都有我個人的不同看法。由于看法既不相同，也就必然牽涉到方法的差異了。

聲樂技術問題到目前尚未得到解決，主要固然與歌聲的抽象，難以捉摸有關，但我認為更重要的是對科學利用得不夠。現在的聲樂教師們，雖說都是用着科學的方法教導學生，事實上這些教師，連我自己也在內，對聲樂有關的各種科學知識，雖不能說一無所知，但知道的也不會很多。因此，對這些聲樂方法的科學性，究竟是根據什麼科學原則而產生，恐怕誰都難於解答。如果僅憑人云亦云，或是出之於自己的想象，是難於作為科學根據的。聲樂教師缺乏與聲樂有關的科學知識的情形，不僅是中國如此。所以也難怪聲樂技術問題難於得到科學的解決。

聲樂問題不單牽涉到生理解剖學，此外與語言學和音響學都有密切的關係。在我體會到與心理學的關係也非常重要。因此，我想如果要把聲樂技術問題徹底地解決，應當成立專門的研究機構。參加研究的人員，不僅是聲樂教師們，還必須聘請與聲樂有關的各種科學專家，在科學知識方面給予指導，問題就會容易得到解決。

另外一個想法：如果聲樂技術問題確是得到了科學的解決，對於歌聲的解釋，最好採用電影來作工具。這樣可以用圖面、聲音與文字三方面同時進行對歌聲的解釋了。過去僅用文字不能解釋的問題，如：歌聲位置的前後，肌肉的運動及鬆緊等，都可以解釋得瞭如指掌了。對於有關聲樂的科學知識，我也是研究得不夠，書中所引證的材

料是否恰當，希望先進們加以指正。

梁友梅(榮嶺)謹誌

第一章 總 論

一 學習聲樂的目的

學習聲樂的目的是爲了把歌曲唱好，這問題似乎很簡單。但事實上并不如此，因爲要把歌曲唱好，并不是有美好的歌聲就能解決問題。關於這問題不僅初學聲樂的學生常忽視，有些聲樂教師也重視得不夠，所以想把這問題談一下。

歌唱時聲音的美好，對歌曲的表演固然重要，但決不是僅靠美好的歌聲，就能把歌曲唱好，還應有音樂方面的知識，熟悉各種樂曲的風格，表達歌曲思想感情的能力，以及文化藝術等其它方面知識修養的配合，才能完成藝術創造的優秀歌唱。因此，那些不重視其它方面知識修養的情形，是值得注意糾正的。當然，決不是主張把所有有關的課程，都推在聲樂教師身上，由聲樂教師一人包辦，但聲樂教師有責任教導學生，要他們重視其它有關知識的學習，用同樣的努力來學習其它課程，這樣才能保證把歌曲唱好。聲樂教師對有關演唱的其它方面的知識，當然不是完全不負責任，但所能做到的只是遇到學生的錯誤時，加以糾正，不可能像對特設的課程那樣有系統而細致的講授。因此，如果聲樂教師只是擔任着一般知識的指導工作，而疏忽了對學生聲音的改善，同樣是不應該的。聲樂教師主要的責任，肯定的是

幫助學生樹立優良的歌聲。

由於聲樂教師主要責任是幫助學生改善歌聲，因此對學生聲音的訓練，就產生了僅練聲音，不用有詞的歌曲結合起來練習的偏向，認為只要練習幾年聲音，等聲音練好，一切歌曲就自能唱好，而且提出了一些有名歌唱者作例，說他們都是用這類辦法成為歌唱者的。這種說法實在是不科學的，誰都體會到無詞的歌唱反不如如有詞的歌唱容易，而且事實上對一個沒有熟練聲樂技術的人，如僅用無詞的歌曲來歌唱，由於口形的缺乏變動，歌聲不能鞏固在口腔前部還是次要的，而且會逐漸造成口腔與咽喉裡肌肉的緊張與僵硬，這不但對歌聲沒有好處，而且必然地妨礙到吐字的清晰。因此，這種片面的單獨作聲音的訓練，不僅不可能把歌聲唱好，必然會把歌聲弄得更糟。歌聲的練習，必須結合了有詞的歌曲，才不至于使歌聲失去為歌詞服務的目的。

主張結合歌詞訓練歌聲，決不是反對作純聲音的練習，僅用母音的聲音訓練，同樣非常重要。用一個母音的歌唱，便於細致地做到聲音的分析研究，與做到聲音的改善。只是在用純母音的練習之前，應有適當的準備。應當了解所有的字音都只是子音與母音拼合的結果，因此對各種子音的構成與各種母音的口形，必須先認識清楚。更重要的是注意口腔靈活運動時有關肌肉自然鬆弛的感覺，到用單獨的母音練習時，必須保持同樣的鬆弛狀況，這樣才能保持歌聲的自然，才不至於把歌聲引上彎路。須知聲音訓練的方式，不僅是多樣的，而且必然是有目的、有計劃的，根據各人具體的聲音情況，安排一定的步驟，細致地進行聲音的改進。要是漫無目標，隨意的叫喊，是難於把聲音改善的，還很可能把聲音弄得更壞。以上所談，雖是練聲的方式問題，但它直接影響歌聲的效果，因而影響到目的的明確問題，所以值

得在這裡談一談。另外，關於歌聲的認識問題，同樣有關樹立歌聲的目標，在下面也順便談一下。

聲音是既看不見，也抓不到的抽象的東西，因此，歌聲的改善較之其它的工作顯得特別困難，那是必然的。歌聲雖然不能用我們的視覺來認識，但還是可以用我們的聽覺來分辨的。如果能冷靜地細致地用各人的歌聲來作比較，就會發覺不同歌聲的振動位置與振動地點的肌肉收縮情況的不同，都能產生歌聲不同的效果。這是我們用耳朵認識歌聲的主要關鍵。只是這種分辨歌聲振動情況的能力，不是先天的，尤其是分辨自己的歌聲更不容易，因此這種聲樂的特殊聽覺，也需要加以訓練、培養的。如果我們缺乏這種敏銳的聲樂聽覺，就無法理解各種歌聲的構成情況。對自己的歌聲情況如果一無所知，就無法發現歌聲的問題，更談不上問題的解決。許多人化費了漫長的歲月與精力，聲音問題還是得不到解決，主要在於不能正確認識歌聲。當然除了能認識歌聲，還要有解決問題的辦法。最糟的是有些人由於自己的歌聲長期在錯誤的道路上進行，不僅在聽覺上習慣了這種錯誤歌聲，而且對這種錯誤的歌聲產生了特殊的偏愛，當聽到別人的良好歌聲時，不但不能接受，反而認為是錯誤的了。這似乎言之過甚，事實上這類事情并不少見。平時遇到一般對聲音問題的爭執，主要發生在各人對某種歌聲的認識不同的結果。由於各人都未能客觀地分析歌聲，因此對問題的爭執就無法得到結論了。敏銳的聲樂聽覺，不僅用於歌聲的改進，對於聲樂目標的認識也是很重，要是在學習過程中不能辨別方向，要將聲音改善就更難說了。

總的來說，學習聲樂的目的是為了求得理想的歌聲，這種歌聲要有美麗的音色、強弱自如的音量與廣闊的音域。特別要提醒的是，這

種歌聲是爲了歌詞服務的。當然，優秀的歌唱者，僅有美好的歌聲是不夠的，還必須有其它有關知識的修養。

二 學習聲樂的條件

各人的生理結構雖然都是一樣，但有些人不免先天帶來一些缺陷，如四肢五官的殘缺不全，是大家經常遇到的。在身體內部，也會有一些缺陷，只是不能給我們用眼睛看到罷了。四肢五官的殘缺，當然會影響到做某些工作，身體內部器官的缺陷，也是同樣對某些工作會發生困難的。有些人由於視神經細胞組織不同而成爲色盲，他們雖然可像普通人一樣看到東西，但是他們不適於做如航海以及繪畫等工作。有些人的聽覺也不同於一般人，雖然這類人不是聾子，但他們的耳朵不能分辨音調的高低，這類人當然不適宜做音樂方面的工作了。歌唱是音樂中的一部份，這些缺乏音樂聽覺的人，當然不應選擇歌唱作職業了。

先天的音樂聽覺，不是單純的好或不好，不管是好或壞，都有程度上的差別。即使是先天性最敏感的音樂聽覺，還是必須作聽音的訓練。實際上是首先應當有音樂聽覺的耳朵，才有條件接受聽音課程的訓練，對那些沒有音樂聽覺的人，即使作最大的努力，還是不可能見效。有些聽覺不很好的人，經過訓練也可能進步一些，只是總難於合乎演唱的要求，尤其是參加多聲部的重唱，就更無法掌握聲音的準確

聽覺的音樂感，表現在唱出音調的準確。但有些不能把音調唱正確的人，并非一定由于耳朵的聽音不準。呼吸問題與喉頭肌肉的擠壓等原因，都會妨碍音調的正確。對這類人的音調糾正，找出原因設法