

The Art of Singing

歌唱艺术

[美] 韩德森 著
程淑安 孙颖 译

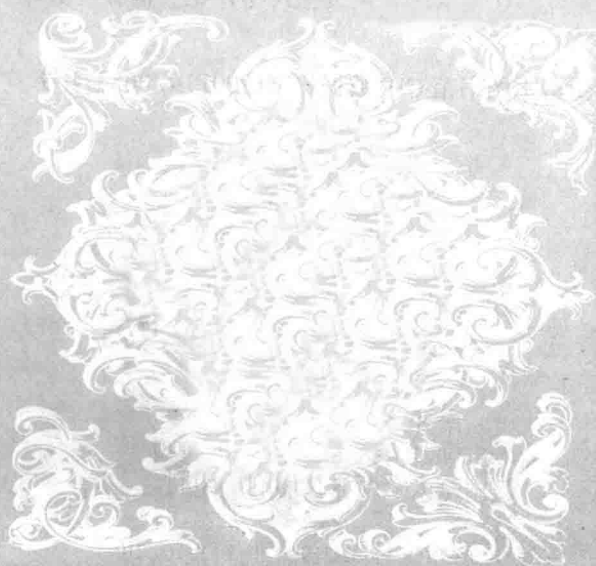
南京出版社

The Art of Singing

歌唱艺术

[美] 韩德森 著

程淑安 孙颖 译

南京出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌唱艺术/[美]韩德森著;程淑安,孙颖译.—南京:
南京出版社,2001.11

ISBN 7-80614-645-8

I. 歌… II. ①韩… ②程… ③孙… III.
①歌唱法 ②歌唱—演员—人物评论—世界 IV.
J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 065344 号

歌 唱 艺 术

[美]韩德森 著

程淑安

孙 颖 译

*

南京出版社出版发行

(南京市北京东路 41 号 邮编: 210008)

南京大众新科技印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 9.5 字数 210 千

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

印数 1~3 500 册

* * *

ISBN 7-80614-645-8

J·45 定价: 20.00 元

关于作者

威廉·詹姆斯·韩德森(Willam James Henderson)是美国音乐评论家,1855年12月4日生于新泽西州纽瓦克,1886年毕业于普林斯顿大学,曾师从安吉罗·托里阿诺(Angelo Torriano)学习声乐,又师从卡尔·兰格罗茨(Carl Langlotz)(普林斯顿的歌曲作曲家)学习钢琴,并自学音乐理论。大学一年级(1883)时,他作为一名记者加入《纽约时报》编辑部,后来成为《纽约时报》的音乐评论家,并一直工作到1902年。那一年,他成为《纽约太阳报》的音乐评论家。他是纽约音乐评论界的老前辈,所作评论的数量和质量深受音乐专业内外行的尊敬,并且,他对歌唱家的定论,被认为是所有音乐评论家中最有权威的。

1889年以后的6年中,他在纽约音乐学院讲授音乐史。1904年以后,他在音乐艺术学院讲授声乐艺术发展,并出版了很多音乐书籍,如《音乐历史》(The History of Music)(1889)、《前奏曲和研究》(Preludes and Studies)(1891)、《什么是好的音乐》(What is Good Music)(1898)、《音乐是如何发展的》(How Music Developed)(1898)、《管弦乐队和管弦音乐》(The Orchestra and Orchestra Music)(1899)、《理查德·瓦格纳——生平和戏剧》(Richard Wagner, his life and his Drama)(1901)、《现代音乐的趋势》(Modern Musical Drift)(1904)、《歌唱家的艺术》(The Art of the Singer)(1906)、《意大利歌剧的先驱者》(Some Forerunners of

Italian Opera)(1911)和《早期声乐史》(Early History of Singing)(1921)等。他还写过一些轻歌剧脚本,包括沃尔特·达姆罗施(Walter Damrosch)的歌剧《西拉诺和小手鼓》(Cyrano and Timbrels)(1905),并且是《标准字典》(1892~1894)的副主笔。

在心理学研究的影响下,他也写小说,例如《男高音的灵魂》(1912)。他是驾驶快艇的行家,还在海军部门工作过,并为孩子们写了《海的故事》(Sea - Yarns)(1894)、《舰旗在飘扬》(A float with the Flag)(1895)、《莫哈克的最后巡航》(The Last Cruise of the Mohawk)(1879)和《导航要领》(Elements of Navigation)(1895出版,1918年重写)。

他担任过12年海军民兵的军官,在西班牙战争中担任过海军上尉,1917~1918年间,担任纽约海军民兵的航海教导员。他是美国文学艺术学会的成员,为美国和英国的杂志撰写故事、诗歌和小说,并为《音乐和音乐家国际百科全书》作出了贡献。1937年6月5日,他因故于纽约自杀身亡。

序 言

说实在的,把这本书的创作当作一件喜爱做的事情,已经过去很久。由于 W. J. 韩德森先生毕生非常热爱歌唱,深深热爱 W. J. 韩德森的人们为本书收集了他写的文章。《歌唱艺术》部分地、也仅是部分地类似于他的早期著作《歌唱家的艺术》。在《歌唱家的艺术》的序言中,韩德森表达了他的愿望,那就是使教师、学生、歌唱爱好者都能清楚并理解他二十五年来对歌唱家艺术仔细和独特的研究见解。韩德森作为一位专业评论家和调查者,大约有五十年的时间,贡献给了音乐和他十分喜爱的歌曲。他没有停止《歌唱家的艺术》的写作,该书于 1906 年初次出版,在几乎耗费他半生时间(按通常对一生时间的计算)之后,他才放下他的笔。作为一位评论家和一位热衷于歌唱的人,他继续写作关于声乐的文章,几乎一直写到他去世的 1937 年夏天。说实在的,据说他 60~70 岁,直到后来 80 多岁时,在纽约的音乐评论家中,他仍然具有最清新的风格。《歌唱家的艺术》一书,在他所写的关于歌唱的著作中,只是一小部分。

韩德森关于声乐艺术最成熟和最完美的大量观点的阐述,在别处也出现过,偶尔会出现在杂志、音乐或其他的专业期刊上,但主要是在《纽约太阳报》,1902 年以前是在《纽约时报》上他出色的评论文章中。在值得考虑的音乐细节和整体方面,美国的报刊上没有出现过更具有思想性和影响力的文章。尽管韩德森用他独有

的谦虚和慷慨指出,亨利·E·克雷贝尔(Henry E. Krehbiel)和菲利普·哈勒(Philip Hale)的文章就音乐而言,比他做得更多。每一位作者都扮演了他的角色,如同批评性的《老卫士》(“Old Guard”)的作者们一样——詹姆斯·G·亨纳克(Lames G. Huncker)、亨利·T·芬克(Henry T. Finck),还有理查德·阿德利奇(Richard Aldrich),还别忘了波士顿的威廉·福斯特·阿波桑普(Willam Foster Apthorp)——但是,我们在此必须提到的是韩德森。由于他的去世,显然需要用某种永久的形式来保存他在《歌唱家的艺术》一书之外所写的大量关于歌唱的文章。

人们也许发现韩德森最好的文章,是在他为《太阳报》写的著名的“星期六特评”之中。这些文章中,他常常总结和阐述他日常的观点。良好的理解是他最初的思考,他接下来的思考会更加完善。他用最彻底的公正和最不受个人感情影响的标准,用最敏锐的洞察力和不疲倦的探索之心,来分析出现在他面前的众多声乐艺术家的歌唱。在他半个多世纪为纽约新闻报纸所写评论的过程中,他实际上被要求对出现在美国舞台上的每一位重要歌唱家作出评判。没有哪一个一流的评论家能像他那样,对来来往往歌唱家的演唱评论是如此不留情面。当然,在其他地方的音乐比赛活动中,每当歌唱家在那里出现,他常常会被请到场。如果自己能去,他从不派助手去评论一场音乐会、独唱会或歌剧演出的效果,这是他的做法。如果是晚上的演唱活动,如果这项活动不十分重要,则通常是他的助手、而不是他本人去打发这个夜晚。因此,韩德森在晚年可以说是处在这样的位置上——虽然他不讨厌这样说它——他表示赞扬和批评的评论都是19世纪80年代中期到1937年之间来到纽约的每一位歌唱家要认真考虑的。虽然他一直是在大都会歌剧院从1883年起的开放时代里写作,但是,他通过出席历史悠久的音乐学院

以及他父亲的剧院协会的演出,获得了丰富的背景知识。他最早的新闻工作成了第二位,由此,对其他而言,评论的重要地位降低了。但是,当他 1887 年开始成为《纽约时报》的评论家时,几乎整整有 50 年,人们每天都可以读到他的评论文章。这些令人吃惊的大量文章都是关于或在歌剧院、或在音乐厅听到的歌唱。

从担任《纽约时报》的评论工作起,直到在《太阳报》完成他的生涯,韩德森保存了他的文章剪贴簿。一季度一本,每一本中的每一篇评论文章都仔细地粘贴,注明日期并做好索引。在后来的年代里,他把他助手的评论也用此方法归档。甚至在音乐成为他主要事业的 1887 年以前,他已经保存了这样的一本剪贴簿。从这本剪贴簿中,人们可以找到他对于音乐学院和早期大都会歌剧院演出的评论,里面还有他关于驾驶快艇的文章,他既是快艇爱好者,也是专家。他是一名写新闻报道的记者,可是也写小说、诗歌、书评,并且与伦敦的“星期六评论”(Saturday Review)有通信联系,还写有许多惊人的各类文章,它们对于喜爱追溯 80 年代早期潮流的任何人都是很好的读物。

《歌唱家的艺术》的再版,是 W. J. 韩德森的愿望。他在去世之前从头到尾看过此书,他感到满意的是,他在 1906 年所写的东西正是他在 1936 年就想要说的。他逝世时,这个目的没有完成。收集和编辑关于歌唱和歌唱家们的主要其他文章这项新工作,移交给了已经签了名、与他全心合作的朋友伊文·科洛丁,使得这本新书可能出版。这本书作为韩德森对他所热爱艺术的部分贡献,既是代表性的,又是综合性的。因此,这本书里有整理过的文章和文章的摘录,最具有活力和意义的大量文章在本书第二部分中已经采用,这一部分是《歌唱家的艺术》中的第一部分。

这些文章中直接的和生活在当代的感觉,而非象征死亡过去

的感觉使人神魂颠倒,这是韩德森对大都会歌剧院歌唱家们生涯的总结。这些歌唱家是德·莱济克兄弟(de Reszkes)、丽莉·雷曼(Lilli Lehmann)、森布里赫、诺迪卡(Nordica)、梅尔芭、卡鲁索以及其他的歌唱家,还包括法勒、庞赛勒、杰里扎、蒂贝特(Tibbett)时代和我们时代受人喜爱的歌唱家。这些文章构成了一部半个世纪的纽约歌剧史。此外,它们可以被认为是曾在美国收集到的最著名的音乐评论文章。它们是清晰的思维和同样清晰写作的典范,这使韩德森成为与众不同的音乐评论家。它们是文学风格和批评评价的典范。在反思这位人物和叙述这位评论家方面,这些文章表明他完全能修改和改变他的判断,但在他对歌唱家的最初评论中,似乎从来就没有根本性的错误。

一些有价值的副刊专栏留给了韩德森每天的评论文章。但是由于他关于声乐文章的数量和范围较为广泛,为了选择这本书的材料,必须事先要做好决定。然而,这篇序言是对这些文章做进一步介绍。对日常评论的研究表明,提到了关于诺迪卡、蒂佩尔(Dippel)、卡尔薇、舒曼-海因克和加蒂斯基(Gadski)的一些特别有趣的事情。随着时间的流逝,韩德森对这些歌唱家的描写更令人喜爱,超过了他对她们初出茅庐时的描写。的确,他开始把诺迪卡看作是她那个时代最伟大的艺术家之一。在《歌唱家的艺术》的序言中,他选择了诺迪卡、森布里赫和让·德·莱济克,感谢他们在资料 and 实际论证方面所给予他的帮助。有许多对于森布里赫艺术的赞扬,但是他却毫不犹豫地指出,森布里赫在一次歌唱中出现了声门冲击。他反复地把带有颤抖音、夸大滑音的发声缺点打上“坏习惯”的标记。

除了他早期所做的直截了当的众多评论之外,后期的大部分评论文章中出现了“谨慎行事”的变化。就像他提到一位歌唱家时所说:“她应该立刻离开舞台,在一位称职的教师门下学

习。这看上去似乎苛刻,但是如果一位女高音能对评论家开诚布公,让他找岔子,那么,她可能听到严厉的、但无论如何对她是有好处的东西。”然而,人们发现他一次又一次地默认新人的紧张和发声的小毛病,而对一些有地位、有抱负、已不是初出茅庐的艺术家们,他则在批评中指出“有趣的、足资教训的实例是他们怎样不唱谱中的音乐”。就像对泰特拉齐尼在曼哈顿歌剧院初次演出所做的评论一样,除了“杰作”之外,没有其他的话。从曾经为无与伦比的雷曼占领舞台、现在为费拉格施塔德占领舞台的那个时代,到大都会歌剧院经常用意大利语演唱瓦格纳作品的时代,沿着这条道路,这样的评论至少是部分地可以重复。罗恩格林在对天鹅的“addio”(“永别了”)曲中唱“Cigno gentil”(“可爱的天鹅”)。^①汉斯·萨克斯(Hans Sachs)、波格纳(Pogner)、考斯纳(Kothner)、贝克梅瑟(Beckmesser)因为“I Maestri di Cantori”(“音乐家的教师”)而处于旺盛时期。读到雷曼把诺玛这个角色的华丽乐段唱得如此深思熟虑,以至于她对这些乐段的演唱为较古板的意大利第一流女高音几乎不能容忍,这的确令人吃惊。还能读到更多惊人的东西。杰出的海尔·尼曼(Herr Niemann)是纽约的第一个特里斯坦,他简直是“糟蹋”了他的音乐,特别是在《女武神》“春天的问候”中。但是,即使是伟大的艺术家,也有杰出的晚场和糟糕的晚场,正如韩德森对他们的评论一样。他曾毫不犹豫地高度赞扬过卡尔薇的一场演出,并责备她在另一场演出中降低了她的艺术地位。他温和地批评过让·德·莱济克的发声——他在最初、也许稍后并不认为它是一种格外优美和重要的噪音,但他赞扬他

① 瓦格纳德国歌剧《罗恩格林》中的主角罗恩格林用意大利语演唱。
——译者

的艺术。他在一篇评论中写道：“始终存在一种但是。”帕蒂有她的局限之处，正如卡鲁索也有他的缺点一样，但是，他们是伟大的声乐家，就像特尼娜(Ternina)、雷曼、诺迪尔和费拉格施塔德一样，他们把永远不会失去光泽的优美歌唱的记忆留给了韩德森。他不是无意识的人，他用他的心灵、他的智慧和他的耳朵去听他们的歌唱。从他的评论文章中，一个人能感觉到他如何通过听到的东西产生共鸣；而且感觉到他的语言具有奏出和谐钟声的震动。他心平气和地做他的工作，幽默是他做不带情感要求的日常工作方法，这些做法贯穿于这位会体会和会思考者带有强烈内心跳动的文章之中。他是一位评论家，对优美的反应是感情和理智的。如果他成为一位“老练的讽刺家”（劳伦斯·吉尔曼的快乐措词），那是因为他有理由知道，优美决不能与音乐或音乐表演相分离——而且，几乎是每天，韩德森都必须去听音乐和写作关于音乐的文章。

奥斯卡·汤普生(Oscar Thompson)

目 录

第一部分 歌唱家的艺术

1 歌唱是什么?	(3)
2 艺术家和大众	(7)
3 呼吸基础	(11)
4 呼吸的方法和起音	(16)
5 开始音的实践	(24)
6 关于声音的形成	(30)
7 声区	(37)
8 渐强渐弱发声法和滑音	(44)
9 轻快技巧的获得	(49)
10 元音的处理	(56)
11 辅音的处理	(63)
12 风格和宣叙调	(69)
13 抒情风格	(78)
14 瓦格纳——歌唱	(87)
15 歌唱家的音乐修养	(96)

第二部分 终身的回忆

1 19 世纪最伟大的歌唱家们	(105)
-----------------------	---------

2	艾玛·卡尔薇	(113)
3	歌唱的变化	(117)
4	泰特拉齐尼夫人的薇奥蕾塔	(124)
5	理想声音的概念	(129)
6	帕奥琳·维阿杜特	(136)
7	现在和过去	(144)
8	发声标准的需要	(150)
9	加利-库奇夫人	(154)
10	阿德琳娜·帕蒂	(158)
11	恩利科·卡鲁索	(164)
12	杰拉尔丁·法勒	(168)
13	维克多·莫莱尔,最优秀的歌唱演员	(173)
14	完美歌剧表演的要素	(178)
15	让·德·莱济克的艺术	(182)
16	大字标题的宣传	(186)
17	杰里扎夫人唱卡门	(190)
18	从男中音到男高音	(193)
19	丽莉·雷曼	(198)
20	米涅·哈克	(203)
21	歌剧和歌唱家	(208)
22	向加利-库奇告别	(211)
23	伟大传统中的歌唱家	(214)
24	罕见的歌唱天赋	(217)
25	庞赛勒小姐和薇奥蕾塔	(222)
26	庞斯和帕蒂	(228)
27	梅尔芭的艺术	(234)
28	华丽歌曲的歌唱家	(239)

29	安东尼奥·斯科蒂	(244)
30	黄金时代的歌唱家	(250)
31	莫里斯·雷奥德和歌剧表演	(256)
32	玛赛拉·森布里赫	(259)
33	费拉格施塔德夫人	(264)
34	其他的时代,其他的卡门	(267)
35	艾纳施汀·舒曼-海因克	(273)
36	费拉格施塔德以及其他优秀的伊索尔德	(279)
	后记	(285)

■ 第一部分

歌唱家的艺术

歌唱是什么？

歌唱是靠人声产生的乐音对歌词的解释。

这是一个定义。它本应该是一个不需要说明的问题，但事实上却不是。你若在歌唱者中听他们谈论这个问题，你会听到关于怎样才能发出优美声音的说法。他们没完没了地重复这个问题，这并不令人吃惊。情况应该如此。因为形成声音的方法会对歌唱者提出这个问题。如果他不能领会自己喉咙里的奥秘，就必须在一开始就停止他的歌唱。他试图歌唱时，他发现某些音不流动，发现这些音被蒙上了面纱，或发现他的喉咙在音的传递中过度地拉紧了，那就是方法上出现了某些错误。

歌唱者又开始厌倦地寻找声乐教师，他又找到一位重新发现波尔波拉(Porpora)秘密的声乐教师，又一次艰苦疲乏地通过厌烦的视唱。

终于，他再一次尝试唱歌和唱 lo！现在他遇到了声音在本能地流动之前的麻烦，这是歌唱者中十分悲伤和普遍的经历。难怪他们在一起思考和谈论发声的艺术。

然而，歌唱艺术从这个惯例中产生出一种巨大的不幸。大厦常常是由于它的地基不牢而停建。我们获得了声音，声音，声音，世界成了一个音乐盒，所有的男男女女仅仅是会叮当作响的东西。人的嗓音完全被当作一件乐器来处理，它就像小提琴一样表达出内心的音乐旋律。我们听到的歌曲十分之九听不出歌词，而当我