

喻宜萱

中外音乐教育系列丛书

ZHONGWAI YINYUE JIAOYU XILIE CONGSHU

喻宜萱 著

声乐艺术

喻宜萱

华乐出版社

中外音乐教育系列丛书

ZHONGWAI YINYUE JIAOYU XILIE CONGSHU

喻宜萱声乐艺术

喻宜萱 著

华乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

喻宜萱声乐艺术 / 喻宜萱著. — 北京: 华乐出版社,
2004. 7

(中外音乐教育系列丛书)

ISBN 7-80129-119-0

I. 喻… II. 喻… III. 声乐艺术 IV. J616

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第111371号

责任编辑: 张志羽

特约编辑: 赵健梅

责任校对: 韩 笑

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.people-music.com

E-mail:copyright@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

A5 2插页 11.875印张

2004年7月北京第1版 2004年7月北京第1次印刷

印数: 1—5,040册 定价: 23.00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

20 世纪 40 年代在上海留影。

喻宜萱

1999年9月7日李岚清副总理来家祝贺教师节时留影。

1999年9月90岁生日与(自左)李双江、陈瑜、文征平、郭淑珍、黎信昌合影。

1957年11月访苏时与著名歌唱家王昆(右一)一起会见苏联著名男高音歌唱家卡萨洛夫斯基。

1949年6月在英国伦敦西敏寺中央大厅(Westminster Central Hall)举行独唱音乐会时摄影。

1979年为祝贺喻宜萱在新中国从事声乐教学30年暨70岁生日,中国音协、中央音乐学院举办专场音乐会,这是喻宜萱与她的参加演出的学生合影。后排右起男高音李双江、男低音李光伦、男中音黎信昌、女中音龚敏。前排右起女高音文征平和田鸣。

编 者 的 话

古人说,教师的职责是“传道、授业、解惑”。

《中外音乐教育系列丛书》将汇集中外著名音乐理论家、教育家有关音乐基础理论、作曲理论、声乐、器乐等诸学科领域有较高学术价值的专著,陆续出版,读者足不出户,即可领略名师教益。

这些著作是著者集一生在相关学科实践与教学的智慧结晶,对于亟待提高自己水平的广大专业音乐工作者和业余音乐爱好者具有普遍的指导意义。

正如麦凯尔所说的——“去爱那些最好的,去通晓那些最好的,这就是生命的成功之母”。

希望本丛书能成为广大读者的良师益友。

作者短语

拙著《我与音乐》1986年由香港雅兴出版社出版,发行范围主要是港澳及东南亚地区,内地只有少量代销。1989年在我80岁生日时,中央音乐学院声乐系几位校友倡议,并经他们联系、安排,作为生日礼物,由济南黄河出版社重新出版了《我与音乐》。那次再版,收进一些朋友们贺寿和忆旧的纪念文章及题词。

近日,人民音乐出版社华乐出版社的韩英女士热心筹划,为几位老声乐工作者编发系列丛书,把《我与音乐》一书也列入了选题计划。经与编辑出版方商定,这次再版将书名改为《喻宜萱声乐艺术》。对原书中个人“经历与回顾”部分略作增删,且更名为“我与声乐艺术”。对“写作选编”部分作了较大调整,撤除一些旧作,添加几篇新章,并将之分为四部分:论声乐艺术、声乐译作、声乐教学札记、声乐作品演唱提示。第二次出版时加收进来的贺寿文章和题词此次未再录入,书前所附照片亦有所更动,又在书后编进了一个短小的“附录”部分。

算起来,我从20世纪的初年来到人世,见证了国家改朝换代、历经战乱分裂而复归(大陆)统一,又在历史的曲折中发展前行,渐次走向

繁荣强盛,发生翻天覆地变化的进程;更得以在晚年亲眼目睹国家跨进新千年新世纪之际,盛世辉煌的前景正展现在不远的地平线上。作为一个老文艺工作者,我心中十分欣慰,十分喜悦。我要感谢时代赐予我的际遇,感谢音乐界志士仁人对我的眷顾。

我还愿借这部小书再次刊行的机会,向所有记得我、关心我的朋友和各位读者致以一个93岁老人的问候和敬意,同时也向为《喻宜萱声乐艺术》一书的出版付出了辛劳的人民音乐出版社华乐出版社的有关人士致以诚挚的谢忱。

2003年7月3日

目 录

我与声乐艺术	喻宜萱(1)
--------------	----------

家 乡	(3)
-----------	-------

在上海	(8)
-----------	-------

赴美留学	(16)
------------	------

辗转十年	(24)
------------	------

新的历程	(43)
------------	------

教学及其他	(50)
-------------	------

论声乐艺术

声乐教学的探索与思考	(59)
------------------	------

一、声乐教学应遵循的基本原则	(60)
----------------------	------

二、教学中应处理好的几个关系	(67)
----------------------	------

三、教中学	(68)
-------------	------

声乐教学漫谈	(70)
--------------	------

一、发声训练中的几个问题	(70)
--------------------	------

II 喻宜萱声乐艺术

二、歌唱基础训练中的几个问题	(77)
三、培养学生重视音乐素养	(84)
有关声乐艺术的几个问题	(95)
美声歌唱	(102)
一、美声歌唱源流概述	(102)
二、美声唱法的演变	(105)
三、美声歌唱的演唱技术要求	(108)
四、美声歌唱的声音特点	(111)
法国艺术歌曲	(112)
《古斯塔夫·马勒/理查德·施特劳斯艺术歌曲选集》前言	
.....	(129)

声乐译作

声乐作品的释义和表演	(145)
埃伦·佛尔谈声区统一方法	(155)
阿尔弗雷多·克劳斯	(161)

声乐教学札记

五首莫扎特的女高音咏叹调	(167)
一、“我爱她,我将是坚贞的” ... W. A. 莫扎特曲 喻宜萱译配	(167)
二、“请接受我的感谢”	W. A. 莫扎特曲 喻宜萱译配(188)
三、“难道我会忘记你?别害怕,亲爱的人”	
..... W. A. 莫扎特曲 喻宜萱译配	(197)
四、“伟大的精神,高贵的心灵”	
..... W. A. 莫扎特曲 喻宜萱译配	(230)
五、“我走向何方?”	W. A. 莫扎特曲 喻宜萱译配(247)

声乐作品演唱提示

六首法国艺术歌曲	(265)
一、离 别	戈蒂耶词 柏辽兹曲 喻宜萱译配(265)
二、玫瑰花魂	戈蒂耶词 柏辽兹曲 喻宜萱译配(274)
三、小夜曲	雨 果词 古 诺曲 喻宜萱译配(286)
四、春之歌	图尔农词 古 诺曲 喻宜萱译配(295)
五、悲 歌	L. 加莱填词 玛斯内曲 喻宜萱译配(316)
六、睁开你的蓝眼睛	罗比凯词 玛斯内曲 喻宜萱译配(321)

附录:

情系华夏铸艺魂	蓝 南(331)
华夏美声唱法的先驱	周维民(345)
喻宜萱与《康定情歌》	方盛辉 文有仁(363)
喻宜萱简历	(370)

我与声乐艺术

喻宜萱

家 乡

辛亥革命前的1909年9月6日,我出生在旧中国南方一个秀丽的农村——江西省萍乡县清溪乡。那是个江南山水之乡的小村镇,重重叠叠的山峦与纵横交错的溪流,构成了一幅自然优美的风景画。我想,也许是因为这里的溪水条条都清澈见底的缘故,才被人们称为清溪乡的吧!

我家门前有一条大河,西接淅水,直通湘江;屋后竹林茂密,松柏苍翠。家乡的天然风光,给我的童年生活增添了各种色彩和无穷的乐趣。

我是一个生性好动、爱玩的女孩儿,深宅高墙关不住我,家里的人们也很难看得住我。我常乘大人不备,溜出家门,或者乘上私塾的机会,扑向大自然的怀抱,无拘无束地嬉戏玩耍,像一匹脱了缰绳的小马驹似的,在山地林间尽情跳跃奔跑。跑累了,就干脆坐在铺垫着厚厚的松针叶子的山坡上,一次又一次往下滑;有时我灵敏地爬上茶树采摘茶饼大嚼一顿,然后扯起衣襟装它满满一兜子,分送给我的小伙伴们;或者与几个小朋友相邀,用小木棍、尖利的石子儿,挖上几条蚯蚓去河边的石洞口钓小螃蟹,兴头来了,把鞋袜一脱,打着赤脚跳进河里,一只手

提着鞋袜,一只手捞鱼摸虾。最有兴趣的是登上山巅,面朝着幽深狭长的峡谷,一会儿大声呼叫,一会儿低声细语,一会儿放声哈哈大笑,随即屏神静气侧耳倾听,时强时弱、忽高忽低,应声而起的谷底回音由近而远,渐渐消失……它使我感到这一切是那么神奇美妙,引人入胜。现在回想起来,就是拉罗的回声大合唱也难以状其万一。大自然的千姿百态、勃勃生机,深深地吸引和触动着我幼小稚嫩的心灵,孕育着我对祖国大好山河的恋情。它对我进入乐苑之后的艺术美学观点、欣赏趣味、艺术表演的风度气质,以及丰富艺术创造的想像力,无形中,发生了不小的影响。

我出身于书香世家,祖辈有好几代是文人学士。祖父喻兆藩曾是前清翰林。父亲喻相平是清朝末届举人,他常羁留本省和外省的大城市,有机会接触到一些新鲜事物,在新思潮的影响下,他不顾祖父的坚决反对,毅然决然只身一人东渡日本留学,考入早稻田大学。我的母亲张麦秋,是个性情娴静、心地善良的妇女。我生长在一个既封建又有些开明的家庭。在这样的家庭里,即使是女孩子,也必须读书治学、司文墨之道。我的几位姑妈都相当有学问,赋诗、作画、书法样样能行。按我家的惯例,刚刚懂事的我,就得开始捧着《三字经》、《百家姓》逐字逐句地认读。迈进私塾的门槛后,又跟着老夫子似的村镇教师,摇头晃脑地诵读四书五经。待我稍大初识文墨的时候,我家的那座藏书楼,便成了最吸引我的地方。它藏满了中国经典著作、大批名家字画和珍贵的文物。我常悄悄地独自一人钻了进去,轻轻打开紫红色的硬木橱柜,好奇地细细观赏这些珍藏,囫圇吞枣地翻阅那些装帧精美的线装书。这座楼使我从小就受到了丰富的中国传统文化的熏陶,引起了我对艺术和历史的浓烈兴趣。

我父亲是祖父的长子。在他婚后的九年里,我母亲一连生了三个女孩子,此后她再也没有生育。我家的长辈们虽然口头上并未表示有

什么不满,但“不孝有三,无后为大”的封建传统观念,却给我的母亲带来了莫大的苦闷和压力。姑姑们曾几次提出要我父亲娶个偏房,这种重男轻女的世俗偏见,自然激起我极大的反感。我很不服气,什么“女不如男”我偏不信,非要争个高低,长大了做一个好样的,为母亲、为自己、也为两个姐妹争这口气。这件事给我留下了深深的印记,对我的成长产生了很大的影响。原本我的个性就比较强,为了这个缘故,就更强化了我的自信、自立、自强的意识。可以说,这种意识与个性,对我后来所走的生活道路,在某种程度上,起了决定性的作用。靠自己努力奋斗,踏出一条人生之路的信念,开始在我幼小的心灵中萌生。

读过私塾以后,家里把我和妹妹一起送到离家数十里外的萍乡县立小学读书。当时小学学制一律为六年,前三年为初小,后三年为高小,我插班读四年级。和私塾相比,多了算数、历史、地理、体育等课程。萍乡虽是个不大的县城,但由于地下蕴含着大量矿藏,所以外国资本家很早就把手伸向这里。大概是这个原因吧,萍乡小学才会开风气之先,从高小就设有英语课,以《英语模范读本》为教本,三年学了过去,给我以后进一步学习外语多多少少打下了一点基础。可是,语文课学的仍是文言八股。

我是个爱好比较广泛的女孩子。在入小学前,学会了吹箫。到萍乡小后,因为无箫可吹,又学会了弹月琴和吹笛子。我还特别爱好体育,但那时学校没有什么像样的体育器材,能经常玩的只有毽子。我是踢毽能手,会踢各种姿态的花样。从小学我就有这样一个特点:读书能坐得下钻得进;运动能拿得起放得下。这个特点,一直保持到我大学毕业。我在萍乡小学习相当自觉,作文常被贴出来在校展览,年年各门功课成绩优秀。记得有一年,临近期末考试,我患疟疾,家里听说后,立刻派人到湘潭县城请了一位名西医到校给我看病。开始我说什么也不肯看,家人拿我没什么办法,只得请学校教师出面动员。最后病是看了,

但医生开的药,我却一粒也没吃,原封不动一古脑儿全塞进抽屉里。便是在通宵高烧未睡的情况下,白天又不动声色地支撑着去参加考试,一直坚持到考完最后一门。由于是个病号,家里专门派来轿子接我回去。当时我想:年纪轻轻的为什么要坐轿子?你们把我当成小姐,我偏要打破这种规矩。于是,我把衣物等用品全放进轿子里,让轿夫把它们先抬回家。第二天一大早,我早饭也没吃,空着肚子在坑坑洼洼的土路上一口气步行了35华里,回到家以后,没想到我的疟疾也全好了。三年后,我以总分名列榜首的成绩于萍乡县立小学毕业。学校为此还专门派人到我家报喜。就在这祝贺的爆竹声中,我告别了自己的童年生活。

高小毕业后,在南昌担任市政厅长的父亲,将母亲和我们姐妹三人,接到了省会居住。自此,我离别了自己可爱的家乡,踏上了新的生活旅途。

1925年,我考入南昌第一女子师范学校。在女师期间,我对所学的课程都很有兴趣,也很勤奋,学习成绩一直不错。我是学校里极少数爱好体育活动的活跃分子之一,也是女师排球队的一员。我非常喜欢打排球,在我的课桌底下,经常放着一个球,下课铃刚响过,我马上抱起球冲出教室,向操场奔去。或许是在清溪乡就无意练出了跑步的“功夫”,在女师我还曾作为整个班级的代表,参加过校运动会的短跑比赛呢。

家乡人常说,我的嗓门自幼像祖父。据说祖父声如洪钟,站在坡上高声谈话,声音可传至方圆数十里,这当然是夸张了些。也许如人们所说,因为我原来就有学习声乐的条件,加之从小接触到音乐,所以音乐课方面的成绩,可以说在班里没有一个同学能够赶得上我。但我对自己刚刚显露出的歌唱能力并不以为意,丝毫也没有把它放在心上。那时,我做梦也未曾想到过,我以后的命运竟会与音乐事业紧紧结合在一起。