

美声的金钥匙

——“咽音”练声体系
经验谈

罗荣钜等著

美声的金钥匙

罗荣钜等著

广东人民出版社

内 容 简 介

一个曾被打成“反革命”学派、株连甚广的科学练声体系——“咽音”学派，经历严峻考验，今天已在开花结果。这套从意大利传统美声唱法发展而来的练声方法，使大批失音演员恢复了青春，成功地培养了各民族、戏曲和业余歌唱家，在国际声乐界受到高度评价。而创导者林俊卿大夫虽已年过七十，至今仍然可以“挥金如土”地连续几个钟头用歌声征服听众。

“咽音”学派究竟是什么？为什么对凡是需要使用嗓音工作的人都有特效？怎样练？……分布祖国南北的二十多位知名歌唱家，在本书从不同角度畅谈切身体会。关于在国外享有盛名而国内还少为人知的林大夫，关于周总理关怀创办上海“声乐研究所”的经过，在本书也有生动描述。

美 声 的 金 钥 匙

罗 荣 钰 等 著

广东人民出版社出版

广东省新华书店发行

广东番禺印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 6印张 118,000字

1985年9月第1版 1985年9月第1次印刷

印数1—3,180册

书号8111·2549 定价0.92元

目 录

由衷的高兴.....	红线女	(1)
林大夫和“咽音”体系.....	罗荣钜	(8)
活力.....	陈祖芬	(11)
声如千骑疾.....	叶永烈	(28)
“咽音”是个宝!	郭 颂	(45)
丰富·恢复·促进.....	董振厚	(48)
“咽音”无罪.....	钟振发	(53)
找到了金钥匙.....	廖一鸣	(56)
不败的美声.....	史贤文	(68)
一个转折点.....	贾淑珍	(72)
愿此花同绽沃土.....	谢桂芬	(76)
坚定的信念.....	陈若菊	(80)
重新歌唱.....	任学和	(87)
铿锵“金属声”	范国勋	(89)
走上正轨.....	卫丽芳	(91)

业余也能学好咽音·····	任念麒	(93)
我原是个“喉音王”·····	罗子诚	(98)
失音者的救星·····	薛天航	(100)
打开喉咙·····	乐忠明	(104)
回忆和愿望·····	王 贵	(107)
两个实例·····	宋惠玲	(110)
我相信·····	桑 姆	(116)
眼界大开·····	吴杏华	(118)
民族歌队的声乐训练·····	李培良	(123)
民族遗产与外来精华·····	刘瑞蓉	(126)
路遥知马力·····	陈金蕻	(129)
嗓音保健的关键·····	曾淑芳	(132)
话剧演员谈练嗓·····	张学璠	(135)
浅谈“咽音”与歌唱艺术·····	王宝璋	(144)
一种被人忽略了的发音法·····	林俊卿译述	(160)
编后话·····		(187)

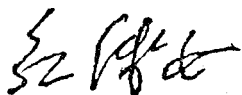
由衷的高兴

罗荣钰同志组织编写了一本《美声的金钥匙》，邀我写上几句。我不仅乐意，而且对老罗同志此举十分敬佩。他做了声乐界应该做的一件大好事情。

罗荣钰同志从事歌咏工作，至今已逾花甲之年，仍能保持嗓音这样宏亮、浑厚，平时说话都见功力。只凭他的天赋条件不行，实在是他不断实践、不断总结、不断学习的结果。是方法对头，又苦练到家，缺一不可。这些对我们搞声乐的无疑都是很有教益的。老罗同志谈及他对林俊卿大夫学习的体会。这方面我没有多大的发言权。不过，回忆六十年代初期，我随剧团到上海演出，后来又上海休息了一阵，在这些日子里，我曾作过林大夫讲座的旁听者，还到林大夫家里请教过。现在回忆起来，那几天的学习，是有好处，有启发的。

林俊卿大夫是一位医生，又是一位歌唱家。他把医学解剖和声乐发声结合起来，善于发挥声带的最大潜力，发出特有的咽音。其中用气和发音位置的要求，和我们戏曲用声运

气的正确方法，有不少共同之处。同样要打开喉咙，提高发声的位置；深呼吸气运丹田；背功力（后胸腔）直震后脑等等运气发声，大致上是一样的。加上林大夫以医学临床的经验，使得运用声带发音的时候，声带受到保护，这对我们戏曲声乐是有好处的。罗荣钰同志在总结自己实践的经验的同时，将给我们粤剧声乐工作很大裨益。在这里，我再表示作为一个声乐工作者的谢意。

于广州

林大夫 和“咽音”体系

罗荣铨

林俊卿大夫是一位医学博士，一位国际知名的男中音歌唱家，也是第一位把意大利传统美声唱法的核心“咽音”播种到我国来的嗓音研究专家。他通过几十年艺术实践和科学研究，发展成一套科学的歌唱发音体系。这套体系及其理论，被称为咽音学派，也有人称之林大夫派、“林派”。

“林派”刚刚从我国土地上冒出来的时候，就遭受某些人猛烈的攻讦，斥为“怪物”、“邪门”，“异端”。某些音乐学院有个别“考官”，只要听到那个考生运用咽音唱法，就视为“林派”，不管唱得好坏一律不予录取。但是，科学的美好的东西是骂不倒、压不垮的。今天，在我国社会主义的百花园里，“咽音”已经生根、开花、结果了。

关于林大夫，在本书收录的两篇特写中另有生动详细的介绍。《浅谈“咽音”与歌唱艺术》一文，科学而又比较通俗地介绍了“咽音”练声方法的原理与步骤。其他专文，是国内各地区取得成就的声乐工作者自谈感受，从不同角度揭

示这美声的“奇迹”。我自己，在工作实践中也是感受颇深。

林大夫的演唱风格独树一帜。他行腔充实，声音嘹亮，奔放热情，淋漓尽致。真正做到“声情并茂，字正腔圆”。他对所演唱的人物性格和歌篇的内容，都有较深的理解，歌声直似“挥金如土，一泻千丈”，一连几个钟头毫不疲倦。歌剧《非洲女郎》中的《海上霸王》、《小丑》中的《序白》等两首咏叹调，很能显示出他的声乐技巧和艺术风格。他现已七十高龄，仍然孜孜不倦地在努力，声音还是那么洪亮结实，还是可以唱出从低音 Low C 以下的 A 到 High C 以上的 G，整整四个八度。林大夫认为，自己有能力学会意派“美声唱法”，而达到其较高、较完美的技巧要求，是因为长期用“咽音”练声的缘故。自一九五三年后，他进一步致力于“咽音”练声体系的科学研究，系统地运用音响学、生理学、解剖学、心理学、语言学、神经学阐述声乐上的理论问题，指导艺术实践。他在中国声乐事业上最大的功绩，是把意大利传统唱法结合中国民族唱法，创出一整套以“咽音”为基础的练声体系，形成“咽音学派”。

“咽音”体系自成一家，是一种具有独特的声乐艺术风格，同时又不会损害任何艺术风格的一种科学练声法。不论原来是学西洋唱法还是民族民间唱法，轻音乐唱法或各种戏曲唱法，运用“咽音”练声之后，发音能力都能明显地提高，松弛明亮，音域扩展，技巧及表现、感情处理也能得心应手，但却不会由“洋”变“土”或由“土”变“洋”。

当代世界著名戏剧家、波兰戏剧学院院长格卢托斯基在

著作中谈及戏剧演员练习发音问题，主张采用中国林大夫的练声法。书中认为，特别是那“打开喉咙”的方法，非常有效，可以使嗓子变得非常响亮。

“咽音”练声体系不但对好嗓子的人有很大功效，对于治疗损坏了的嗓子及发音不正确的歌唱演员，更有实效。同时对教师、戏曲演员、律师、话剧演员、广播员……，凡是要用声音进行工作的人员都有保健作用。林大夫在一九五七年至一九六四年这短短七年里，在上海声乐研究所培养出一大批歌唱家。他们一直活跃在乐坛上。

许多声乐教师还运用“咽音”治好一大批受了损坏的嗓子。著名京剧演员新艳秋，北京河北梆子团团长李桂云，东方歌舞团歌唱家王昆，都曾在六至八个月内取得满意的疗效。

著名粤剧老演员谭玉真，由于发音方法不正常，加上在一九五八年使用嗓音过度，连说话都很困难。失声十一个月中，曾经按摩、打针、封闭、电疗、服药，都没有效果。最后，我按林大夫的“咽音”练声方法，让她先用两星期作无声练习，把咽部肌肉及声带机能逐步恢复过来，第三个星期才开始练习发声。发声到第七天，天不亮她就来敲门，高兴得跳起来说：“昨晚我试唱一段，太好了！声音比以前更明亮更结实了！”接着她参加赴朝访问演出，没有人知道她是曾经失声一年的演员。

广东话剧团老演员庞娥，演《灰姑娘》的后母时为了强调人物性格把嗓子喊坏了，连说话也没有声音。失声半年无法改善，她苦恼地准备改行。我介绍她练习“咽音”，三个月之后便

恢复了嗓子。她说：“这套方法真灵，我一定大力宣传推广。”

男高音演员胡松华是另一种例子。一九五六年维吾尔族歌手阿依木莎到上海声乐研究所来治疗嗓子，由他陪同当汉语翻译。他亲眼看到阿依木莎在短短四个月里恢复了嗓音，便向林大夫提出也要跟着学。当时他的嗓子沙哑而细弱，十分勉强地仅能喊一个八度。大夫最后说：“那么你先跟老罗学学再说吧！”他找到我，表示愿意充当科学“试验品”：

“反正我是坏嗓子的，能不能成功都无所谓。”就这样，从一九五七年二月份起，我按林大夫的练声方法“现买现卖”教了他五个多月。他的嗓子起了截然变化，音域也扩大了。大夫听了满意，接着亲自教了四年。在同期学生中，胡是学得最长时间的一个。结果好几首西洋古典歌剧咏叹调都能不费力地连唱几遍， b^2 、 c^2 、 d^2 也能稳稳站住。他一九六一年回到北京上台演唱，立即引起轰动，成了一名男高音歌唱家。这是一个坏嗓子成为歌唱家的真实情况。可惜他后来随风而转公开攻击咽音学派，再也不练咽音。从国家培养人材的角度来说，可惜啊！

在我们广东也有过类似的例子。女高音曾新芳，一九六〇年是个十六七岁的农村姑娘，会唱一些客家山歌，声音比较明亮但却纤细， c^2 以上就靠卡住嗓子喊了。那年我从梅县选到这棵苗子，在广州用“咽音”体系悉心培育。一九六二年开始登台演唱，既能发挥客家山歌的高亢和韵味，又能演唱西洋歌曲、民族民间歌曲，受到中外观众热情的称赞。张悦（歌剧《红霞》作曲者）说：“能在广州听到你（指

曾)唱《红霞》唱得这样好,我十分高兴。”在一次招待周总理的晚会上,总理当场亲切地向台上问“你是哪里的人?唱得好!请你再唱一首……。”可惜,又是一个“可惜”!一九六三年她到上海(不是声乐研究所)进修一年,回来不仅反对咽音学派,对曾经为她呕心沥血的老师也不打招呼了。耽误她成长的“咽音”当然不再练习,终于,年青时期就退出了乐坛!

“咽音”练声体系不仅对高音有奇效,男低音彭康亮、女中音黄丽萍的例子可作说明。彭康亮是一九七三年从广东海丰县来的农村青年,满口潮汕话,对唱歌可以说是一张白纸。入学考试时他唱了一首《我扛起三八枪》,音域从中央C下面的F到 g^1 ,共九个音(即是4—5)。组织上把他作为男中音吸收,后来分配给我作男低音训练。开始我认为男低音不一定要用“咽音”,只从练音阶入手。这样做了三个月的试验,结果进展很慢,发音漏气现象仍十分严重。后来从头开始,从咽音训练入手,经过了三个月之后,变化就大了。经过四年的“咽音”体系训练,加上他自己的努力,终于一九七八年春考上了中央音乐学院声乐系。在他入学前夕公开演出便轰动了北京声乐界。许多记者采访他,还不相信他是第一次登台。他在演唱《老人河》、《杨白劳》时,经常被掌声打断,外国朋友站起来鼓掌欢呼。女中音黄丽萍也是同时期的学生,在中学时还未达到宣传队水平。经过咽音训练之后,一九八一年到广西南宁演唱,音乐界认为她是“有特色的女中音”,音域宽,声音浓厚结实,演唱广东方言歌曲

有她独特的艺术风格，同时也胜任演唱中外歌曲。

类似的例子还有不少。

殷新——话剧《风雪夜归人》的女主角，于一九七四年吸收入广东歌舞团。作为一个报幕演员的培训对象，她各方面条件基本具备，就是欠缺“嗓子”。我试用咽音发声体系的几个“无声练习”开路，使她咽肌灵活及气息稳劲，接着教她发小开口咽音。不到一年功夫，嗓音有明显进展，可以上台报幕了。经过四年训练之后，她的嗓音变得结实明亮，经久不疲。一九七八年考上中国青年艺术剧院，人们绝不相信她原来是个没有嗓子的姑娘。

曾慧是佛山青年粤剧团主要演员。一九八四年她赶来广州演出之便学习“咽音”，经过三个多月的训练之后，音域扩大了，音量比原来大二、三倍，音色明亮，同时解决了真假声打架及音准节奏问题。同年第一次到澳门演出，香港著名粤剧演员新马师曾特别称赞她的嗓音，特邀她到香港同台合演。

张燕妮是华侨酒店轻音乐队一位年青女歌手，一九八三年底由她的母亲陪同上门求教。当时我听她唱，声音象根线那么纤细，而且十分吃力，面临失声的危险。她的母亲十分焦急地说：“她从来没有学过声乐，再不赶快抢救就完了。”是的，光靠“本钱”而没有科学的发声方法不是长久之计，她便是个典型例子。后来经过三个多月的“咽音”训练，她比较聪颖，很快便恢复了嗓音，音量音域都扩大了，小抖现象也克服了，在现今轻音乐唱法中有她独特的嗓音和风格，

终于在一九八四年全市首次音乐茶座的调演中荣获优秀奖（一等奖）。今后只要她不放弃“咽音”练习，坚持不懈地学，将会成为一名出色的轻音乐歌手。

“咽音”在我个人的艺术实践中（包括演唱及教学）起了很大的作用。我原来是唱男中音的，由于发音方法的问题，二十多年进展不大。自一九五七年到上海声乐研究所跟随林俊卿老师学习了“咽音”，不到一年功夫就变成一个戏剧性男高音（Dramatic Tenor），音域增进为三个八度（Low C到High c），高音能毫不费力地连发几十个 a^2 、 b^2 、 c^3 。从音域、音量、音色、声音技巧到艺术表现都跃进一个崭新的境界。更难得的，是“咽音”保持了我歌唱的艺术青春。我今年已六十七岁，在“史无前例”中被禁锢十年之久，而嗓音至今仍然没有发现衰退的迹象，相反还有所发展。一般来说六十多岁已不是唱歌的年龄了。而在一九八四年春节一次晚会上，一位老作家说“你不能说是宝刀未老，应该说宝刀不老！”我感到庆幸，同时更感到“咽音”多么可贵。咽音的威力，真是妙不可言啊！

林大夫虽然是退休，但他从来没有停止过他的研究工作，一直废寝忘餐地工作。李凌同志称赞他是一条“牛”。是的！人民的老黄牛。他十分热爱这个事业，更热爱自己的祖国。一九八〇年他到美国讲学，多次在演唱和演讲以后被兴奋的听众抱起来。《现代音乐史百科全书》，德文总编辑、八十高龄的音乐评论家库特那博士，在向美国政府推荐林大夫的意见书中写道“……他（指林大夫）具有希有的演唱能力，

同时是个伟大的音乐天才……后来他把兴趣转向研究嗓音的科学，那一项他是最有资格的，有医学科学的知识和研究才能，加上有炉火纯青的演唱技巧和最高级的音乐修养，从事嗓音训练与治疗必能获得良好成绩。我认为他的非凡的学问与经验对美国的声乐界是最有价值的东西……”。在著名音乐家们的推荐下，美国答应给林大夫最好的工作条件及生活条件，让他留居。林大夫说：“我是中国人，我听中央文化部调动。”他的护照在一九八二年到期，但一九八一年四月接到文化部一个通知，这位曾经饱受某些“同胞”摧残的近七十岁退休老人，马上起程回国了。现在，他来往上海、北京之间，无私地为祖国培育歌唱人才，象他的歌声那样“挥金如土”，把全部才智献给“四化”事业。

一九八三年，日本声乐界从英文《中国日报》上看到关于林大夫和“咽音”练声法的报道，派了一批专家到北京要求观摩。后来，专家们购买了一批录象带，包括《林大夫的艺术生活》，《“咽音”八个练习步骤》，《歌剧演唱示范》等，满意而归。

现在，中央电视台国际部已开设为国内单位代录上述几套录象带的业务。上海文艺出版社第二次重版林大夫的《歌唱发音的科学基础》，还准备出版《“咽音”八个练习步骤，连卡带示范》。近日中央文化部在北京成立了声乐研究所，特邀林大夫出山。“咽音”练声方法在欧洲是被一些专家垄断的，在我们国家则是公开的。虽然目前还是“少数派”，但前景无疑十分宽广。

活 力

陈 祖 芬

怪 才

这是一个发奋成才的年代，这是一个立志享受的年代；这是一个充满活力的年代，这是一个积习深重的年代；这是一个求才若渴的年代，这是一个互相扯皮的年代；这是一个鼓励成名的年代，这是一个嫉贤妒能的年代。各种矛盾的力量彼此排斥又彼此掺和，彼此抗争又彼此依附，形成社会的特定的结构。

特定？谁说特定？往往束缚人才更增加成才的欲求，压制活力反而形成更大的爆破力。这种爆破有时是令人愕然的，甚至是叫人莫名其妙的。一九八一年，在美国的一个图书馆里走进了一个六十七岁的中国人。突然，在图书馆这静静的知识的海洋里，这个中国人忘乎所以地大叫了一声“好！”，还快活地鼓起掌来。这实在无异于在寂静的海底爆破了一枚水雷。不过他竟然没意识到自己是如何地不合时宜，也许天

才往往带有疯狂的色彩？他狂喜地用目光捕捉着那么多减价出售的英文书。他的心颤栗着，激跳着，恨不得一下跳进这书堆里，去感受，去获取！这是世界人民的智慧呵，把它们拿来吧，拿来吧，买它四、五百本书，运回祖国！

回国？一个安分守己的、循规蹈矩的人，在中国是很容易生存，很容易获得友爱和安宁的。但是象林俊卿这种充满活力的、不安定的性格，是否不太合乎国情？否则他怎么从六五年起就被冷落了？这次来美国探亲，美国的朋友们在费城的一个医药中心给他搞到了房子，让他开嗓音保健所。北美保险公司东亚经济总裁积极赞助他：“他是咽音练声体系的专家……在美国，林大夫这样的人才寻求不到的……他将造福美国社会……”美国音乐博士、哥伦比亚大学教授更是大力宣传他：“……我相信他的成就必定伟大，因为一个科学医学家同时具有第一流的音乐天赋是稀有的巧合。林大夫的不平凡的经验将对美国声乐界极有利。”

林俊卿到底是干什么的？“林先生，”四六年，一位美国朋友在上海对他说：“你有三种本事，画画，歌唱和行医。我给你支付去美国的路费，介绍你到好莱坞去画画，工资很高。你唱歌和行医的钱归你自己，只要把画画赚的钱给我就行了。”

林俊卿的画是很卖钱的。四十年代宋庆龄为儿童募捐，林俊卿当场画了二十多张漫画，每张卖出几十美元呢！

这么说，他是个怪才？

他四〇年毕业于协和医学院，成为医学博士。可是在一