

中央音乐学院图书馆藏书

书号

5100.109

总号
登号

140995

卡鲁索的发声方法

嗓音的科学培育

P. M. 马腊费奥迪著

人民音乐出版社

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	5100.109
总登记号	140995

卡鲁索的发声方法

——嗓音的科学培育

【意】P. M. 马腊费奥迪著

郎 毓 秀译

人民音乐出版社

一九八四年·北京

CARUSO'S METHOD OF
VOICE PRODUCTION
THE SCIENTIFIC CULTURE
OF THE VOICE

根据 D.APPLETON AND COMPANY, 1925 年纽约版译出

卡鲁索的发声方法

——嗓音的科学培育

〔意〕P.M.马腊费奥迪著

郎 毓 秀译

*

人民音乐出版社出版

（北京翠微路2号）

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 123千文字 插图9页 5.75印张

1984年6月北京第1版 1984年6月北京第1次印刷

印数：1—10,030册

书号：8026·4211 定价：1.20元

卡鲁索像

前 言

正当此书即将完成之际，这位当代的（也许是世世代代的）歌唱家卡鲁索的猝然逝去，使全世界陷入了悲哀之中。这位举世闻名的、美妙而又非凡的歌喉，将永远地静默下来了。

这本著作是在他逝世前的最后一些时日里奉献给他的。书中忠实地叙述了他的完善而又珍奇的歌唱。

整整十五年多的时间，我有幸和这位大艺术家交往，不仅仅是以医生的资格，而且是他有着深切的友谊。他的歌唱对我在嗓子的问题上和在声乐艺术的探讨上经常起着引导和启发的作用。

由于细致地观察他的歌唱方法，我看到这位大师自己正确地根据自然规律，来运用他的发声方法，而且我有机会试验他的设想和原理，并查明它们和我在本书内阐发的科学部分是相一致的。

我将这本著作比作一个朴素的花环，并满怀钦佩和友谊之情，将它安放在伟大艺术家的墓前。

P.M.马腊费奥迪

目 次

卡鲁索致马腊费奥迪的信.....	1
维克托·摩瑞尔序.....	2
发声结构简要图	
第 一 章 恩里科·卡鲁索——自然歌唱的大师.....	4
第 二 章 本书的目的.....	10
第 三 章 谁来读这本书?	14
第 四 章 歌唱艺术衰落的原因及其复兴.....	19
第 五 章 根据自然规律确定的发声机理上的新原则.....	32
第 六 章 有关声乐训练根本改革的几点建议.....	37
第 七 章 人声和科学的关系.....	39
第 八 章 发声器官的简单扼要的外形轮廓解剖.....	43
第 九 章 第一条原则.....	49
第 十 章 第二条原则.....	53
第 十 一 章 第三条原则.....	60
第 十 二 章 第四条原则.....	70
第 十 三 章 第五条原则.....	79
第 十 四 章 第六条原则.....	85
第 十 五 章 第七条原则.....	94
第 十 六 章 卡鲁索本人讲述的歌唱方法.....	107

第十七章	通过说话声进行声乐训练的根本改革·····	112
第十八章	嗓音和音乐的关系；说话声在声乐 训练中的重要性·····	121
第十九章	讲话声音的培育是歌唱声音培育的 天然基础·····	125
第二十章	谁可以教和如何进行声乐教学？·····	138
第二十一章	意大利语音是声音训练的语音基础·····	146
第二十二章	意大利语音中元音、辅音结合的吐字法·····	151
第二十三章	正确歌唱的实用法则·····	157
第二十四章	喉科医生对歌唱家的一点劝告·····	168
译者的话	·····	172

卡鲁索致马腊费奥迪的信

亲爱的马腊费奥迪医生：

我怀着愉快而又骄傲的心情，接受你题献给我的著作。你通过自己的研究，揭开了人声方面的许多问题并在自然歌唱中以科学的形式理出它的基本原则，从而对音乐界作出了难以估量的贡献。

我本人时常感觉到有一种自然的因素在启发和指导着我的艺术。因此，既然我和你分享同样的印象，让我在此祝贺你，并希望你的高尚的目的能获得圆满成功，俾使未来的学习声乐艺术的学生得到帮助。

你最忠诚的

恩·卡鲁索

1921年5月25日

维克托·摩瑞尔序

纽约西七十街 339 号

1922 年 3 月 3 日

纽约市 D.阿普尔登公司

先生们：

我刚接到你们将要出版的马腊费奥迪医生所著的《嗓音的科学培育》一书的样本，我感谢你们的好意，提前让我看到了这本样书。

虽然迄今只有很少的时间来详细阅读和分析如此重要的著作，然而，我决不放弃这个乐趣，一定把对这本论文实用价值的印象和意见告诉你们。

事实上，前几年，我曾多次鼓励马腊费奥迪医生继续研究他业已悉心加以探讨的、声乐教育中的某些问题，而且这些问题也已证实是科学的。我确实信赖那些研究科学的人，他们是忠实于探讨发声器官的自然功能的。他们研究艺术的目的是为了去解决所谓神秘的声乐问题，这些问题却由于不胜任的教师的无知和冒充内行，而被搞模糊了。

的确，据我在声乐上的长期实践，积四十年的工作经验，有一点引起我注意的（也是有名望的歌唱家一致证实的），就是：艺

术的歌唱是对两种性质不同的部属进行研讨的结果。

1. 从生理方面对发声器官的自然功能进行的探讨。某些情况使这一功能难以有效发挥，甚至不可能发挥作用。这个在声音训练中构成声音的科学(La Science de la Voix)的问题，恰恰是属于那些在医学研究中对这一门已具备专业化知识的科学家和生理学家研讨的问题，而且，他们具备足够的本领能治疗好发声器官细嫩功能方面的毛病。

2. 追求声乐效果，依靠乐句中恰当地分配声音，凭借把色彩和声音揉合起来的手法，依靠以乐感的音，艺术地表达各类戏剧的感情，所有这些研究组成歌唱的科学，则恰恰是属于歌唱艺术家的。他们在长期的艺术实践中，得到了丰富的经验，引导年轻的求学者进入了这一专业，而这一专业也就是他们自己曾亲自获得过的光荣。

这是马腊费奥迪医生论述的论点，也是我经常和他讨论的观点。我的意见是：本书在艺术的发展中能构成真正的进步，它是很通达人情而又普遍适用的歌唱艺术。

你们忠实的

维克托·摩瑞尔^①

^① 维克托·摩瑞尔(Victor Maurel, 1848—1923)，法国歌剧演员、著名男中音歌唱家。——译注

第 一 章

恩里科·卡鲁索——自然歌唱的大师

1873年2月26日，人类从未有过的、最美好的声乐艺术的代表——恩里科·卡鲁索来到了这个世界。

1921年8月2日，正当他的歌唱达到最辉煌的高峰时，他的金嗓子竟然永远地停止了歌唱，于是全世界陷入了悲痛之中。

科学家和声乐专家们竞相分析这位歌唱神手——卡鲁索。尽管他们的看法有分歧，但他们都同意：在声乐艺术史上，从未有过如此美妙和如此感人的歌声。

在这些不同的看法中，有些科学家认为他所以有稀世的歌声是由于他的发声器官的某些特点，并将他美妙的歌喉大部份归功于他的声带。然而，这种观点给音乐界留下的印象，只是认为卡鲁索的金嗓子有着一一种神秘的魔力。

另一些专家认为：卡鲁索歌唱的主要特征是他突出的呼吸力量以及特别强壮的横膈膜和肋间肌肉。

一个简短的分析，可以说明卡鲁索美妙歌唱的真正原因不是像人们所提出的。他的特点不是因为具有罕见的发声器官，而是按照正确、自然规律的完善的功能，形成了他的典型的自然唱法。

作者本人曾观察到不少歌唱家有比卡鲁索更好的发声器官，有比他更突出而有力的呼吸方法（这一代中想到的例子就有塔马诺〔Tamagno〕，现在活着的也大有人在）。可是，在大家的印象中，没有哪一位比得过歌唱家卡鲁索。

事实上，卡鲁索的咽喉器官并没有什么特殊，他的较宽的声带或发声器官的别的特点，并不是对他奇妙歌唱起决定性作用的因素。相反地，他的喉咙有缺陷，如果单单依靠他发声器官的条件，他就不可能成为歌唱家。

卡鲁索经常提到早年一件有关的事。他在 20 岁那年，曾因扁桃腺发炎，向意大利著名的喉科医生，那不勒斯大学教授 F. 马赛依 (Massey) 求医。当他知道卡鲁索是在学唱时，这位名医怀疑地摇头说：“还是干别的吧，你没有学唱的喉咙。”

所有医治过卡鲁索的医生都知道，他的喉咙由于经常吸烟而充血，但从未因此而削减他声音的优美。

因此，使他获得如此伟大成就的，并不是因为他的喉咙是什么神秘的器官。此点，有力地证实了我们的理论，即：给喉咙这个器官如此重要的位置，甚至说只有它才能表现出极美的声音，未免太过份了。

那么，什么是卡鲁索歌唱法的真正特征的主要依据呢？

我和这位伟大男高音的密切往来，使我有机会时常检查他嗓音各方面的情况，并利用和他讨论我的看法的机会，仔细地研究他本人的观点。因此，我觉得在密切观察的基础上，我对这个问题有比较正确的判断。

不只是一个而是几个条件，生理的和心理的条件协调地组合在一个人身上，才造成了卡鲁索这个人类如此异常辉煌的歌声。这些条件能概括在几个字内，即“自然的歌唱”。

他的发声器官完全服从于天然的安排，在解剖学上也不例外。但就其生理功能而言，是我从未见过的最协调的发音机器。他的声带，作为一个男高音来说，太大又太厚，虽然这在他嗓音中不是特别美的因素，但使他具有男低音、同时又有男高音的音域。然而，这并不奇怪，一个男高音、男中音或男低音的音域，不是科学区分的，不是一成不变的。天生就的嗓子特点和音域，在学术上是没有限制的。男低音又唱男高音，女低音又唱花腔的例子，在歌唱家中并非罕见。卡鲁索就有这样的嗓子，他依据天然规律运用它，他唱男中音或男高音都是不困难的。因此，这不是他突出的特征，别的男高音也同样能做到。著名的拉勃拉歇(Lablace)就能做到演唱男低音的角色和男高音的角色同样完好。

然而，一个值得提到的特点，是他声带的柔韧度，这是他的声音具有圆润和丝绒般的柔软特性的部份原因。其重要性是很容易举例说明的，如小提琴E音的一根钢弦和肠弦之间的明显区别，后者由于它的柔韧性在音色上显然更圆润些。

在其它的因素中，与其美妙嗓音有最突出的关联的就是呼吸。当然，卡鲁索时时都有足够的气息供他演唱，他的横膈膜控制得极为精彩，这和他全身的任何肌肉一样地结实。然而，如果说他美妙的歌唱是他呼吸力度的效果，倒不如说是他的智慧加上细腻地处理的结果，这就是卡鲁索唱法的非同寻常的面貌。他时常只用够供应每个音所需要的呼吸量，而不多用不必要的力度，这正是使他音调准确、连贯音和延长音恰到好处的原因。

卡鲁索出于天然的反应，几乎是无意识地在准确的音高上集中他的声音，并且给每个音以科学所要求的不多不少的振动。因而，他的声音和今天占优势的那种学派相反，从不挤压，所以他

从不会唱得冒调。

非常自然地将声音安放在面罩 (masque) 的正中，是他最突出的特色。他的发声总是基于基音上，而不是在泛音上。他能大量地运用泛音，但只是为了丰富他的基音，而不是盖过它。一般而论，当声音是被强压出来的时候，泛音就比基音更突出，歌唱的效果就像一张被远景突出了画面的线条，以致图画都不分明了。在卡鲁索的歌唱中，声音的基本图象是非常清晰、结实而堂皇的，它的许多柔和的线条，使他有力的男中音特色衬托出少有的丝绒般柔软的优美音色。

但是，卡鲁索具有的特殊生理条件是他雄壮又自在的发声和他充分地利用他体格所赋予他的共鸣力量。由于他正确地根据以上的生理规律运用他的发声器官，他的发声是那么准确而自然；对他来说，大部份歌唱就和说话一样。他厚实的音量和稀有的音质——他的特征——是由于他具有富于共鸣的体格，如同有名的斯特拉迪瓦里乌斯 (Stradivarius) 的小提琴一样。若定要强调地把他的声带的性能与他富于共鸣的体格作比较，就等于将斯特拉迪瓦里乌斯小提琴上的弦放在一把普通的小提琴上会失去价值一样。这种次等的小提琴音响效果，恰等于将卡鲁索的声带置于另一个男高音喉咙里发出的声音一样。

因而，一方面，他声音的魔力是由于他以正确的生理机理发声，另一方面，是由于他有出色的身体构造。再加上他个人特有的共鸣性能的结构，为他的声音准备了一个巨大的共鸣箱。

他的面部、胸部和他身体各部位的腔体，甚至于细小的角落，在他发着正确自如而又开阔的声音时，都在产生发响的振动。

他的舌头有特别的灵活性，它能向各方向翻动或让它保持松

松的凹形放在口腔底，因而和他天生拱型的上腭形成了一个宽而圆的空间，这对他的歌唱并不是只增加了一点共鸣而已。

他的鼻子和他的额窦发育良好，加上他宽阔而圆厚的胸部也是产生共鸣的明显因素。实际上，他的又宽又结实的骨架的整体就是他声音的出色共鸣箱。

因而，所有这些条件巧妙地结合在一起，完整地回答了生理学和音响学的规律，从而使他成为一个自然歌唱的辉煌典型。

心理的资质给与卡鲁索富于感情的声音是无与伦比的，它们依存于有把握的正确发声法之中。这就给卡鲁索提供了有利的条件，也使他以他的全部精力用于歌唱的每个细节，并将其声音的美点极为自然地溶合在思想感情之中。

对他来说，歌唱是种乐趣，而不是为了追求某种效果而作的技巧挣扎。因而，观众喜爱他扮演的各个不同的角色。他的思想不会去为了思考音的高低而受到束缚，而永远是随着音乐和歌词去发挥他的歌唱。

他是美声学派中第一个起来废除那种常规的、虽然是美的歌唱风格，他拒绝屈服于使歌词成为音的奴隶的传统唱法，他歌唱文字本身的含意——表达它们的感情和意义。因此，他的动人的声音和他的卓绝的吐字，能使听众懂得和感受到他唱的字意，这使他和其他声乐家相比显得更高超一等。

卡鲁索不是男高音，也不是男中音或男低音，而是三者混合的歌唱家。他有个使人听不出学院派的传统声区分类和不受音域范围限制的嗓子。他用他那同样富丽色彩的男声，从他音域内的最低音直唱到最高音，克服了人声的各种难度，而总是饱含深情、温柔、圆润，同时又具有威力。他的声音似一股金子般的流水。48岁时，这个对许多歌唱家说来已到快结束歌唱生涯的时

候，他却正处于高峰，并还在继续发展，直至他死亡离开人世。

卡鲁索生来就是一位歌唱家，而且具有多方面的才华，这几乎是神圣而又超越人类的天意。他听从心灵的支配超过技巧对他的影响，他的感情是他歌唱的唯一导师。任何事物对他都是本能和直觉的。如果在他开始搞这个专业的时候，没有认清他的声乐天资，那他就会不知不觉地成为老师强加给他的偏重技巧的牺牲者。他的缺陷主要是心理上的问题，而不是嗓子本身。他确实也感到自己有个少有的好嗓子。自然，即是他声音的支配者，并引导他走上声乐专业这条路。因为他的思想和他的心灵合作得很有效，所以他在歌唱上不再碰到任何障碍。可以很明显地看到，在他发展成为歌唱家和艺术家的过程中，缺乏的只是艺术教育与自信心，这使他的自然因素不易进展，而这些因素始终强烈地活跃在他的身上。

这种因素——歌唱的天资——虽然许多别的歌唱者也可能和卡鲁索一样具备，然而他的雄心，热中于艰苦好学以及强烈的进步要求，如此显著地聚于一身却是罕见的。

因此，他虽具有一副少有的天赐的好嗓子，但能享有一个歌唱家和艺术家如此非凡的成就，则只能归功于他自己。

意大利作曲家罗西尼对歌唱家有句名言：“声音，声音，还是声音。”这样的时代已一去不复返了。这可能对他那个时代的音乐很适当。今天，为迎合新的和进步的心理，歌唱就需要具备更多的条件，而这些就使卡鲁索成为当代卓绝的歌唱家。

第 二 章

本 书 的 目 的

近三十年来出版了大量的不同语言的著作,但是,实际上并没有增加什么新的内容,也没有什么大的影响,使声乐艺术有所改进和发展。相反地,有些书基于对生理规律误解,炫示一些荒唐的理论,危害不小。有些书只是用各种不同的形式,简单地重复讲述某些权威,如:托西(Tosi)、奇尼(Mancini)、波尔波拉(Porpora)伽奇亚(Garcia)、圭莱民(Guillemin)、曼德尔(Mandl)和麦肯齐(Mackenzie)等人采用的原则,而他们并不认为这些原则对今天的声乐艺术能起批判性的作用。相对于近年来歌曲艺术性的大大恶化,歌剧音乐却在艺术表现上有了根本的发展。

有句旧格言:“重病须投猛剂。”因此,作者很关心现在的情况,感到已是彻底强调改革声乐教育的时候了。这个改革必须建立在科学规律之上,引导声乐艺术来个根本的改进,使它更好地适应我们时代的要求,从而使声乐园地从停滞的和经验的教条下解放出来。虽然旧意大利学派的方法是正确的,但也有一些不合格的教师用自以为是的声乐知识进行教学,起着破坏性的影响。以上种种原因决定了本书的写作目的。

无论如何,没有足够的理由来斥责光荣的旧意大利美声学派,