

Metodo e Mito

帕 Luciano Pavarotti

華洛帝的技巧與神話

Leone Magiera 著 奇利 譯 世界文物出版社 出版

帕華洛帝的技巧與神話

Luciano Pavarotti : Metodo e Mito

Leone Magiera 著

奇 利 譯

世界文物出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

帕華洛帝的技巧與神話／ Leone Magiera 著；奇
利譯.--初版.--臺北市：世界文物，民 84
面；公分
譯自： Luciano Pavarotti : metodo e mito
ISBN 957-8996-81-0 (平裝)

1. 帕華洛帝 (Pavarotti, Luciano) - 傳記
2. 音樂家 - 義大利 - 傳記

910.9945

84010423

LUCIANO PAVAROTTI : METODO E MITO

by Leone Magiera

Copyright © 1990 by CASA RICORDI - BMG RICORDI SPA

© 1995 Chinese translation copyright by Mercury Publishing House

Published by arrangement with CASA RICORDI

國際中文版授權：CASA RICORDI，米蘭，義大利

All Rights Reserved

帕華洛帝的技巧與神話 新台幣 250 元

著者／ Leone Magiera

譯者／ 奇利

執行編輯／鄭世文

編輯／王秀婷・梁文芳・張雅連・林文理

封面設計／游大為設計工作室

發行者／鄭少春

登記證／局版臺業字第 0757 號

出版者／世界文物出版社

地址／106 台北市大安區潮州街 60 巷 2 號

電話／(02)321-1291・351-8201

傳真／(02)395-9484

郵撥／16618294

排版／鑫華電腦排版有限公司

印刷／龍驤印刷有限公司

ISBN 957-8996-81-0

初版一刷：民國 85 年 (1996) 2 月

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

目 錄

011 天才的發現

技巧附錄 1：學習聲樂必備的條件／018

021 選擇教師

技巧附錄 2：波拉和帕華洛帝所使用的練聲／028

035 與帕華洛帝的相識

技巧附錄 3：聲音技巧的概念／040

053 再進修與聲樂比賽

技巧附錄 4：表現力為技巧服務／065

067 醫生檢查的重要性

071 終於嶄露頭角

079 藝術生涯的頭幾年

089 與西西利亞尼和加瓦澤尼的最後幾次試聽

技巧附錄 5：試聽／100

103 終於邁入史卡拉歌劇院

技巧附錄 6：莫札特的聲樂風格／112

115 輝煌的歲月

技巧附錄 7：呼吸的技巧／127

133 外語學習問題

135 新的征服

145 戲劇式的衝突

149 另外一些首演

157 一個令人痛苦的夜晚

161 音樂會

技巧附錄 8：室內音樂／169

171 錄製唱片

181 二十五年的藝術生涯

帕華洛帝的技巧與神話

Luciano Pavarotti : Metodo e Mito

Leone Magiera 著

奇 利 譯

世界文物出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

帕華洛帝的技巧與神話／ Leone Magiera 著；奇
利譯.-- 初版.-- 臺北市：世界文物，民 84
面； 公分
譯自： Luciano Pavarotti : metodo e mito
ISBN 957 - 8996 - 81 - 0 (平裝)

1. 帕華洛帝 (Pavarotti, Luciano) - 傳記
2. 音樂家 - 義大利 - 傳記

910.9945

84010423

LUCIANO PAVAROTTI : METODO E MITO

by Leone Magiera

Copyright © 1990 by CASA RICORDI - BMG RICORDI SPA

© 1995 Chinese translation copyright by Mercury Publishing House

Published by arrangement with CASA RICORDI

國際中文版權：CASA RICORDI，米蘭，義大利

All Rights Reserved

帕華洛帝的技巧與神話 新台幣 250 元

著 者／ Leone Magiera

譯 者／ 奇 利

執行編輯／鄭世文

編 輯／王秀婷・梁文芳・張雅連・林文理

封面設計／游大為設計工作室

發 行 者／鄭少春

登 記 證／局版臺業字第 0757 號

出 版 者／世界文物出版社

地 址／106 台北市大安區潮州街 60 巷 2 號

電 話／(02)321-1291・351-8201

傳 真／(02)395-9484

郵 撥／16618294

排 版／鑫華電腦排版有限公司

印 刷／龍驤印刷有限公司

ISBN 957-8996-81-0

初版一刷：民國 85 年 (1996) 2 月

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

序

有兩個基本原因可以使我們認為，這本有關盧奇亞諾·帕華洛帝（Luciano Pavarotti）藝術生涯（學業和成功，藝術和神話……）的著述不同於其他那些奉獻給尚在演唱或已作古的著名歌唱家的書。

首先是因為，本書作者馬吉拉（Leone Magiera）是一位從事多方面工作的音樂家：曾在像史卡拉歌劇院這樣的機構任職多年，在波隆那和佛羅倫斯市劇院工作過；在為歌劇演出挑選演員和作音樂的準備方面有著豐富的成功經驗；此外，他還是一位技巧嫻熟、感情細膩的鋼琴演奏家，參加過從德國浪漫派到馬勒和印象派作曲家的音樂演奏會；最後特別值得提及的是，作為樂團指揮，他和帕華洛帝有著密切的合作關係。

正是這些特徵和馬吉拉的人品，才使本書有別於其他的人物傳記，在那些書裡，人物往往寫得像聖徒：按照歷史年代去描寫他們的故事。

事實上，構成本書的另一個特徵是它的語言：術語和技巧方面詞彙的正確使用。這正是本書和其他同類著作根本區別之所在：作者將人物生平的描述及其藝術貢獻——聲樂技巧——的評述交織進行，同時也保持了傳記的特徵。作者這些闡述明確的見解，不管從理論上還是實踐上來說，都會使兩種人獲益匪淺：

一種是專業工作者，另一種是對聲樂及實踐具有基本概念的歌唱愛好者。

這就是本書的特點，也可以說是創新之處：在敘述帕華洛帝的生活和藝術的同時，從教學的角度對他的聲樂技巧加以評述，對與個別和普遍情況相聯繫的問題都解釋得清清楚楚。

目前流行的那種按編年史方式寫成的人物傳記，不易使讀者認真地閱讀，更無助於讀者去理解和領會一位歌唱家的音樂和歌劇生涯，及其藝術表達形式。

此外，值得指出的是，作者在敘述歌唱家青少年時期所接受的教育時，使用的語言是準確且具體的，不像有的著作在這種情況下，有時或往往使用了一種含混不清、模稜兩可的語言。在歌唱家的出生地——摩德納（Modena），在這塊古老文明的土地上，至今人們仍堅持自己固有的文化傳統，有關這部份的敘述既生動又富於真實性。

因此，在馬吉拉的這本書裡，我們看到帕華洛帝少年時期對聲樂和音樂的愛好，正是直接受他所處環境薰陶的結果。正因為作者與帕華洛帝之間有著長期的友誼和合作關係，並對他有深刻的了解，他的敘述才更加真實可信。於是，我們可以讀到歌唱家少年時期的故事，他的最初嘗試、學習中的體會、事業上的最初起步以及他為掌握歌唱技巧所作的努力。技巧，這是每個有自覺的歌唱家都會碰到的問題，只有從心理和生理上進行長期的自我反思，才能找到解決的辦法。這一切都寫得很真實，沒有華麗的詞藻，沒有誇張的描繪。即使從坎波加略尼（Ettore Campogalliani，一個深受曼托瓦人崇拜的「神話」人物）學唱的階段也沒有被忽略……

總之，這是一本有雙重意義的書：主角和配角，技巧和神話。這點正是作者撰寫本書的目的和用意。

Gianandrea Gavazzeni

引 言

我曾將此書的手稿送給一位在音樂學院教聲樂的教師，我的好友兼同事閱讀，以便聽取他的意見。他對此書頗有異議，認為它作為「論聲樂」，有許多遺漏之處。

「你根本就沒有提及阿里特諾依德式的肌肉呼吸，也沒有談到聲帶假音的問題或莫爾加尼的胸音。」他帶著責備的神情對我說。

另一位朋友，帕爾馬雷焦劇院的常客，我也對他提出了同樣的要求，他却認為，此書作為「傳記」顯得平淡無奇，因為它沒有以足夠的篇幅去描寫主角的愛情生活及其諸多嗜好。

我竭力向我的同事解釋，我說，音樂學院圖書館裡有很多討論聲樂的書，詳細描述發聲器官的部份足足有幾百頁，我沒有必要再去老調重彈。

我對那位劇院常客回答說，有關帕華洛帝的家庭生活以及他對足球和馬的嗜好，報紙和雜誌都作了連篇累牘的報導，對那些眾所周知的事情再作進一步的描繪豈不顯得多餘。這兩種意見都未能使我心悅誠服。

有些學生則表達了他們對此書的熱情讚揚。

「這本『論聲樂』的一些章節終於觸及到歌唱技巧和藝術表現的核心問題，沒有浪費筆墨去解釋那些毫無意義的胸腔……」

「莫爾加尼胸音發聲法，」我作了補充。

「……要不就是什麼肌肉收縮，我的意思是，對不起，老師……」

「阿里特諾依德式的肌肉呼吸，」對此，我迅速作了糾正，免得說話者發窘。她是瑞典女中音卡迪婭（Katya），一頭金髮，圓胖的身軀。

而弗朗切斯卡（Francesca）呢，她是帕華洛帝家庭好友，阿杜瓦（Adua Veroni）的親密合作者。她感到吃驚的是，在「傳記」裡讀到了帕華洛帝生活中一些鮮為人知的事情，連他的妻子和女兒都被蒙在鼓裡。

於是，我也不禁自問，我是寫了一本「傳記」還是寫了一本「聲樂論著」。從在小範圍內所進行的民意調查來看，大部份人認為，這兩者完全融為一體了。但這並不是我寫作的初衷。

很顯然，在回顧我和帕華洛帝長時期內所結下的友誼時，我很難將他那種富有獨創性的、極具個人特色的學習方法，從我記憶中抹掉，正是這種方法使他後來獲得了眾所周知的偉大成功。

另一方面，作為研究聲樂及其演唱問題的專業人員，為了幫助人們去理解歌唱家所走過的學習道路，我認為有必要解釋清楚，在最初的聲樂天賦和學習方法之間，在人生道路的選擇和成年時期所達到的藝術成就之間是有著密切關係的。

李奧·馬吉拉

Leone Magiera

目 錄

011 天才的發現

技巧附錄 1：學習聲樂必備的條件／018

021 選擇教師

技巧附錄 2：波拉和帕華洛帝所使用的練聲／028

035 與帕華洛帝的相識

技巧附錄 3：聲音技巧的概念／040

053 再進修與聲樂比賽

技巧附錄 4：表現力為技巧服務／065

067 醫生檢查的重要性

071 終於嶄露頭角

079 藝術生涯的頭幾年

089 與西西利亞尼和加瓦澤尼的最後幾次試聽

技巧附錄 5：試聽／100

103 終於邁入史卡拉歌劇院

技巧附錄 6：莫札特的聲樂風格／112

115 輝煌的歲月

技巧附錄 7：呼吸的技巧／127

133 外語學習問題

135 新的征服

145 戲劇式的衝突

149 另外一些首演

157 一個令人痛苦的夜晚

161 音樂會

技巧附錄 8：室內音樂／169

171 錄製唱片

181 二十五年的藝術生涯

天才的發現

盧奇亞諾·帕華洛帝有一個很幸運的童年，能夠在自己家裡，聽著音樂成長。

其父費爾南多（Fernando Pavarotti）爲了生計，當了麵包師，但他却具有藝術家的歌喉與靈魂。遺憾的是，他缺乏當歌唱家一個很重要的條件：勇氣。當他在公眾面前演唱時，他的額頭泌出一串的汗珠，他的喉頭緊縮起來，甚至兩腿也變得軟綿綿的，難以支撐身體。

顯然，他這種激動不安的情緒（法國人很準確地稱之爲「怯場」），毀掉了他天生的一副好嗓子，因而，當獨唱演員的夢想不久便破滅了。

但費爾南多對唱歌是那麼地酷愛，以致他不能在公眾面前展露的天才，便全部地向家人傾洩。

因此，我們可以想像得出，盧奇亞諾圓睜雙眼，全神貫注地欣賞著父親在小教堂裡的演唱：父親全力以赴地演唱那〈高貴的心〉、〈冰冷的小手〉、〈請她相信我吧〉、〈公主徹夜未眠〉……

因此，他在年幼時便跟隨父親參加了「羅西尼」（Gioacchino Rossini）合唱團，並沒有讓人感到大驚小怪。該合唱團囊括摩德納的音樂迷和美聲唱法的「狂熱追隨者」，他們會

「羅西尼」合唱團的老戰友與帕華洛帝合影 (Foto Roncaglia)

帕華洛帝與其父親 (©1989, Judith Kovacs)