

音樂知識叢書

實用歌唱法

湯雪耕 著

編輯

新音樂社編輯
人民音樂出版社

實用歌唱法

湯雪耕著

新音樂社編輯

上海書店印行

音樂知識叢書
實用歌唱法

版權所有★不准翻印

基本定價六元正

著者 湯雪耕

編輯者 新音樂社

發行人 陸夢生

發行者 上海河南中路三二八號
北京西單舊刑部街三號

分發行所 聯營書店

上海 北京 瀋陽
漢口 廣州 重慶

一九五〇年十月四版（京）

總 3216—57

(130P.) 7001—9000

目 錄

第一講	緒論.....	1
1.	引言	
2.	是不是人:都可以學唱?	
3.	技術、藝術、真實的歌唱家	
4.	歌唱學習提要	
第二講	呼吸——歌唱的原動力.....	6
1.	聲樂呼吸法。	
2.	呼吸練習法。	
第三講	共鳴,聲區,聲音的部位.....	11
1.	共鳴、聲區。	
2.	聲音的部位與聲音高低調節器。	
3.	運用共鳴的注意點	
第四講	關於初步發聲	18

1. 怎樣發一個音
2. 練聲法初步發聲練習及其他
3. 怎樣檢查聲音
4. 其他

第五講 母音的做成,波動.....31

1. 母音的做成
2. 波動

第六講 歌唱技術的實施步驟36

斷音練習 滑結音練習 漸強漸弱唱法練習・
 裝飾音練習——倚音,回音,波狀音,顫音練習
 假聲練習 高音練習 連音練習 急速音階練習
 其他各種記號的唱法

第七講 怎樣矯正不良的聲音52

第八講 人聲的分類.....55

1. 人聲的發展過程
2. 人聲的分類

第九講 歌唱的咬字和吐詞.....60

1. 咬字和吐詞的重要
2. 母音,子音與複母音
3. 子母音的配合
4. 從聲樂的見地看中國語

第十講 怎樣處理一首歌	69
-------------------	----

第十一講 歌唱形式的分類	81
--------------------	----

1. 獨唱	2. 重唱	3. 齊唱
4. 合唱	5. 清唱劇	6. 對唱和輪唱

第十二講	88
------------	----

附 錄

(一) 怎樣唱一個歌	綠 永	93
------------------	-----	----

(二) 關於「洋嗓子」的問題	賀綠汀	95
----------------------	-----	----

(三) 我對「洋嗓子」問題的一點意見	馮燦文	99
--------------------------	-----	----

附樂曲中的用語	105
---------------	-----

第一講

緒論

一 引言

在我們廣大的解放區，隨時隨地都可以聽到自由中國人民歡樂的歌聲，這說明近幾年來，歌運確是大大地向前跨進了一步。尤其是工團和歌團的擴展，幾近於飛躍的程度。

我們看到了新中國音樂文化燦爛的遠景！

在這種情況下，有更多愛好歌唱的人們在渴望獲得豐富的歌唱智識，爲了使他們的歌唱表現得更加完美。

但另一方面，在目前，關於歌唱方法的問題有很多爭論，直到今天還沒有得出一個結論。

我想，關於歌唱方法的問題，應該從各方面去探求，讓大家在實踐中探討。基於這個原因，我決定把這本書印出來，供學習歌唱的朋友們參考。自然，這本東西是很不成熟的，希望大家多給我一些意見。

我想，這本書如果對大家還有一點幫助的話，那已是作者最大的慰藉了！

二 是不是人人都可以學唱

有人以爲，祇有獨具天賦優異音質的人才能學習歌唱，他們說，歌唱家都是天才，沒有天才，那能唱歌呢？

什麼叫天才？天才不是不勞而獲，更不是坐享其成，天才是九分苦工，祇有不斷的努力，有恆的學習，才能達到預期的成就。

什麼是優異的音質？優異的音質，是長期苦練所獲致的成果，不少優秀的歌者，他們的音質和常人一樣的平凡。

凡是發聲器官正常，能說話的人便能歌唱；祇要他不是白癡不是啞吧，他便能歌唱。

碼頭工人有碼頭工人的歌，打樁工人有打樁工人的歌，挑夫有挑夫的歌，解放戰士有解放戰士的歌，農民也有他們自己的秧歌，山歌……，他們無不有他們自己的歌，他們都會歌唱。

你有沒有聽過嘉陵江上船夫的歌？那種渾厚雄偉的歌聲，不是一樣令人感動麼？

歌唱家藝術的歌唱，就是從這些極平常的歌唱的基礎上發展起來的。祇是，歌唱家的歌唱，是人聲高度的提鍊，把歌唱藝術科學化，從而使歌曲表現得更豐富完美吧了！

我們必需肯定地說：「能說話便能歌唱」。

三 技術、藝術、真實的歌唱家

技術不等於藝術，技術好比人體的軀殼，而藝術卻付這軀殼以活的生命。

工匠的手工雖然精巧，但它不是藝術，是技術。

月份牌和廣告畫上的美女雖然畫得細膩，但它不是藝術，是技術。……

反之：木刻家刀下的作品是藝術，畫家筆下的作品是藝術。雖然他們也通過了一定技術的表現方法。技術是死的東西，它是藝術表現的材料和手法。

藝術是，藝術家應用了這種高度的技術，通過他們的思想，感情和獨特的創造所表現出來的活的形象，它有血，有肉，有生命。

但技術是重要的，沒有技術，就沒有藝術。

歌唱也是一樣，歌者必需利用高度的歌唱技術，通過他們的思想感情來把歌曲表現。

沒有感情和創造性的歌唱，就不是好的歌唱。雖然有最高度的技術，也不能算是歌唱藝術。

因之，歌者應該有正確的立場，深切的思想，豐富的感情和高度的創造性。歌者若是脫離了羣衆，不從實生活中去體驗人民大衆的語言和思想感情，而祇局限於發聲和技術練習，那他就註定要失敗！

× × ×

一位歌唱朋友拒絕在廣場上對羣衆歌唱，原因是廣場不

是華貴的音樂廳，有損他高貴的身份。

一位歌唱學生，拒絕在學習音樂會上演唱民歌和大眾歌曲，說它們是不登大雅的東西。

更有一些朋友，往往愛對一般民衆唱起意大利的 Opera Aria（歌劇中的詠嘆調）來，以顯露其技術的高超卓絕。

這種態度，就不是一個真正的歌唱家的態度。很明顯，這些人的思想立場是不正確的，是錯誤的。他們所抱的是資產階級的藝術觀點，他們的藝術是為資產階級服務的。

相反，一個人民的歌唱家，必需站在無產階級人民大眾的立場上，全心全意為人民服務。他澈底了解，他的歌是用來教育羣衆，啓發羣衆和組織羣衆的有力的武器。

歌唱家決不是超人，一個真實的歌唱家，必需是活在人民大眾中的真實的人。

必需首先成為一個革命的戰士，而後才能成為一個真正的歌唱家。

四 歌唱學習提要

（一）學習基本發聲和歌唱技術，主要是為了使歌曲表現得更好。因此，對本書所寫的一些原則和方法，切不要死死地加以應用，而祇能作為一種參考。尤其是技術部份，學者一定要多多研究中國民間歌曲和地方戲的演唱方法，從而去把握中國民族獨特的歌唱技術與歌唱方法。

(二)聲音愈自然，愈響亮愈好。練習應從最簡單的開始，過急的練習常常是有害的。最好，學者能按照本書所述的步驟，按步就班地加以練習。我在這裏特別提醒學者，基本發聲練習是很重要的，它是歌唱的基礎。

(三)歌唱藝術不是孤立的，一個歌者對種種音樂基礎知識，如：樂理，和聲，音樂常識，讀譜，音樂史等等，一有機會，就應一一加以學習。欣賞也非常重要，多聽歌唱家，地方戲與民間藝人的演唱，必然會提高你的歌唱技能。

(四)吐詞咬字與處理歌曲的問題希望學者特別重視。唱一首歌曲，咬字要清楚，吐詞要適切，情緒的刻劃要恰當。這些問題，當你一開始作歌曲練習時，就得下功夫去研究。

第二講

呼吸——歌唱的原動力

一 聲樂呼吸法

學習歌唱，先要會了呼吸。

實際上，對於歌唱，沒有那個部份比呼吸器官更重要了。呼吸，可以說是歌唱的基礎，原動力和生命線。歌唱上的一些特殊技術如：漸強漸弱，連音，滑音，斷音以及有關情緒上的表現，都要藉正確的氣息的調節才能表現出來。意大利聲樂家卡魯梭 (Caruso) 說過：「一個歌者是否能踏上成功之路，首先要看他對於呼吸器官的操縱和運用，是否建立了強固的基礎。」可知呼吸的重要。

關於呼吸法，有很多種不同的見解和理論，常常聽到的有：「胸式呼吸法」「腹式呼吸法」和「胸腹式呼吸法」。這些含糊其詞的名詞很易使一個初學者走入一知半解的歧途，我們如稱它為「聲樂呼吸法」就要妥當和明確得多。

「聲樂呼吸法」，顧名思義是運用於歌唱上的一種呼吸法，因此，它和我們日常下意識的呼吸法不同：它不祇是將胸部儘量向上擴張而把腹部向內收縮；根據肺部的形狀是上小

下大，如果運用這樣的方法來呼吸，肺的下部一定會受到壓縮，所吸入的氣量也一定很小，因此這樣的呼吸方法顯然是不適用於歌唱上的。

正確的「聲樂呼吸法」的運用過程是：在未吸氣前，身體自然地挺立，各部份器官都極自然地放鬆，然後用鼻和嘴一道緩緩地吸氣，氣要吸入肺的下部，深入而飽滿，直至整個肺部充滿了空氣為止。這時，假如你感到肋骨的下前部及兩側呈明顯的擴張現象，那就表示對了。注意，切不使兩肩上聳，身體的各部份都不要受到任何約束，絕對自由地放鬆着，像打呵欠時的狀態一樣。這時，祇有橫隔膜（位於胸腹之間的薄膜）卻相反地因氣息的增加而增強它的緊張度，這個因肺部的壓力所產生的反作用力（亦即橫隔膜伸展的彈力），就是我們歌唱時用來調節氣息的原動力。這樣，要等到氣息完全吐出之後，橫隔膜才恢復到它原來的位置。

我們可以這樣說：（一）歌唱時主要是利用肺的下部來吸氣，它吸得飽滿而深入。（二）歌唱時主要是利用橫隔膜來操縱氣息。由橫隔膜出發的氣息，就是中國人常說的「丹田之氣」。

不少聲樂學習者，特別是犯「喉音」的初學者，往往忽略了橫隔膜的功能而將氣息的調節任務交給了喉部。他們歌唱起來，如果需要少量氣息，就把喉頭收縮起來，如果需要大量氣息，就把咽喉放大。這樣做，除掉置聲音於死地外，在歌唱上

將一無所獲。

因此，學者必需弄清楚，氣息的控制，是祇有具有彈性機能的橫隔膜才能勝任，我們惟有在無間斷的呼吸練習以及發聲練習中去運用它，發展它，才有進一步獲得正確的發聲方法和克服種種歌唱技術的可能。

二 呼吸練習法

歌唱是屬於官能的，悟性的。要想獲得歌唱官能對歌聲操縱的種種技能，就非作種種實地的練習不可。

關於「聲樂呼吸法」，學者如能不間斷地用下面四種不同的方法來練習，久而久之，定會達到運用自如的境地而成為你的第二天性。

上面說過，呼吸完全要受橫隔膜的操縱，因此，呼吸練習也同時是橫隔膜練習。

現在把四種不同的呼吸練習寫在下面：

(一)緩吸緩呼法——依照上述的呼吸原理，將氣緩緩吸入，再緩緩呼出，要均勻柔和，並且，使橫隔膜的操縱力用得均勻。

(二)緩吸急呼法——緩緩吸入，急速呼出，注意呼吸時橫

隔膜的抽縮動作(Attack)。

緩緩 呼吸 急速
吸氣 停止 呼氣

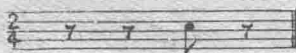
(三)急吸緩呼法——急速吸入，緩緩呼出，這樣的練習非常重要，歌唱時大多用這種呼吸法。

急速 呼吸 緩緩
吸氣 停止 呼氣

(四)急吸急呼法——急速吸入，急速呼出。

急速 呼吸 急速
吸氣 停止 呼氣

作呼吸練習時，還應該注意下面幾點：

(一)儘可能到空氣新鮮的地方去練習。

(二)歌唱時應該用口來吸氣，因為口腔大，容易吸氣，鼻孔小，不易吸氣。因此，作呼吸練習時也應該用口來吸氣。但有時，用鼻來練習呼吸也有好處，因為它容易使氣吸得深入而飽滿，鼻並且有濾清空氣的作用。

(三)無論在吸氣或呼氣時，口腔與咽喉必需開放起來，(和打呵欠時的狀態一樣)以便造成良好的氣息通路。

(四)吸氣不可過多，吸入過量的氣息，反會使橫隔膜及周

圍的肌肉失去彈性。

除掉上述四種呼吸練習之外，學者還可以用閉口哼唱（Humming）練習來增強呼吸力。（閉口哼唱法見第四講）。

自然，單是作基本練習還是不夠的，學者必需進一步從「練聲」和「歌唱」中去獲得氣息對聲音的種種操縱技能。但，基本呼吸練習確是歌唱學習途徑上必不可少的課程，很多大聲樂家對它從未一天例外地間斷過。

第三講

共鳴、聲區、聲音的部位與聲音 高低調節器

一 共鳴·聲區

很多人以爲大聲樂家的歌聲之所以不同凡響，是因爲他們獨具天賦優異音質的緣故。其實並不盡然，大聲樂家果然有較高質地的聲音，但他們宏亮圓潤的歌聲決非天賦，而是長年苦練所獲致的成果，其中主要原因之一是他們獲得了良好的「共鳴」之故。一個極淺顯的例子；若是一架小提琴打破了共鳴箱，即使能拉出聲音來，也一定是不悅耳的沙沙聲。和這同樣，歌唱要是沒有利用人體的共鳴器官，那發出來的聲音，也一樣會沙啞暗悶，不甚悅耳的。

因此，好的歌唱，必然有利地利用了人體的各個共鳴器官，它不但使音量宏大，音質純清，並且還付歌聲以生命和光輝。

人體的共鳴器官，可以分成三個部份：

(一)胸腔——是利用胸腔的空間，使之發生共鳴作用，它是低音的主要共鳴器官。