

歌海觅真

Ge hai mi zhen

马子兴 著

花山文艺出版社

歌海觅真

Ge hai mi zhen

马子兴 著

花山文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌海觅真/马子兴著. —石家庄:花山文艺出版社,
2006

ISBN 7-80673-771-5

I. 歌... II. 马... III. 随笔—作品集—中国—当代
IV. I267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 016665 号

歌海觅真

作 者: 马子兴 责任编辑: 申 强

美术编辑: 胡彤亮 封面设计: 胡彤亮

出版发行: 花山文艺出版社

地 址: 石家庄市友谊北大街 330 号

邮政编码: 050061

网上书店: <http://www.hspul.com/ecity>

邮购热线: 0311-88643242

销售热线: 0311-88643227/3228/3229

传 真: 0311-88643225

E - mail: hspul@163.com

印 刷: 河北新华印刷厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 850mm×1168mm 1/32

字 数: 181 千字 印 张: 7.625

版 次: 2006 年 4 月第 1 版

2006 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80673-771-5/I·363

定 价: 20.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

作者简介

河北省唐山市人，生于1938年5月。1959年考入天津音乐学院声乐系，师从吕水深教授。1964年毕业后在河北省歌舞剧院任独唱演员兼声乐教员，1982年任河北省艺术学校高级讲师、副校长。河北师范学院音乐系主任，1990年后为河北师范大学学术带头人、声乐教授。现为中国音乐家协会会员、河北省文联荣誉委员、河北省音乐家协会顾问。曾多次举办个人独唱音乐会，出版个人演唱专辑《黄河颂》。

责任编辑：申 强

美术编辑：胡彤亮

封面设计：胡彤亮

序

石惟正

听说子兴教授新书将要出版，索来书稿，先睹为快。首篇入目竟不能释手，由晨至午，从午转暮，待一口气读完时，已华灯初上了。他写得流畅，我亦读得顺遂。全书似涓涓溪水，又如阵阵拂面的微风，仿佛老树、石桌、清茗两盏，挚友对坐，侃侃而谈。话题宽泛，从声乐审美到歌唱技巧，从歌词创作到词语、背景考证，再到艺德、师表以及当今声乐的焦点话题。对一位声乐的学习者和爱好者而言，是以作者半世纪从艺的苦辣酸甜，浓缩为技、艺、文、德的均衡营养，在平等、愉快的润物无声的交流中赠与了他人。

读者见此书时，作者子兴已六十有八，也是几近古稀之年。但他在母校天津音乐学院入学考试的情景依稀还在眼前：一个面容端正的黑大个站在钢琴前，用右脚打着拍子，有滋有味地唱美国黑人歌曲《老黑奴》。他那时是唐山市的一名青年工人，一位心灵手巧的钳工。上世纪五十年代末，这位钳工以他的优美的男低音音色和一曲《老黑奴》跨入了高等艺术殿堂。五年寒窗，在老师辛勤教导下，他以刻苦和对音乐的悟性，成就为一名男低音歌唱家。在剧院做过主要演员，在艺术职业学院当过教师、校长，后又在河北师院兼任过系主任，作过多年声乐教授。在他的影响下两个弟弟也先后从事歌唱，都是出色的男低音，歌坛人称：马氏三兄弟。

我很赞赏他写这本书，不是说他篇篇皆对，句句在理，也不意味着我同意他的全部观点，而在于一名声乐工作者的追求。我欣赏这样的话，如：“歌的功夫在歌外”、“画的功夫在画外”，“歌如其人”、“字如其人”、“文如其人”。我也常常对学生说：“不要只做男高音、女高音，要做真正懂得声乐艺术的人。但是要做懂声乐艺术的人，首先要是个文化人。做文人首先要做个好学的人、高尚的人。”这是事物的规律，即事物不是孤立存在的，你尽管要从小处做起，但大范围永远决定和制约着小范围，相邻的事物既互相滋养支持，又交相影响、制约。武将的高境界是儒将，文人的高境界是驾驭全局的判断、处理事物的实际能力。工科、理科到了高境界时和想象力、形象思维等文科的能力也就融会融通在一起了。一位歌手就歌学歌，只在自己这个类别当中自得自在；一位声乐教师就歌教歌，只是凭借年头、资历在自己熟悉曲目的小圈子里推磨、拉碾，恐怕岁月如何流逝，水平也难以提高，人人都这样，事业整体也终究难以发展。子兴教授没有进入这条窄路，没有走入封闭的院落，而是走入一个宽广的天地。

人类文明走到今天，动力在于追求真理。追求真理的最朴素的思维就是问“为什么？”。在“为什么？”的思考和追问下，知道了大地是个球体，知道了太阳系，又有了登月、火星探测的壮举和追究银河之外以及所有宇宙秘密的强烈的愿望和动机。在“为什么？”的催动中，才有了对纷繁世事的思考和对人性、爱、恨、社会发展的深层追究，才有人类文明的瑰宝：科学发明和文学艺术。

那么多人唱过《花非花》，有几人追究过词义？人们都说虚无缥缈，那就虚无缥缈呗！能拿它练声不就完了吗？你没追究，马子兴可追究了，还给你列出了三种解释。这就是一种态度。那么多人于遍、万遍地在歌中把“的”字用 di 发音，为什么？谁也不追究，马子兴为你讲出了来历和道理。是的，我赞赏把声乐

不仅仅作为技能对待，还要作为一种学问。以学问为后盾和营养的技能才是活化和常青的技能，才是一种灵性和理性交会迸发出的美丽火花。

声乐确是一门实践性极强的学科，但它目前要警惕的不是空谈理论，而是轻视文化，轻视理论的盲目实践，是一种表层受市场、传媒左右，实际又被称号、文凭、业内权利驱使的浮躁实践。是一种大有以做作、卖弄褻渎真正艺术良知风险的扭曲的实践。在如此风险面前，我尤其感到：马子兴教授的书是有益的。

从打着拍子唱《老黑奴》的黑大个钳工歌手到两鬓斑白、微笑着将用心血谱成心曲的新书奉献在读者面前的老教授，作为他的同窗好友、治学同道和这沧桑变化的见证人，我衷心为他庆贺，也为受邀写序而感到荣幸。希望这本书不是谱上的终止号和文章的句号，而是他新成就的开端。

懂得设问和善思、求索的人们永远是幸福的。不是吗？！

2005.11.16 于天津

前 言

我是一个碌碌无为的歌者，歌唱家的桂冠从不敢受之；我是一个乐于求索的学者，但在学术上却没有什么真知灼见，充其量只能算是一个至今仍在学习的老者；教授的头衔虽然耀眼但我始终感到其实难副。几近古稀，暮年荒岁，回首往事，历历在目……弱冠之年，我是一个工人，下过矿井，当过钳工。业余爱好先是痴迷于京剧，喜净行，但因够不着调门而被迫放弃。消沉之中偶遇贵人指点，说我是一个少有的男低音，改学声乐也许会有所发展。闻此言又使我飘然起来，心想自己何止是“天生我材必有用”，说不定在未来的歌坛之中，也许是那个“天降大任于斯人”中的“斯人”呢！于是下班之后开始自学歌唱，祖居的茅屋又不时飘出现代的夜半歌声。为了实现“斯人”的梦想，没有经过业内人士指点的我，却踌躇满志闯天津，贸然迈进了音乐学院声乐系的考场，面对诸多而又从未见过的专业测试，我好像是刘姥姥进了大观园。尴尬之中，主考先生善意的微笑方使我有清醒：原来，我这个自以为是的“斯人”，除了有一副使他们感兴趣的男低音嗓音外，多方位的差距使我未能进入正选者的行列。

感谢母校天津音乐学院给了我一个机会，感谢谬天瑞院长和我后来的恩师吕水深主任以“试读”的方式收留了我。但“试读”也使我面临痛苦的抉择：在当时就业比较困难的形势下，弃

工就学，前途未卜，一旦失败，没了退路；弃学就工，切肤之痛，“斯人”之梦，化为乌有。在幻想、梦想、理想的驱使之下，我最终还是选定了前者：“试读”能把我带进那令人神往的歌海，“试读”虽然冒险但也许能改变我的一生，以“试读”为契机，我相信自己能够撬开音乐——这座神圣殿堂——的大门。于是，“出门便作焚舟计，生不成名死不归”，打点行装，离开故土，开始了五年的学艺生涯。

进了大学，秋风送爽，兴奋之情溢于言表，我好像是象棋中的一个卒子，终于跨过了楚河汉界，实现了人生价值的质变。但俗话说“人过二十不学艺”，又何况起点低下的我呢？投入歌海方知这是一个折磨人的苦海，坠入苦海之中的我时沉时浮，有几次竟险被吞噬，但强烈的求生欲望，又使我于挣扎之中奋起。佛说：“苦海无边，回头是岸”。我没有回头，因为过了河的卒子是无法回头的，只能是朝着心中的彼岸拼命向前。就是这个“拼命向前”使我最终完成了学业，就是这个“拼命向前”至今仍是我在歌海中得以生存的支柱。

我曾戏称自己是一株底肥不足靠追肥得以成长的庄稼，先天不足，后天补之；戏称自己是那龟兔赛跑中的乌龟，生性迟缓，爬而不息；戏称自己是那“笨鸟先飞”中的笨鸟，不只是“先飞”而是始终在扑腾。起点低下，迫使我在歌海中苦苦地寻觅，寻觅那歌唱艺术的真谛。我常说，歌海无边，众生争渡，难说谁先谁后。苍天不负，始于试读生的我在众生之中，虽说未能领先，但也不是后进。

有一首歌名为《我的足迹》，虽然鲜为人知但我却非常喜欢，因为歌词好像就是为我写的，它道出了我几十年从艺生涯的喜悦与酸辛，在对歌词作了修改之后，我把它列为自己的保留曲目。歌词是这样的：

我的足迹弯弯曲曲，我的足迹高高低低；多少弯曲，多少磨难，几多高低，几多不屈。只为那心中不灭的希冀，我在征途中苦苦地寻觅。啊！我的足迹！我的足迹！只有一点我实难想起，在我留下足迹的土地里，哪是我洒下的汗水？哪是我流下的泪滴？

我的足迹印在大地，我的足迹伸向天际；印在大地，记在心底，伸向天际，生生不息。只为让先辈手中的火炬，在我心中熊熊地燃起。啊！我的足迹！我的足迹！只有一点我藏在心底，在这鲜花盛开的土地里，有我辛勤的汗水，也有我欢乐的泪滴。

学问就是一学二问。歌者首先应该勤于思索，思索会引出疑问，疑问必然要得到求解，求解的途径就是寻觅，不断地寻觅，不断地获得真谛，真谛不断地堆积，必将不断地夯实自己立业的根基。

寻觅的过程虽然漫长而又艰辛，但哪怕是有一丁点儿的收获都使我快乐至极，本书名为《歌海觅真》，就是把我认为觅得到的真谛呈献给各位读者。有句名言说播下的是龙种，收获的也可能是跳蚤，我所觅得的真谛可能是禁不住推敲的歪理，也可能会与同仁的理论发生碰撞；歪理期望得到斧正，碰撞则属正常。“两刃相割，利钝乃知；二论相定，是非乃见。”我想：学术上的“相割”或者“相定”，无论其“利钝”和“是非”的结果如何，都应该看做是事业发展的动力。

“妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无？”我期待着……

作者 2005 年 12 月于石家庄“两刃斋”

目 录

序	石惟正(1)
前言	(1)
科学的发声方法只有一个吗?	(1)
了解中国与了解世界	(6)
感性认识与理性认识	(11)
声乐速成质疑	(14)
肯定与否定	(17)
天才·勤奋·机遇	(20)
黄金分割	(23)
直径·面积·周长	(26)
功夫在诗外	(29)
彻悟可通禅	(32)
化歌者为文人	(34)
老干与新竹	(37)
名师与高徒	(41)
门户的是非	(44)
解惑的氛围	(47)
璞玉浑金	(50)
四不像	(53)
深山藏古寺	(59)

善疑·求真·创获·····	(63)
“千人一面”辩 ·····	(71)
“丝不如竹，竹不如肉” ·····	(76)
“气口”与歌唱艺术 ·····	(80)
假唱万花筒·····	(89)
尴尬的忘词·····	(96)
词坛漫步·····	(99)
“的”字的唱与读 ·····	(118)
《花非花》释义 ·····	(124)
《阳关三叠》的来龙去脉 ·····	(128)
《送别》“飘”之疑·····	(135)
从基因看《红彩妹妹》的属地·····	(139)
“余音绕梁”及其它 ·····	(146)
“商女”由来及其它 ·····	(150)
艺术歌曲的诠释与意境·····	(156)
歌坛赛事，谁主沉浮？·····	(159)
德艺双馨·····	(164)
咬定青山不放松·····	(169)
盛名之下·····	(173)
视觉与听觉·····	(178)
“人来疯” ·····	(181)
枯燥的基本功·····	(184)
兼听则明·····	(188)
“饮场”之弊 ·····	(190)
汉语的每一个字都有四声吗？·····	(192)
五音耶？六音耶？·····	(197)
四呼与十三辙·····	(201)

“字正腔圆”另解	(209)
中低声部在民族声乐中的定位与发展	(213)
戏曲发声与美声唱法	(219)
民族声乐漫议	(225)
后记	(230)

科学的发声方法只有一个吗？

凡是“咏其义以长其言”^①的发声形式皆应属于歌唱范畴，从广义的角度来讲，我国的京剧唱法、三百余种地方戏曲及二百余种曲艺的不同唱法、原生态的民歌唱法以及上个世纪早期从欧洲传入我国的洋唱法、后来的通俗唱法都应归属于歌唱艺术。在我国各种不同的发声方法、不同的声响效果、不同的演唱形式并存于舞台，各有各的领军人物，各有各的听众基础，百花齐放、百家争鸣，构成了一道在世界上绝无仅有的风景线。

美声唱法自二十世纪早期传入中国后，那时的人们第一次听到了这种带有颤音（vibrato）的歌声，感到十分惊奇，敢于第一个吃螃蟹的人认为这种歌声新颖洪亮，产生了极大的兴趣，于是开始接受、学习这种外来的唱法，随之又传授推广这种发声方法，习称为洋唱法。应该说在当时对外来的一切均冠以“洋”字的背景下，这个并无贬义的称呼还是比较贴切的，这个习称有别于中国的任何一种本土唱法。后来，随着这种唱法的不断扩展，我们这个古老的民族以海纳百川的胸怀，把这种外来的艺术形式融会吸收，产生了一种新的艺术形式，给他起了一个并不科学的雅称——声乐。自此，本来是含有广义内涵的声乐艺术变成了歌曲演唱的专用名词，原本也是属于声乐艺术的戏曲、曲艺改称为

^① 引自《孔传》：“谓诗言志以导之，歌，咏其义以长其言。”

戏曲唱法、曲艺唱法。

洋唱法的传入犹如一石激起千层浪，波及到中国原有的各种“土”唱法，如何对待我们历史上从来没有过的发声方法，业内人士的见解大约有三：一是推崇至极，认为洋唱法是世界上唯一科学的发声方法，并把这种唱法的技术要求作为衡量其它唱法是否科学的唯一标准；二是否定排斥，讥讽洋唱法的声音哆里哆嗦像是“打摆子”（疟疾）；三是拿来主义，为我所用。例如京剧四大名旦之一的程艳秋就经常带领弟子去听音乐会，并特别提醒要注意女高音的发声方法。与此同时，学习洋唱法的先驱们也不乏化洋为中的有识之士，他们倾其毕生为土洋唱法的结合而努力。实践表明，第三种看法是正确的，洋唱法正是沿着这条路，使得它在中国的移植经历了一个从排斥到认同进而达到融合的漫长过程，这个过程的结果之一是洋唱法在中国终于得到了人们的认同，目前已是三分天下有其一；之二是使得中国原有的土唱法发生了质的变化，应该说新民族唱法的出现，就是土、洋两种唱法联姻后的结晶。

洋唱法对中国民族声乐的发展功不可没，洋唱法的科学理念已不再有人置疑，但它始终没有能够动摇民族唱法、戏曲及曲艺唱法的基础，充其量仅仅是补充借鉴或锦上添花而已。在目前土洋唱法的结合继续向着纵深发展的形势下，一种新的提法很是引入关注，那就是“科学的发声方法只有一个”。

“科学的发声方法只有一个”乍一听觉得很有道理，因为世上所有歌者的发声器官其结构都是一样的，一样的发声器官必然要依据一样的、科学的运转才能使其发出美好的歌声。但仔细一想又觉得这个提法很是值得商榷，因为各个民族之间的演唱风格存在着明显的差异，风格的不同必然会导致发声方法的不同，怎么会是“科学的发声方法只有一个”呢？当前我国歌坛有民族唱法、美声唱法和通俗唱法之分，我们这里暂不评论这些唱法的命

名及分法是否恰当准确，但三种唱法客观存在的现实是无法否定的。如果“科学的发声方法只有一个”的论断能够成立，那么，三种唱法及戏曲、曲艺唱法并存的局面将不复存在，只能剩下一种唱法。这个提法不管它是出自哪一门户，都是借“科学”之名，唯我独尊，是对其它各种唱法一种新的否定。

什么是科学的发声方法？人的感情表达方式是多种多样的，“言之不足咏歌之”是方式之一，面咏歌的方法在民族与民族之间又是千差万别，因此，凡是能给人以美的享受的唱声都应该算是科学的发声方法。我国蒙古族的民间歌手在歌唱时，能使声带产生两种不同频率的振动，同时发出两个不同音高的乐音，使歌声具有和声效果。这个被称作“呼麦”，这发声方法是目前我们所知的各种唱法中，唯一具有“特异功能”的发声方法，是诸多唱法中的“绝活”，这项“绝活”在美声唱法、戏曲唱法中尚属空白，此种发声方法的存在能说“科学的发声方法只有一个”吗？

通俗唱法中也不乏掌握科学发声方法的歌手，它的群众基础远高于任何一种唱法，这是因为有人喜欢阳春白雪，也有人喜欢下里巴人；有人喜欢高雅的美，也有人喜欢粗俗的美，雕塑家和捏江米人儿的都是美的创作者。通俗歌手邓丽君的歌声能风靡大陆、港、澳、台，那别具一格、甜柔自然的歌声，难道就不是科学的发声方法吗？

诚然，任何一种发声方法都离不开呼吸、共鸣、读字这歌唱技术的三大要素，但对这三大要素的理解与运用又各不相同，唱声效果的不同源于不同的发声方法。意大利的男高音歌唱家帕瓦罗蒂号称 c^3 之王，但中国京剧老生的“嘎调”能唱到 f^3 ，两者的唱声都是乐音但音色效果却有明显的不同，你说科学的发声方法有几个？

我们常见有些发声方法在某一唱法中可能是被否定的声音，但在另一唱法中却是一大特色。例如鼻音在美声唱法中被认为是