

完美的准备

歌剧咏叹调演唱试听（应考）指南

琼·道纳门 玛丽亚·契亚切亚著

罗抒冬等译

田浩江审订

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

Complete Preparation

A Guide to
Auditioning
for Opera
Joan Dornemann
with Maria Ciaccia

完美的准备

歌剧咏叹调演唱试听（应考）指南

琼·道纳门 玛丽亚·契亚切亚著

罗抒冬等译

田浩江审订

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

Complete Preparation

A Guide to

Auditioning

for Opera

Joan Dornemann

with Maria Ciaccia

图书在版编目(CIP)数据

完美的准备:歌剧咏叹调演唱试听(应考)指南/[美]
道纳门,[美]契亚切亚著;罗抒冬等译. —北京:人民
音乐出版社, 2008.4

ISBN 978-7-103-03335-7

I. 完… II. ①道… ②契… ③罗… III. 歌剧-咏叹
调-歌唱法 IV. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 085351 号

责任编辑:景霞

责任校对:沙莎

著作权合同登记

图字:01-2006-3894 号

Complete Preparation: A Guide to Auditioning for Opera

本书由 Joan Dornemann and Maria Ciaccia

授权我社在中国独家出版发行中译本

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 特 16 开 13.75 印张

2008 年 4 月北京第 1 版 2008 年 4 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,000 册 定价: 45.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

对于专业歌手和声乐专业的学生，琼·道纳门从音乐演唱与情感表达两方面给予了诸多慷慨的帮助。她非常了解什么是他们最需要的，因而琼在这方面的能力无人能及。

——雷娜塔·斯科托(Renata Scotto)

该是琼·道纳门写书的时候了！她的丰富经历使她拥有大量的专业知识和专业信息，整部书远远无法囊括她知道的全部，但至少能帮助你了解她所有知识中的一部分。

——米侬·邓恩(Mignon Dunn)

大都会歌剧院次女高音歌唱家

琼·道纳门是美国极具权威的歌剧艺术指导。她对难以领会的、深奥的歌词内涵有着准确而精细的洞察力，因而，她的表述能与作曲家创作的初衷相吻合。

——布拉德利·彭宁顿(Bradley Pennington)

波士顿音乐学院声乐教师

琼·道纳门与歌手们工作时的状态是建立在一种平等合作的基础上，帮助他们建立起音乐和感情上表达充分的责任感，当今这样的老师非常少见。她使我领略到艺海无涯、学无止境的真正含义。她的才干使其能够身兼声乐老师和艺术指导为一体。

——芭芭拉·丹尼尔斯(Barbara Daniels)

大都会歌剧院女高音歌唱家

作为声乐艺术指导,琼·道纳门在教授曲目、做表演和做试听的准备等方面,是当今最杰出的老师之一。我们常在夏季请她来讲学,每次授课都非常成功,教过的学生演唱都有明显的提高。

——查尔斯·韦布(Charles Webb)
印第安纳大学音乐学院院长

琼·道纳门不断激励我努力向前、超越自己,做一名更优秀的歌唱者和表演者。她鼓励我挖掘自身潜力,从而达到对歌剧角色的塑造更加真实化、生活化。

——盖尔·多比什(Gail Dobish)
纽约市歌剧院女高音歌唱家

分享、关心,用精湛的技艺和专家的水准指导学生——
这就是大师级专家琼·道纳门所拥有的。

——查尔斯·考夫曼博士(Dr. Charles Kaufman)
曼内斯(Mannes)音乐学院院长

有幸结识琼·道纳门,与她相处的过程中,我发现她不仅在专业上是一位造诣精深的音乐大师,而且在生活中也是一名心境豁达的杰出个人。她拥有难以置信的学问,这些都源自于她与许多歌剧院里的一流歌唱家及指挥家共同工作的宝贵经历。道纳门给歌手授课总是很谦虚,但收效却很明显。

听她在大师班授课是一种乐趣。

——玛丽娜·马拉斯(Marlena Malas)

纽约市声乐教师

我们学院声乐系的学生可分为两类：前一类学生真正汲取了琼·道纳门所讲授的精华以及她作为一名“园丁”身上所散发出来的独特的睿智与热情；后一类学生则没有领略到这些。这两类学生的区别并不是什么艺术品位上的不同，而完全是一种悟性、信心以及造诣上的差距。

——理查德·亚当斯(Richard Adams)

曼哈顿音乐学院院长

琼·道纳门作为教师天赋异禀，对于复杂的主题构思，能用简单而直接的方法让学生理解。另外，听她在大师班授课，很明显能感受到道纳门热爱音乐，关心年轻歌手的成长。

——斯坦·巴尔托西亚克(Stan Bartosiak)

加利福尼亚“格伦代尔教师奖”获奖者

琼·道纳门改变了我的人生。

——雷蒙德·西培(Raymond Sepe)

荷兰乌德勒支男高音歌唱家

以下来自大师班的学生们：

我盼望着道纳门下一次的大师班。上一次的大师班从各个方面来说都如同一剂强心剂。

——S. B.

琼·道纳门完全有能力把我在专业上存在的问题削减为零,并同时让我没有任何顾虑和害怕。

——J. P.

我已经开始应用您的方法,这使我感到愉快并能全神贯注、集中精力地去实现自己所制定的目标。

——L. W.

上过您的课后,我的声乐老师对我的歌唱表示赞扬,说我的声音很自如地被传送出来。

——H. B.

推荐序一

通向世界歌剧舞台的地图

2000年,周小燕歌剧中心举办第一届国际歌剧大师班时,道纳门女士就是我们邀请的主讲人之一,之所以当年会选择请她来讲学,除了她在美国大都会歌剧院等艺术机构几十年艺术指导的丰富经历之外,更重要的是,在与她接触的过程中,我能体会到她对歌剧艺术的热爱,这种热爱于我心有戚戚焉,遂引为艺术的知己和友朋。

之后,道纳门女士多次来到我们的大师班,担任教务总监,亲自参与授课指导。接受过她教学的学生们都为她对歌剧艺术内涵的深刻了解所折服,也对她独具一格的训练方法心生感佩。通过歌剧中心举办的大师班这座桥梁,道纳门女士对中国歌剧和声乐发展倾注了满腔的热情,和中国歌剧声乐事业结下了深厚的情谊。

《完美的准备》一书是道纳门女士集多年歌剧指导经验之大成,倾注对歌剧艺术深厚情感的一部著作。这本书就像

一张通向歌剧舞台的地图,为歌唱家们详尽地描述了世界著名歌剧机构在选拔演员时的标准为何、如何得到去著名演出机构试听演唱的机会、如何做好试听(应考)前的各种准备,以取得完美的效果等等。

目前在欧美歌剧市场成熟的国家,一个声乐演员成长的道路中,必然少不了前往各个歌剧院试听角色的环节。琼·道纳门曾长期就职于美国及欧洲各著名歌剧演出机构,她把自己亲眼所见的试听和心中对于声乐演员脱颖而出的重要机会之理论,思考结合起来,写出了这本著作。

全书对于歌剧演员在试听之前应该做的准备工作进行了详细的阐述,内容涉及声乐技术把握和试听演唱技巧等等。

在声乐技术层面,道纳门在书中告诉大家应该怎样找到适合自己音色、年龄、性别的演唱曲目;试听之前,准备作品时应如何使自己的技巧更能适合试听的表现和需要;试听的举办单位一般在语言、节奏以及对作品的了解和阐释上对歌唱者有些什么样的要求;作为一个准备参与试听的歌唱者,应该具备怎样的歌唱水平和条件等等。这些内容在这本书里有非常详尽的介绍,相信读过之后,不少读者会改变自己过去对于歌剧作品试听演唱的一些不那么正确的认识。

在试听演唱技巧方面,这本书对有志于在歌剧舞台上大显身手的人就更有参考和指南的意义了。国外的歌剧演出机构到底怎样选拔演员,标准是什么,对于中国声乐学生来说,

多少有些神秘。有了这本书的介绍,相信大家再去参加试听时,心中会对诸如“怎么寻找试听机会”、“到哪里去参加试听”、“怎么参加试听”等具体的问题会有更加详细的了解,而这种了解是试听演唱成功的重要前提之一。

作为一个从事声乐教育六十年的声乐教师,我非常感谢道纳门女士为声乐学习者们提供了这样一本具有很强实用性的著作。我认为,这本书对于以歌唱为事业的人来说具有很高的价值:

对于尚在音乐院校学习的莘莘学子,这本书在他们歌唱事业的起步阶段,就为他们勾画了未来的蓝图,使得学生们得以按照书本的指导,经过符合艺术规律的训练,向他们心中的目标奔去;

对于已经在歌唱事业上小有建树的歌唱家来说,这本书为他们打开了一扇看世界的窗户,按照道纳门女士的指导,他们有更多的机会参与到世界的歌剧舞台,向世界发出属于东方中国的声音;

对于更多的中国歌剧事业的开拓者和建设者来说,这本书同样具有重要的作用。他们可以通过这本书了解西方成熟的歌剧演出机构在选拔优秀演员这个环节上的先进做法,并在我们的演出机构中进行尝试和推广,从而加快我们自己的歌剧事业的发展步伐。

琼·道纳门女士曾在和我的交谈中对中国声乐学生的良好嗓音素质和逐步进步的艺术修养赞赏有加,她用多次来大

师班教学的行动证明着她自己的判断：中国是有条件培养出在世界歌剧舞台上大放光彩的歌唱家们的。

她的著作《完美的准备》中文版的推出，也是她为实现这一信念所付诸的实际行动之一。

相信这本书能得到广大读者的欢迎和喜爱，更希望它能对广大声乐工作者的学习起到助力作用。

周小燕

2007年5月

完美的准备,是我们
成功的前提!

我第一次看到这本书的时候是 1992 年,那时候我刚开始在纽约大都会歌剧院演唱。这本书的名字吸引了我,看它不厚,就买来看,几乎是一气读完。同年,我认识了琼。

琼·道纳门女士是当今世界上最受尊崇的声乐艺术指导之一,大都会歌剧院资深的歌剧专家,曾与几乎所有世界著名的歌唱家和指挥家们合作过,并在以色列、新西兰、加拿大、墨西哥、俄罗斯及美国各地举办夏季歌剧大师班。从 2000 年起,在我和夫人玛莎的协助下,她曾三次在我国上海音乐学院周小燕歌剧中心举办了国际声乐大师班,指导过近两百名国内的声乐学生和年轻的歌唱家们。

我的歌剧演唱事业得到过道纳门女士直接的帮助,我跟她至少学习过十个歌剧角色。与她一起工作就像在读她的书:从音乐到语言,从声音到人物,她讲作品的历史,谈演唱

的心态,从眼神到手势……兴起时,与演唱者一起忘我地投入。

这本书的价值在于它深刻的内涵是以简练的语言、深入浅出的表述方式、非常实用的例子来阐述,就如同一位亲切的师长或者是朋友坐在你的面前,以真诚、平和的方式告诉你如何走进歌剧作品的世界。

我很高兴能够介绍这本书给国内的同行和声乐学生们,尤其要感谢译者大量的工作和精确的翻译,以及人民音乐出版社的编辑朋友们的支持,才使得这本对声乐学生极有价值的书在我国问世。

今天,国内有成千上万的青年学生在学习声乐,各地都在兴建歌剧院和音乐厅,也可以不断地看到有新的西方的歌剧和中国现代的歌剧上演,同时,在西方的音乐学院也可以看到越来越多的中国学生在求学。这一切使得我对中国的歌剧事业的发展充满着热切的期望,但也同时看到歌剧舞台上的竞争日益激烈。虽然每个人都有平等的学习机会,但并不是每个人都能够成为真正的歌唱家。除了你天赋的声音,你还需要有完善的声乐演唱技巧、全面的音乐素养、很强的表演能力、优秀的经纪人,另外,还要有家人的支持、献身精神和正直的人品、好运气,当然最重要的是还要有“完美的准备”!

去年11月,我在大都会歌剧院参加排演谭盾的《秦始皇》,我注意到歌唱大师多明戈在每天六七个小时的排练之后,仍然要找到一位声乐艺术指导一起工作至少两个小时。有一

次我劝他休息，他严肃地对我说：“我必须为明天的排练做准备。”

准备，尽可能完美的准备，是我们成功的前提！

那么，如何准备呢！

请打开这本书。

田 浩 江

2007年4月28日于纽约

致 谢

在此,我对给予我极大信任的卡洛斯(Carlos)、蒙特塞拉特(Montserrat)和克拉丽斯(Clarice)表示衷心的感谢。

声乐艺术指导该怎样学习?显而易见,我们在与歌唱家、舞台导演和指挥们一起工作中学到了许多。我深感荣幸能在歌剧领域里工作,并与极有才华的歌剧艺术家们共同探讨这一艺术,这使我获得了令人难以想象的向他们学习的机会。能成为顶尖级大都会歌剧院的一员,并与这些艺术家共享音乐的快乐,这简直就是我拥有的一种特权。没有哪儿比得上在歌剧院的实际工作和观察中学到的更多。

玛丽亚·契亚切亚是我认识的唯一有能力把我的口头传授整理成文的人。感谢她对此书出版所给予的所有帮助。

琼·道纳门

此书的创作准备过程中，很多人为我提供了莫大的帮助。为此，我要对他们献上诚挚的感谢！这些人是：德博拉·伯恩鲍姆（Deborah Birnbaum）、罗尼·伯恩鲍姆（Ronnie Birnbaum）、默娜·帕丽斯（Myrna Paris）、凯瑟琳·福格蒂（Kathleen Fogarty）与罗伯特·特伦特姆（Robert Trentham）。感谢亚历克西丝·格林（Alexis Greene）对原稿中论述的方方面面所做的耐心、细致的审稿加工工作。特别感谢莎伦·古德（Sharon Good）支持我、帮助我。她不仅给予我充满智慧的提示，还为此书出版付出了辛劳。

此书中很多内容源自琼·道纳门大师班的讲学录音。感谢简·巴特莱米（Jane Barthelemy）和谢丽尔·兹尔尼克（Cheryl Zmic'）为我提供他们听课的录音资料。

帕梅拉·吉尔摩（Pamela Gilmore）在此期间不仅源源不断地为我提供各种信息，还为我提供多方位的帮助。为此，仅仅说声“感谢你”是远远不够的。

谢莉尔（Sherill）和南希·米尔恩斯（Nancy Milnes）的参与以及慷慨的奉献，对于完成此书的出版，无疑是一桩非常珍贵的额外褒奖。为此，我将永存感激。

最后，我要感谢琼·道纳门的魅力，这是一种激起了我对歌唱热爱的魅力，无可比拟。

玛丽亚·契亚切亚

原 著 序

当今歌剧界，琼·道纳门无疑是最知名的推动歌剧事业的发展者、声乐艺术指导、试听评委和声乐大师班的导师。南希和我认识琼多年。这期间，我们一起工作、教学，并对在歌剧中诠释各种不同的角色做艺术指导。

这本书就歌手需求及其学术价值而言，早在多年前就应推出。因为试听是进入专业演唱之门的必经之路。虽然此书是专门为有雄心壮志、渴望成为专业歌手的或已成为专业歌手的人而写，但处于任何演唱水平的歌手都能在运用此书的准则中学到许多。无论这些歌手的演唱程度、生活阅历怎样，无论他们生活在小城镇还是大都市，此书都为他们提供了实用的建议。琼·道纳门对年轻歌手在试听之前需要准备的方方面面进行了仔细的探究。我和南希特别喜欢琼在针对歌唱职业抒发其观点而应用的一些特殊的句子，尽管这些句子不常被他人讨论，但事实上，它们非常重要，以至于决定了歌手能否真正成为专业演唱者。举例说明，琼曾经说过：“某位歌手若想成为职业歌唱家，他必须真正拥有真才实学和良好的品性”。她还说过：“太多歌手在声乐道路上迷失了自己，原因是他们在尝试着维持不均衡的工作生活时——早上是学生，晚上是明星，却无法保持良好的心理平衡。”