

Licia Albanese 阿爾芭內西

Franco Corelli 科列里

Placido Domingo 多明哥

Nicolai Gedda 蓋達

Marilyn Horne 荷恩

Sherrill Milnes 米倫斯

聲樂家 談歌唱奧秘

GREAT SINGERS ON GREAT SINGING

Jerome Hines 著 連理 譯 世界文物出版社 出版

Birgit Nilsson 妮爾遜

Luciano Pavarotti 帕華洛帝

Rosa Ponselle 龐塞爾

Beverly Sills 席爾絲

Joan Sutherland 蘇莎蘭……

聲樂家談歌唱奧祕

Great Singers On Great Singing

Jerome Hines 著

連理譯

世界文物出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

聲樂家談歌唱奧祕 / Jerome Hines 著；連理譯
--初版.--臺北市：世界文物，民85
面；公分
譯自：Great singers on great singing
ISBN 957-9551-06-5 (平裝)

1.聲樂

913

85003976

GREAT SINGERS ON GREAT SINGING

by Jerome Hines

Copyright © 1982 by Jerome Hines

© 1996 Chinese translation copyright by Mercury Publishing House

Published by arrangement with Doubleday & Company, Inc.

in association with Bardonia-Chinese Media Agency

國際中文版授權：博達著作權代理有限公司

All Rights Reserved

聲樂家談歌唱奧祕

新台幣350元

著者 / Jerome Hines

譯者 / 連理

執行編輯 / 鄭世文

編輯 / 林文理、彭素靜

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 / 冠億電腦排版有限公司

印刷 / 龍驤印刷有限公司

ISBN 957-9551-06-5

初版一刷：民國85年(1996)7月

1098765432

※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

序	007	<i>Preface</i>
解釋名詞	013	<i>Glossary</i>
阿爾芭內西	017	<i>Licia Albanese</i>
亞歷山大	023	<i>John Alexander</i>
阿羅約	027	<i>Martina Arroyo</i>
鮑 姆	033	<i>Kurt Baum</i>
卡斯特爾	037	<i>Nico Castel</i>
庫珀博士	045	<i>Morton Cooper, Ph.D.</i>
科列里	053	<i>Franco Corelli</i>
科索托	063	<i>Fiorenza Cossotto</i>
克蕾絲潘	071	<i>Régine Crespin</i>
克魯斯-羅莫	081	<i>Gilda Cruz-Romo</i>
多伊特康姆	087	<i>Cristina Deutekom</i>
多明哥	091	<i>Placido Domingo</i>
埃爾維拉	101	<i>Pablo Elvira</i>
伊萬傑利斯塔	109	<i>Lucia Evangelista</i>
蓋 達	111	<i>Nicolai Gedda</i>
賈伊奧蒂	119	<i>Bonaldo Giaiotti</i>
海因斯	123	<i>Jerome Hines</i>
荷 恩	125	<i>Marilyn Horne</i>

麥克尼爾	133	<i>Cornell MacNeil</i>
麥克拉肯	143	<i>James McCracken</i>
米拉諾夫	151	<i>Zinka Milanov</i>
米倫斯	159	<i>Sherrill Milnes</i>
莫 芙	167	<i>Anna Moffo</i>
芒塞爾	173	<i>Patrice Munsel</i>
妮爾遜	177	<i>Birgit Nilsson</i>
奧莉維羅	185	<i>Magda Olivero</i>
帕華洛帝	193	<i>Luciano Pavarotti</i>
皮爾斯	203	<i>Jan Peerce</i>
彼特斯	209	<i>Roberta Peters</i>
普利什卡	217	<i>Paul Plishka</i>
龐塞爾	227	<i>Rosa Ponselle</i>
奎利科	235	<i>Louis Quilico</i>
雷克福德，醫學博士	243	<i>Leo P. Reckford, M.D.</i>
羅賓森	253	<i>Gail Robinson</i>
塞雷尼	261	<i>Mario Sereni</i>
莎 恩	269	<i>Rita Shane</i>
席爾絲	277	<i>Beverly Sills</i>
史蒂文斯	287	<i>Risë Stevens</i>
蘇莎蘭	297	<i>Joan Sutherland</i>
塔維拉	305	<i>Martti Talvela</i>
薇瑞特	313	<i>Shirley Verrett</i>
扎卡里亞森	323	<i>Bill Zakariasen</i>

聲樂家談歌唱奧祕

Great Singers On Great Singing

Jerome Hines 著

連理譯

世界文物出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

聲樂家談歌唱奧祕 / Jerome Hines 著；連理譯

--初版.--臺北市：世界文物，民85

面； 公分

譯自：Great singers on great singing

ISBN 957-9551-06-5 (平裝)

1. 聲樂

913

85003976

GREAT SINGERS ON GREAT SINGING

by Jerome Hines

Copyright © 1982 by Jerome Hines

© 1996 Chinese translation copyright by Mercury Publishing House

Published by arrangement with Doubleday & Company, Inc.

in association with Bardon-Chinese Media Agency

國際中文版授權：博達著作權代理有限公司

All Rights Reserved

聲樂家談歌唱奧祕

新台幣350元

著 者 / Jerome Hines

譯 者 / 連 理

執行編輯 / 鄭 世 文

編 輯 / 林文理・彭素靜

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 / 冠億電腦排版有限公司

印 刷 / 龍驤印刷有限公司

ISBN 957-9551-06-5

初版一刷：民國85年(1996)7月

1098765432

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

致 謝

羅賓森（Francis Robinson），我現在不能，將來也不能在提到你時用過去式。你是我整個一生事業中最忠誠的朋友。感謝你把我介紹給道布爾迪公司的麥考密克（Ken McCormick），使本書得以出版。還感謝你願為我寫序，雖然由於其他任務而未能寫成，但是那份心意在在可見於整部書中。希望我沒有辜負你的信任，希望你對此書感到滿意。

露琪亞（Lucia Evangelista Hines），你真是個可愛的人。在為此書出版而辛勞的人中，你名列第一。原諒我有那麼多問題打擾你，逼得你幾乎發瘋，可是，我們家只有你是義大利人。雖然，我的義大利語還算不錯，可是我實在需要你的幫助。回想採訪義大利名藝術家時，他們在房間裡邊走邊打手勢（很難用錄音機記下），熱情洋溢，滔滔不絕，越說越快，快得叫我這盎格魯－撒克遜腦袋跟不上！謝謝你，我的愛人，花了那麼多時間，那麼苦惱的功夫幫助我把錄音翻成文字。請接受我的愛和吻。

格雷博（Harold Grabau），有你合作真是快樂。謝謝你為每章開端寫的簡明扼要的歌唱家小傳。我也要謝謝羅傑斯（Cy Rogers），一舉而成地教會我正確地寫上逗號。

高爾特（Louise Gault）和麥考密克，謝謝你們的支持，幫助我度過艱苦的三年，完成第一部重大的寫作功課。

最後，特別要感謝我的天才同行們，感謝你們慷慨地撥出時間介紹經驗，不厭其煩地回答我採訪時提出的一大堆問題。你們是英明偉大的藝術家，你們

是我最可愛的人。沒有你們就沒有這本書。

感謝你們。

Jerry Hines

警 告

此書可能對你的嗓音有害

——康奈爾·麥克尼爾

*This book may be injurious
to your vocal health*

—*Cornell MacNeil*

序

看到麥克尼爾（Cornell MacNeil）的緊急警告，你也許會暗笑，但是值得認真考慮。事實上的確不可能單靠書本學唱歌。如果有人誤以為閱讀這些篇章會探得使他成為超級歌唱明星的秘方，那麼我勸他趁早退掉書取回錢。他甚至應該重新考慮自己是否真正是唱歌劇的料。

做一個成功的歌劇演員所需要的，遠遠不止是天生一副好嗓子。需要清晰敏銳的頭腦、百折不撓的毅力和巨大的自我犧牲精神。許多人錯誤地認為，唱歌劇的人不需要太聰明。採訪本書中的歌唱家以後，我不得不得提出這樣的結論：事業成功而經久不衰的歌唱家都是絕頂聰明的人。他們也許不是學院式的知識份子，可是，我發現他們就是高明，而且一反常人所見，他們唱歌時十分清楚地知道自己在做什麼。

被採訪的歌唱家中，大多數在開始時難以用言語表達自己完整的歌唱經驗。但是這不等於說他們不了解；只是說，他們習慣於用非語言的運動感覺來思維。因此，他們往往用手勢來表現各自的聲樂小世界，用手和手指來表示喉和咽的成形，或者用臂和肘來表示橫膈膜的運用。有些人甚至不得不拿起筆和紙，畫圖示意那隱秘的發聲機制。他們的純真智慧許多次以不規範的方式表露出來，但是那智慧的根基永遠閃著光輝。

我見到過許多學生有很好的天賦，有些還具備值得驕傲的學歷，但是缺少那份把所有條件揉合在一起而產生效果的智力。這樣的學生向誰學都必然毀在誰手裡，而且責任通常在這位老師身上（我不是說老師都有責任）。這些學生根本不具備足以應付歌劇嗓音和歌劇生涯的種種複雜性的心理天賦。從區別上

講，讀這本書對他們有害。他們沒有能力解決著名歌唱家們貌似矛盾的話所引起的語義上混淆。他們沒有能力把書中的文字形象翻譯成自己的身體感覺。還有一點同樣重要，他們沒有能力適應成就一番事業所必需的堅強意志和紀律。

不言而喻，看書學唱的侷限性是應該說清楚的。你能指望從一本講聲樂技巧的書上學到些甚麼？就我來說，這三年的採訪可是大長見識。我有許多潛在的半成形的概念在和同行們的談話中變完整了。有時我驚喜地聽到一個全新的觀點。我必須承認，有時，與備受尊敬的藝術家們發表的意見相左令我困惑。然而，這些觀點不能隨便排斥，認為他們對唱歌一無所知，那樣的態度未免過於膚淺。

關於這一點，我想提一個意見：如果一位歌唱家說他不相信嗓音的安放（placement），那只是因為他一開始就有天生十分出色的安放，從來沒有必要去考慮安放。絕大多數大歌唱家生來就具備某些嗓音條件，他或她從來不需要學習那些方面（當然，天生條件因人而異）。在以後的事業中，萬一某個天賦條件損壞，這位藝術家勢必掙扎著求生存。如果他沒有足夠的基本智慧和穩定情緒，藝術生涯可能就此結束。我說這話是有根據的，我唱歌劇四十一年來，不是沒有面臨過危機。誰也不能倖免。

本書可能招來麻煩的另一個特點是，青年學生在學技巧過程中過分重視一個方面。有好幾個重要方面必須融成一體，才能夠形成得當的歌唱方法。第一個條件是聽覺和模仿能力。我幾乎不敢用模仿一詞，因為它受到聲樂教師們的惡毒攻擊。他們大力主張引導學生尋找自己的嗓音，不准模仿別人，這樣做完全正確，但我們往往忽略了模仿能力的重要性。多數男生沒有聽過覆蓋（covering）時無法設想覆蓋是怎麼回事，如同生下來就失明的人不能設想綠色一樣。腦袋裡必須先有聲音的印象，然後才能發出來。

唱歌的人在設法發出某一種聲音時，他面臨第二個要求：必須有一對訓練有素的耳朵。這是事實：我們唱歌的人聽自己的聲音不如別人。當然，教師必須有良好的聽覺，能夠判別聲音是否正確，提出一系列的意見，如好、不好、好些、差些。這是師生關係的關鍵，不僅需要教師的智慧，還需要學生的智慧。學生必須有敏悟的頭腦，用自己內在聲樂器官進行試驗，同時他的頭腦必

須隨時聽從老師的判斷和批評。學生還必須有監控自己內在感受的能力，聽到老師說他剛才做對了什麼時，能夠記起剛才所做的並且能夠重複。

這兩個條件還不夠時，加上第三個因素。這時，老師必須運用想像。本書不能發出聲音讓你模仿，也不能聽你唱而提意見，但能提供你大量形象，各種不同的形象，它們能給你啟發。

此外，你還會在書中找到許多有用的資料，告訴你歌唱家必須如何嚴格律己，方能保持事業的頂峰。

的確，本書會有損你的嗓音健康，如果你奉它為練習的唯一指導，用它來代替一個好老師的話，那可要闖大禍的。學生獨自閱讀此書，沒有有經驗的人從旁指導的話，肯定會迷惑不解，因為書中收集了紛紜不一的各家之見。其實，任何一個專業歌唱家遲早都必然會遇到這類相反意見的，他必須有能力從中選取合己所用的。遲遇到不如早遇到。

我還想提醒讀者，雖然人人不同，但是基本生理結構是相同的。有一些基本技巧是歌唱家們共有的。所有大歌唱家的方法中都貫穿著合理的線條，閱讀此書時，務必順藤摸瓜。他們說出來的分歧往往只是語義表達的不同。記住，我們雖然不同，但不是異類。

如果你聽到別的歌唱家在做你所做不到的事，不要低估自己，以為是人家的嗓音特殊，他能做到的你做不到。只要不超出理性的範圍，同行們能做的，你幾乎樣樣都能做。否則，你會作繭自縛，戕害自己的專業發展。

最後提一下許多歌唱家熱衷的身外之物。走進歌唱家的化妝室，常常看見求好運的鐺鏈、玩具娃娃和聖像等等。大多數藝術家通常有安樂毯似的東西。我無意批評迷信或宗教的效用（我的宗教立場有案可查），只是想起了一次演出，我的歌劇經紀人薩多斯（Jim Sardos）走進一位名歌唱家的化妝室，看見化妝台上祈求好運的東西比化妝品多，意味深長地說：「只有知道怎樣歌唱的人，那玩意兒才靈驗。」

目 錄

序	007	<i>Preface</i>
解釋名詞	013	<i>Glossary</i>
阿爾芭內西	017	<i>Licia Albanese</i>
亞歷山大	023	<i>John Alexander</i>
阿羅約	027	<i>Martina Arroyo</i>
鮑 姆	033	<i>Kurt Baum</i>
卡斯特爾	037	<i>Nico Castel</i>
庫珀博士	045	<i>Morton Cooper, Ph.D.</i>
科列里	053	<i>Franco Corelli</i>
科索托	063	<i>Fiorenza Cossotto</i>
克蕾絲潘	071	<i>Régine Crespin</i>
克魯斯-羅莫	081	<i>Gilda Cruz-Romo</i>
多伊特康姆	087	<i>Cristina Deutekom</i>
多明哥	091	<i>Placido Domingo</i>
埃爾維拉	101	<i>Pablo Elvira</i>
伊萬傑利斯塔	109	<i>Lucia Evangelista</i>
蓋 達	111	<i>Nicolai Gedda</i>
賈伊奧蒂	119	<i>Bonaldo Giaiotti</i>
海因斯	123	<i>Jerome Hines</i>
荷 恩	125	<i>Marilyn Horne</i>

麥克尼爾	133	<i>Cornell MacNeil</i>
麥克拉肯	143	<i>James McCracken</i>
米拉諾夫	151	<i>Zinka Milanov</i>
米倫斯	159	<i>Sherrill Milnes</i>
莫 芙	167	<i>Anna Moffo</i>
芒塞爾	173	<i>Patrice Munsel</i>
妮爾遜	177	<i>Birgit Nilsson</i>
奧莉維羅	185	<i>Magda Olivero</i>
帕華洛帝	193	<i>Luciano Pavarotti</i>
皮爾斯	203	<i>Jan Peerce</i>
彼特斯	209	<i>Roberta Peters</i>
普利什卡	217	<i>Paul Plishka</i>
龐塞爾	227	<i>Rosa Ponselle</i>
奎利科	235	<i>Louis Quilico</i>
雷克福德，醫學博士	243	<i>Leo P. Reckford, M.D.</i>
羅賓森	253	<i>Gail Robinson</i>
塞雷尼	261	<i>Mario Sereni</i>
莎 恩	269	<i>Rita Shane</i>
席爾絲	277	<i>Beverly Sills</i>
史蒂文斯	287	<i>Risë Stevens</i>
蘇莎蘭	297	<i>Joan Sutherland</i>
塔維拉	305	<i>Martti Talvela</i>
薇瑞特	313	<i>Shirley Verrett</i>
扎卡里亞森	323	<i>Bill Zakariasen</i>