

怎样唱歌

怎樣唱歌

楊 槐 編

平裝每冊國幣 ^八~~二~~ 角八分

發行處 少年圖書社

經售處 香港生活書店
香港大道中

~~廿世紀書報社~~

香港旺角彌敦道683號

民國廿八年九月十五日初版

版權所有

翻印必究

陳

序

人都有一副嗓子，嗓子是一件最完善最善於表情的天然樂器，倘若大家曉得運用牠，大家都可以成爲優秀的音樂家；可惜會利用牠的人太少了，真真曉得怎樣唱歌的猶如鳳毛麟角；而大多數的人，簡直不知道嗓子可以講話啼笑之外，還有別的用途，而把這天然的寶物輕輕棄置了！這是人類的不幸，也是音樂教育的失敗。將來理想的世界，必定人人能利用他的嗓子，好好地唱歌，所謂人盡其才，物盡其用；在進化的歷程上，如何去促成嗓子的醒覺，應該是一件極有意義的事。

就目前切實的情形來講，唱歌已經逐漸風行，唱歌的効力也漸爲國人所認識了，這是一種可喜的現象。但同時也常發生一種誤會，便是把唱歌當作口號。口號的力量固然大，但唱歌畢竟是唱歌，實質上不容易混爲一談，其感人的途徑亦各不同。

推究口號式的唱歌成因，大都由於缺乏唱歌的素養。我國音樂教育不普及，音樂書籍——尤其是論唱歌的書籍——非常缺少，這本怎樣唱歌的出版是應付目前急迫的需要的一件好貢獻。

楊先生要我寫一個序，我自愧不善唱歌，本來不敢胡謔，不過讀了原稿，覺得內容非常周到，條理非常清楚，而文筆的生動流暢，尤能步步引人入勝；我欽佩楊先生的工作和努力，謹綴數言，就教於楊先生。

陳洪序於上海國立音樂專門學校

民國廿八年九月八日

自序

“歌唱”已被應用為宣傳和教育的最好工具了。無數的羣衆，在同一的歌聲裏互相了解，互相教育，終至合作，團結成一個有力的集體。歌聲醒覺了自己的沈迷，成為一切力量的泉源，成為一切痛苦的慰藉，歷史上很少像今日中國的民族運用歌唱，發揮如此強大的自覺力量。中國人的咽喉，似乎像一向被荒蕪的園地，一旦種植，便大量的生產。也許就是發展的過程太迅速，太短促，所以“量”上雖然大大的增加，而“質”上仍然相當的貧乏。我以為這原因可歸結到三點：（一）缺乏優良的歌唱教師，學習的人僅皮相地曉得呼吸法，發聲法，共鳴法的名詞，而不知其做法，只好憑自己的直觀亂來一陣，有些簡直從未想到歌唱居然還有這許多方法上的考究；（二）我國對聲樂研究的書籍太少，學習的人無所憑依，只好沿用舊有的習慣，因此有些中了歌舞團派的毒“以誤為正”了；（三）過份忽視技術的研究。很多宣傳工作者只求他的學生能唱得出歌詞，使聽衆為歌詞感動，做到宣傳的目的，便已很滿足。他自己一方面固因時間精力的限制，無法顧到歌唱的修養，實在事實上也有些人懶得求進，因為歌唱的基礎練習，不是抱有“決心”和“耐心”來學，可說一件苦事。他對自己尚且如是，對他的學生們當然更如是了，因此“質”上便難得有進步了。我曾聽過好多歌詠團的歌唱，能及得上水準的，實在不多，這倒不必苛求，因為中國現代聲樂的歷史確也太短和過去音樂對羣衆太關

門的緣故，然而大半的缺點，不是幼稚的原因，都是聲樂法的錯誤，實在不能不令人以極大擔心。我曾在一個歌詠的集會上，聽過一個女子完全用“羊聲”的歌唱，我當時神經被刺激得不安已極，代她叫苦。因為這予她自己的學習的損失，實在太大了。然而當她唱完後，聽衆還送給她許多掌聲哩！我有什麼話說呢？由於這次的刺激太大，差不多隨時都會記憶起這聲樂上無知的自殺的暴行。料想在歌唱學習者中間，犯類似的錯誤的一定不少。歌唱上的錯誤，像荊棘一樣繁殖在歌唱的田園裏，這可說歌唱運動上極大的損失。因此我有一種企圖，如何使得這損失減少一些，使聲樂的田園上少些荊棘呢？我終於冒昧萬分冒着萬難，着手寫起這本書來了，在匆忙的時間裏漏夜趕些兒，在大熱天下揮着大顆的汗趕些兒，同時還勞動了我許多的知友爲我幫忙，費了三個月的工夫，這醜小鴨終於問世了。我知道歌唱界裏一定有許多高明之士，那末我這個工作，希望他是拋磚的工作，假如因這本小冊子會引起高明人的興志，動筆寫些有益歌唱界的書籍，總算這拋磚的功夫不曾白費了。

本書可以作爲學習歌唱的入門，文字力求淺顯，說理力求明快，由淺入深，希望縱使不曾學過歌唱的人也可以循序漸進，獲得歌唱的基礎智識。並附聲樂基本練習和聲樂練習曲，未識簡譜的人參考讀譜法便可讀出，並不困難，希望未懂簡譜的讀者切勿見而生怕。

本書的編成，藉助於Lilli Lechmann, Giuseppe Concone 田邊尙雄，門馬直衛，青柳善吾。陳 供，豐子愷，應尙能，

高中立，吳夢非，諸先生的著述甚多，——其中尤以 Lilli Lechmann，謹此遙謝。

編成承俞安斌、馬國霖、何紹甲諸先生百忙中代為校閱，特別俞安斌先生對我的指示尤多。付版前復承陳洪先生於校務萬分繁忙中作最後一次校閱，並賜序言。假於本書有一點價值的話，那是拜諸先生所賜了，謹誌厚謝。

末了，希望高明之士不吝指正，於再版時得將瑕疵改正。

一九三九，九，十，於上海旅次，

目 錄

第一章 總 論..... 1

第一節 歌唱的意義和起源

第二節 歌唱和生活

第三節 學習歌唱的態度

第四節 歌者的修養

第五節 學習的準備

第二章 讀譜法.....10

第三章 唱演的形式和歌曲的種類.....23

第四章 人聲和聲域.....28

第五章 發聲器官.....34

第六章 呼吸法.....39

第七章 發聲法.....48

第一節 母音和子音

第二節 母音的發法

第三節 母音的連法

第四節 補助母音

第五節 共鳴子音和不連接子音

第六節 舌、口蓋、頭腔、鼻的位置和感覺

第七節 頭腔的共鳴

第八節 聲音的位置

第九節 劣音的造成

第十節	大音階	
第十一節	實用的練習	
第八章	唱法	101
第一節	裝飾音的唱法	
第二節	通過句的唱法	
第三節	各種記號的唱法	
第四節	吸氣法	
第九章	歌曲的解釋和表情	122
第十章	上台前後	127
第十一章	世界名歌者及其作品	130
附 錄	指揮法	143

第一章 總 論

第一節 歌唱的意義和起源

“音樂”是用音來表現感情、意志、客觀事物的藝術，作為這藝術的基礎的便是“樂音”，“樂音”的發生，一由於“器樂”，一由於人體的“發聲器官”。器樂像提琴、鋼琴、簫、等等，人體發聲器官發出的樂音，便是“歌唱”。“歌唱”的意義是綜合兩方面的：一是肌肉運動的歌唱技術；二是從內心而歌的精神活動。歌唱的意義既然不單是技術的，而且是內心的精神活動，所以歌曲上配有歌詞，就是為了強調內心的精神活動。因此歌唱的藝術，非但是音樂的，而且是文學的。在一切“樂音”中無論任何進步的樂器，都不及優秀的歌聲，為什麼呢？因為通過感情所主宰的最直接的肉體的內部的緣故。所以歌唱是人類最精巧而且直接表現情意的手段。雖然各種樂器都能表現其特有的情感，如 Violin 能嘆息，簫善哭泣，但總不及歌聲的深刻而直接能自由自在地表現出內在的精神。因此我們可以借用田邊尚雄先生對音樂所下的定義，增改為歌唱的定義如下：“歌唱是通過人類的發聲器官，最直接地發表人類全人格的藝術”。

歌唱的起源，實在很難考據得確鑿，不過我們可以肯定地說，發生必先於器樂，而且在人類未能說話前，便已存在。我們且看嬰孩就可明白，嬰孩在生後一年內，那時還不會說話，而他已經

會發一種聲音來歌唱了。當太古時候，所謂茹毛飲血的時代，人類的生存，全靠與遍地的野獸鬥爭，他們行山野中，屠殺野獸歸來，剝食他們的勝利品時相與呼嘯，他們第一次發生對於音的“快感”，為滿足這不斷的“快感”，他們由單純的叫聲，漸漸發展到一連聲音的組合，那時還只是和蹈舞配合興奮情緒的東西，不能說到敘述“思想”和“感覺”。

隨着人類文化的逐漸進步，歌唱藝術也隨着進步了，漸漸由雛形的組織而進到有意義的歌唱來，如讚頌自然權威的歌唱，與舉行戰爭婚禮的祝歌，送葬的輓歌。這時的歌唱自然尚無今日的旋律，僅僅是一種朗吟風而已，以後文字進步，便有人譜以歌詞，歌曲更能具體表現情意了，到了中世紀隨着宗教音樂（包括佛教、基督教。）的發達，尤以基督教的音樂最為普遍，歌唱漸漸具備了完美的形式。發明了種種歌唱的形式，歌唱的藝術可謂盛極一時，以後歌曲作家輩出，產生極多的歌唱曲，使歌唱界極為煊耀，進步到今日，歌唱不單是用來陶冶人性，且為推進世界文化的有力的武器了。

第二節 歌唱和生活

人類對“歌唱”具有先天的要求。孩子初生五六個月，還未懂得言語，已先懂得歌唱了，這完全是先天的本能的要求，因為僅半歲的嬰孩，還不會模倣，創作，聲音的發出，完全出自天然的一種先天的生理上本能要求。孩子們到了二三歲，更有好聽歌曲的傾向，最喜歡聽他年輕的姊姊、哥哥的歌唱，或竟從而學習，雖然

他發聲的器官還很幼稚，單簡的語言還未能說得清楚，然而他已有勇氣來試驗了。人類對歌唱的愛好本來是與時俱進的，直到成年，一個生命力愈豐富的人，其需要歌唱的活動也愈多；情感愈熾烈的時候，歌唱也愈多。依年齡來說，喜歡歌唱的，多是一般年青好動的小伙子，這便可以曉得歌唱與生活的關係，可惜我國對聲樂藝術太落後了，試看我們中國固有的藝術，無論繪畫，雕刻，建築等都可以和西洋各國相頡頏，唯有音樂藝術，不曉得比人落後多少世紀，其中歌唱一門，更為悲慘，甚至全走了歪路。這不能不歸罪於封建的束縛與乎士大夫們對歌唱的輕視，我們試看從前以歌唱為職業的伶人，便被他們降為九流之外，沒有資格參加科舉的考試，清末還曾因一個戲子假冒平民考中狀元，轟動全朝牽連很大，造成一個不小的流血慘劇。至其他民謠歌，戀歌的歌者，更被目為江湖行腳和不正當的行為。如此種種的限制，使歌唱一入了邪道便不得翻身，迄今我國大半的民衆，尚以唱“假聲”，“喉聲”為風尚，實在可恥！可痛！

歌唱一門於人生的生活上佔很大位置，於民族的性格關係至大，幾乎可以這樣說：「歌唱藝術發達的國家，便是進步的國家。」歌唱與人類生活的影響可分幾方面來說：

(一)增進人格的修養 人類的精神，可分為“知”“情”“意”三方面來考察，“知”是憑科學的實施；“意”是依憑宗教，道德的感化；“情”是依藝術的修養，中尤以音樂為最直接最真切，牠廣汎地和複雜地來洗練我們的心情，使許多靜止的，美善的感情覺醒起來。

牠能把我們生命中最精華的原質暗示給我們，使我們的生活日益豐富和深入，使人生的根底更為澈底。換言之“音樂”非但是享樂的，而是給我們以極大的教養，使精神上充滿新鮮的活力，以快活的精神來創造自己的生活，以至純的情緒來排除物質的引誘，使我們人格高尚，走上精神生活的大路。

(二)增進健康 可分兩方面來說，一為要做成歌唱技術上的完美目的而進行的“健康活動”，一為調劑生活減少疲勞的精神刺激的“健康活動”。現在先說前者：

歌唱家第一個目的，是製造他自己優良的樂器，換言之即造成健美的發聲器官與共鳴有關的筋肉，為要使到發聲的器官與各共鳴的筋肉持久不疲，不傷，先要予作為樂器的身體正確合理的運動和訓練，有規則地不斷地使體內細胞的新陳代謝加速進行，同時更應拼絕有傷身體的嗜好，如煙、酒、咖啡、濃茶、辛辣等刺激物和防止過度的辛勞與不正當的行為，如少睡眠、縱慾等等的惡習，這些凡有害身體的，一不留心便阻礙歌唱的學習，予以不能挽回的悔恨，為了自己的事業，自己的藝術，便不能不加意的來保護自己的身體，我們看世界上的名歌者，幾乎可以說沒有一個是身體不健全的。

以歌唱來調劑生活，恢復疲勞，是衆人皆知的事情，我們試叫那些挑夫們抗夫們不出一聲的工作，非但速度減低，很快便疲勞了。歌唱可以填補我們一天的疲倦，給以新鮮的活力。在歌唱時你為音樂中的快感所刺激，非但忘了辛勞，而且做得更起勁，這便是歌唱填補了缺憾。至於現代醫學上，以歌唱治病更在餘事了。

(三)社會教育的作用 良好的歌詞，多是優雅的文學，唱者聽者都可由曲調歌詞中得到教育的効果，成爲他生活信仰的中心；宗教的頌聖歌，便是把崇聖的信念加到教徒的心裏去，革命歌便是將打倒現狀的種子散佈到民間去，使他發芽滋長。一切的藝術都是優良的教育武器，歌唱尤深具這種特長。且看一些歌曲在民衆間起了強大的教育作用，無數的民衆，在勇壯的歌曲之下醒覺，匯成偉大的力量。所以蘇聯的學校，捨棄了一切含有傷感性或頹廢情緒的音樂，而採用勇敢，明快，健康的歌曲，便是積極地訓練國民的一種方法。

第三節 學習歌唱的態度

以前人認“歌唱”爲小道，當爲茶餘酒後的一種消遣品。這已成爲非常錯誤的觀念。我們學習“歌唱”的人，如果要做到一個真正藝術的歌者，非得抱着嚴肅的態度來學，來唱不可。因爲這並不如一般人所想像的容易的學問，天才缺乏的人也許數年學不到牠的皮毛，學習歌唱，除了“努力”“聰明”之外，還要天賦的完美的發聲器官。（當然也有少數的例外。）

希望做一個歌唱家的人，必要認歌唱爲一種專門的學問，這種學問，窮畢生的精力，也沒有止境的。一定要抱着高尚的志趣，無限的熱誠，不輟的耐心來學習。許多青年對歌唱發生不小的“野心”，這自然是可喜的，不過除了“野心”之外。更要的是“誠心”和“耐心”，“誠心”就是學習者對歌唱所抱的態度。我們的學習，並非僅希望站在舞台上出風頭求得一時的榮譽，也並非藉來

作進身的機會；一個歌唱家如果爲了一己的“名”與“利”來學習，其進境必有限的，其藝術必庸俗的，因爲一切的藝術的主要，並不在“形”，而是在表現內在的、豐富的、高貴的“生命力”。譬如集多數的畫家描寫一件目的物，其結果必不相同，那就是因爲作者人格和修養有高下的分別，其藝術高尚的，一定能表現其洋溢的內在的生命，所以歌唱家的“聲”，不過是藉來達到音樂言語的工具，真正的目的，在表現歌曲的“詩想”及“樂想”，世界上只有精神高尚，人格完美，修養豐富的人，才能表現這些東西而不覺得缺憾。

至於“耐心”，就是求學問的毅力，學習一種學問，決沒有一踢而就的。尤其歌唱是經過人體的機構，受着生理組織的種種限制，不能像銅鐵一樣，不滿意時可以拿到溶爐裏燬掉重新鑄過。所以古意大利教師們常說：「我可以在很短的數十分鐘裏將歌唱的方法告訴你，但你學起來却非要好幾年功夫不成。」爲什麼呢？這就是說你可以很快的懂得歌唱的道理，但要把這些理論溶化在技術裏却非容易。歌唱上的種種技巧，要經過刻苦的栽培，在人體機構上逐漸發芽滋長，而成爲歌者自身的東西。這其間是“時間”加“精力”所求得的結果；我們不斷的努力，其技術與修養亦漸漸的進步了。藝術之神最眷愛的便是有能耐而努力的獨子，往往不惜賜以最大的報酬！藝術家們須要以“勇敢”“忍耐”“刻苦”的精神來奮鬥，我知道你學習中備嘗辛苦了，也許你爲此流過不少痛苦的熱淚，忍受過無限的辛酸了。但未來的成功者啊！你的熱淚將衝開了幸福之門，辛酸把枷鎖溶化了，一晚你在千百輝煌的燈光下，發出充滿生命、圓潤、華麗、宏大的歌聲，千萬人爲你

的藝術流着感激的淚珠，無數的掌聲來對你的賜與表示謝意時，你當想到這痛苦不曾白受了！

假如誰做做“宋人揠苗助長”的故事，其結果和宋人的稻苗一樣而已。

第四節 歌者的修養

歌曲是“音樂”和“文學”的混血兒。一個歌唱家絕對不應僅有音樂的修養為滿足，他必得有文學及其他藝術的修養。所以一個聲樂家的成功，比較一般器樂音樂家要加倍艱難，因為器樂的基礎在純音樂上，聲樂的基礎在“音樂”與“文學”上。

所謂修養，可分為人格的、一般藝術的、音樂的、文學的修養，人格的修養，前節已經說得很多，不再多贅。一般藝術的修養，是要我們對藝術一個基礎普遍的理解，藝術是什麼？藝術的條件怎樣？即對於自然美、繪畫美、造形美與音樂的關係，都要——研究。

至於音樂的修養，最主要的當然是聲樂法的種種技巧，其次關於樂典、樂式論、和聲學、旋律法、伴奏法、音樂史、音樂鑑賞法，都不能——理解。

前面已經說過，歌曲是藉音樂文學來表達情意的東西，所以對於文學——特別對於詩歌，的組織和形式，詞語的節奏和旋律，每個單字的含義，都要有仔細的研究，用情感來滲透聲音喚回原作的生命力。此外關於護聲的方法，亦要明白，“必先有完美的聲樂器，才能發出完美的聲音”，甚至偶然疏忽，竟有破壞優美

聲音的可能；不常練習也會漸漸退步，失掉已得的美處。死板的樂器不難保護，唯有這活的樂器，的確非加倍仔細不可。所以一個歌者日常的生活，作息，一定要有規律，假如一曝十寒，準得失敗。學習歌唱的人能不注意嗎？

第五節 學習的準備

“天才”和“美聲”，對於學習聲樂雖然需要，但這僅指想成為專門家而言，一般人沒有“天才”和“美聲”，仍可從事歌唱的學習，學習時最好有經驗的教師指導，但在環境上無從允許這條件時，我們便放棄學習了嗎？這因噎廢食的辦法當然也不妥的。我以為自學並非完全不可能，只要學者具有“誠心”“耐心”和應順藝術的習性，要你自己的聽覺，感覺，鋼琴或風琴做你的導師，仔細考察發聲時各器官的感覺是否有不自然、壓迫種種毛病？口形和各器官的位置如何？自己的音程是否錯亂？轉音是否連貫？漸弱漸強的通過是否圓滑？——我以為一個歌唱學習者，無論他是否有教師指導，必備三個條件，那三個條件便是“耳到”，“口到”，“目到”。“耳到”訓練自己的聽覺辨別音色的美醜，辨別音程的高低，辨別時間的長短，辨別音量的強弱，辨別自己的發音是否正確；同時藉耳朵來攝取更多的滋養，如聽留聲機片和無線電收音機，欣賞名曲和名家的演唱。但一般卑俗的歌曲，裝腔做勢，怪聲怪氣的唱法，以不聽為佳；那些是有害的烈性麻醉品，那些僅為滿足官能的劣品的東西，絕沒有滋養的可能，真正高尚的音樂，不是僅滿足“官能”而已，他必有豐富的“情意美”，“理性美”，這