

盧文勤 著

戲曲聲樂教學談

北京文藝出版社

責任編輯：華敏 ◆ 封面設計：任麗鳳 ◆ 版式設計：邊彩華

戲曲聲樂教學談

盧文勤 著

北京文藝出版社

戏曲声乐教学谈

卢文勤 著

*

北岳文艺出版社出版发行(太原市解放路46号楼)

山西人民印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:7.25 插页:3 字数:168千字

2000年8月第2版 2000年9月山西第2次印刷

印数:1 501—4 500册

*

ISBN 7-5378-2112-7

J·82 定价:12.80元

作者近影

作者與俞振飛、李薔華、尤繼舜、夏慧華合影

作者夫婦與中國曲協會長駱玉笙合影

作者夫婦與美國夏威夷大學教授魏莉莎合影

	1
	2
4	3

① 一九八三年與梅氏姐弟合影

② 盧文勤先生在講課

③ 與厲慧良一起研唱
④ 與李玉芙在說戲

① 與京劇研究生班班主任張關正、王佩孚合影

② 與研究生史敏、奚中路、嚴慶谷在一起

③ 與研究生江其虎、楊赤、奚中路在一起

1	2
3	
4	5

④ 與研究生袁慧琴在一起。

⑤ 與研究生鄧敏在一起。

「再版說明」

該書一九九一年出版后，
在海內外影響頗大。
為滿足廣大海內外讀者朋友
的需求，經作者修訂再版。
考慮海外華人閱讀的方便，
再版時由簡體字改為繁體字。

序

紅 驤

我國聲樂教學有悠久的歷史，春秋戰國時代的秦青教薛譚的故事，早已流傳於後世，可惜當時缺乏科學記載，只留下“聲振林木，響遏行雲”兩語，僅供我們知道他的發聲洪亮，具有人體各部共鳴，同時也揭示了他的表演藝術高超，白雲也不得不停飛傾聽。

戲曲聲樂的教學，雖缺乏具體記載，宋代張炎

的《謳曲旨要》、元代的《唱論》正是產生於元曲廣泛流行於各地，當然很可能概括了元曲演唱藝術的經驗，也可以認為是在元曲演唱經驗基礎上而寫出的；但當時的戲曲音樂還沒有發展到按角色的屬性分出不同的行檔，充分運用人聲不同的音色，更鮮明地反映出角色的社會性格特點，因此當時戲曲聲樂還不是獨立於其他民間聲樂之外的獨特的聲樂

藝術。直到明清時代，昆曲、京戲已經發展到鼎盛時期，魏良輔的《曲律》、李漁的《閑情偶寄》等書中有關戲曲的論述中，也還沒有專論戲曲聲樂的章節。可以說中國戲曲聲樂藝術的傳承，一直是靠口傳心授的方式代代相傳，而又依靠演員的創造，形成了不同流派，這種方式雖有其優點，但局限性很大。就在近五十多年來，藝術科學有了迅速的發展，而戲曲聲樂科學始終缺乏專門的論著，這不能不說是我國戲曲聲樂藝術發展緩慢，難以達到更高水平的重要原因。

前幾年盧文勤同志寫出了《京劇聲樂研究》這大概是史以來第一部研究京劇聲樂藝術的專著，因此受到大家的歡迎，對京劇聲樂藝術的發展，將會產生深遠的影響。也是我們建國以後，戲曲音樂藝術獲得新的發展，被人民對她的認識提到更高水平以後而獲得的理論成就之一。實際上也是京劇聲樂藝術汲取了現代聲樂藝術科學以來的又一個成果。中國戲曲表演藝術家接近現代聲樂藝術科學，並且從中汲取自己所需要的部份，早已由程硯秋大師打開了大門，這是由於他早年去歐洲，親自考察了歐洲歌劇藝術，發現了他們的聲樂藝術有為我們戲曲藝術可用之處，勇敢地吸取了某些長處，因而發展了他的聲樂藝術，豐富了他的表現力，促使程派藝術獲得更為鮮明的特色。

現在盧文勤同志又寫出了《戲曲聲樂教學談》一書，擴大了他的研究領域，及於全國幾個大的劇種，

又特別根據實際需要，專注於聲樂教學方面，其實實際效用更高。本來這個問題早在建國初期就已經提出了，但一直受到保守思想的束縛，不能大膽突破各種思想障礙，勇於借鑒現代聲樂科學以補我之不足。盧文勤同志洞察我們戲校聲樂教學上的缺短，針對不同對象不同的問題，多方引導，不拘泥於一個模式，因而能取得因材施教的效果。雖然各個劇種在風格上、乃至發聲方法各有其特點，但在某些基本技術方面，如氣息控制，共鳴的取得，以及藝術語言與生活語言的區別等類問題，仍存在若干共性。盧文勤同志更能從實質的複雜心態觀察到對藝術表演的不利影響，啓發其自覺地改正，恢復常態，因而取得良好效果，更是難得。總之，這是一部有益於戲曲聲樂教學的好書，對於我國擔任戲曲聲樂教學的同志們，不啻是一位良師益友。我對於戲曲聲樂沒有進行過研究，但讀了這部書，也深覺受益不淺。由於‘他誠懇地希望我為這書作序，雖感到力不勝任，勉強寫了這些外行話，請作者與廣大讀者予以指正！

1988年4月6日

引言

我們上海市戲曲學校，從五十年代起，為了適應戲曲藝術學校學生必須在校經過變聲階段的特點，就開始了對學生嗓音訓練的科學研究。曾一度引進西洋咽音發聲訓練方法。通過實踐，到五十年代末，六十年代初，重新確立了一個“以總結戲曲聲樂自身經驗，上昇到理論，在此同時，做好去其糟粕，取其菁華的工作，然後廣為借鑒為我所用的方針。”改變了代替和嫁接的做法。在近三十年的時間里，從未間斷。方針的確立和長時間的研究，實踐，不僅培養出了不少傑出的人才，成為當前上海戲曲舞臺上的中流砥柱，也鍛煉和培養了教師，並帶來了研究學術的良好風氣。作為一個戲曲聲樂教師的我，就是一個有切身感受的受益者。

長期的教學實踐，使我感到戲曲聲樂科學和學科建

立的重要性及迫切性。為了能從我的粗淺認識之中，引出大家的正確意見來，曾探索性地寫了一篇近二十萬字的京劇聲樂教學總結。一九八三年三月以《京劇聲樂研究》為書名，由上海文藝出版社正式出版。嗣後，收到全國各地許多兄弟院團校的專家和前輩的來信鼓勵，鼓勵我涉獵更多的戲曲兄弟劇種，以便從中找出共同的東西。於是我決心從事對兄弟劇種的學習及探索。從一九八五年三月，我校和中國劇協上海分會，共同舉辦為期一月的全國性多劇種聲樂訓練班以後，我就接連不斷地到一些兄弟省市去辦班講學。到目前為止，已初步接觸過幾十個劇種。面對無比豐富浩瀚的戲曲聲樂藝術海洋，我更加堅定了探求戲曲聲樂寶藏的決心。在大面積的教學過程中，我對“教學相長”也有了進一步的體會。由於訓練班的特點是時間短（有時僅兩周）人員多（多至三四十人）求知心切，更增加了作為一個戲曲聲樂教師的責任感、緊迫感。我感到我們再也不能按照常規走路了，我們必須共同來尋找戲曲聲樂教學中的關鍵，從而高效地從根本上來改善戲曲演員目前的用嗓狀況。

目
錄

- 1 ● 序 / 呂 驥
- 1 ● 引言
- 1 ● 唱的呼吁
- 4 ● 嗓音“本錢”新析
- 8 ● 蠻幹 苦幹 巧幹
- 17 ● 話說雙管齊下
- 21 ● 訓練方法之種種
- 25 ● 歌唱心理的生理基礎
- 30 ● 藝術需要科學技術 科學技術
不等於藝術
- 32 ● 危險的下巴
- 35 ● 咬牙切齒與如盆大口
- 42 ● 水亮響膛寬淨脆是天生的嗎
- 53 ● 渾身是力 英雄氣短
- 66 ● 氣能載聲 亦能覆聲
- 71 ● 戲曲呼吸要領數則

- 85 ● 情與技
- 89 ● 戲曲發聲要破禁區
- 94 ● 一定的技巧總是為一定的內容服務
- 99 ● 歌唱與烹調
- 103 ● 望聞問切與辯證施治
- 128 ● 常見病聲的防治
- 134 ● 從維生素中毒症 談正確“進補”方法
- 143 ● 怎樣看待及運用曲譜
- 148 ● 假到真時真亦假
- 153 ● 再說倒嗓
- 158 ● 戲曲聲樂改革觀
- 162 ● “美”的結束語

【附錄】 紙短情長話戲聲

- 169 ▲ 實踐的檢驗
- 181 ▲ 熱情的來信
- 185 ▲ 輿論的關心
- 195 ▲ 晚霞蘊星光

- 221 ● 卷末贅語

唱的呼吁

戲曲要發展，必須注重唱功。

此話看來是老生常談，誰都知道戲曲的唱、唸、做、打，唱居首位。但無可諱言，前一時期對學生所謂的“用功”概念，明顯偏頗而不够全面。紮上靠打兩套翻一翻，穿上厚底兒跑圓場，跑得小臉兒發白，大家就說這孩子真要。但很少看到青年們曲不離口的情形。至于說把戲曲那種富于音樂性和表現力的白口拿來反復揣摩，研究它的聲韻與人物感情的配合，則更屬少見了。舞臺上青年演員雖然人才輩出，但仔細分析一下，就會發現，武的多文的少。而文的當中表演好的多，而唱得好的少。不少有才華的青年演員，由於嗓音關係，猶如曇花一現，很快就失去舞臺上的光彩。有的棄文習武，有的乾脆就改行。其原因都是不重視唱功，不研究科學的發聲方法。我們不是要振興戲曲嗎，那就要按戲曲的規律辦事。要改變目前戲曲唱功水平不高，人員稀少的現狀，改變各方面，包括演員本人的回避態度，要把繞着走，改為迎着上。要認識到“唱”是戲曲表現感情、塑造人