

唱歌的艺术

上海音乐出版社

赵梅伯著

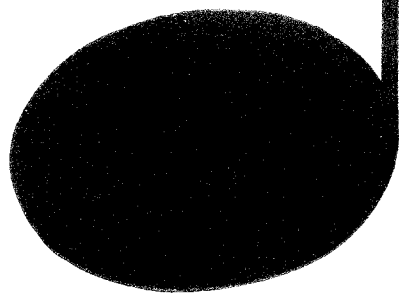

赵梅伯著

唱歌的艺术

上海音乐出版社

161383

责任编辑：方立平
封面设计：麦荣邦
插图：石坊

唱歌的艺术

赵梅伯 著

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

电子邮件: cslem@publicl.sta.net.cn

网 址: www.slcm.com

新华书店经销 上海翔文印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 9.5 插页 2 字数 214,000

1997年11月第1版 1999年2月第3次印刷

印数: 8,001—12,000册

ISBN 7-80553-666-X/J·561 定价: 13.30元

序

〔美〕 汉弗莱斯(Dr. Hugh Humphries)①

赵梅伯教授是著名的华裔声乐教授，他以头奖毕业于欧洲布鲁塞尔皇家音乐院(Conservatoire Royal de Bruxelles)，并在获得罗雷亚学位及爱尔坚奖后，又去伦敦、巴黎、意大利西安那等地从名师学习。他年轻时曾在欧洲及美国各地举行过独唱会，获得各地音乐批评专家们的赞赏。

赵教授曾于1935至1942年间，任上海国立音乐专科学校声乐系主任，此后还就任过西北音乐院长和北平国立艺专音乐系主任。1948年他迁至香港，在港大、圣士提反、英华、真光等校任教。1969年赵教授举家迁至美国，被辛浦森学院聘为声乐主任教授；并同时执教于圣荷西学院与福特希路学院，担任高级声乐指导，并兼拉斯阿托司长老会圣乐团与福特希路女子合唱团指挥。

赵教授曾训练及指挥了许多优秀水准的合唱团，如上海乐进团、上海联合圣乐团、北平合唱团、杭州正乐社、香港联合圣乐团、香港乐进团及梅伯少女合唱团。在美国他指挥的辛浦森圣乐团演出达二百余场。在香港每年举行的学校音乐比赛中，赵氏所指挥的合唱团连获十五年冠军(评判者皆为欧洲音乐界名流)。

①〔美〕汉弗莱斯博士为美国教育家、钢琴家及旧金山辛浦森学院(Simpson College)副校长兼教务主任。

07/03/11

赵教授也曾在香港音乐比赛中担任评判,并任美国加利福尼亚州教会中学音乐评判及帕拉亚图(Palo Alto)举办的 Mu Phi Epsilon 奖学金比赛之裁判。

赵教授可说是桃李满天下,他的学生在中国、香港与美国均为优秀的歌者及教师,其他约有十五位赵教授的学生得过 L. R. S. M. 学位(英国音乐学位)。我很荣幸能认识赵教授,自他迁来加州与我共同执教于辛浦森起,我一直把他当做一位值得我敬爱的音乐家及知心好友。十余年来,他的教学及他指挥的音乐会,均得到了最高的评价。赵教授在欧洲受到过严格的正统音乐教育,他是当今稀有的能把演唱声乐及指挥合唱的技能联为一体的专家。一般说来,我们难以找到一位声乐教授能贯通声乐理论与发音技巧;他在选择节目方面更有广泛及深刻的知识;他还能运用各种不同的音乐形式。赵教授给我的印象是他在音乐上对各方面都能胜任。

还应该提及他对合唱团指挥的能力及技巧:他有能力把一些普通的声音训练成为一个罕有的专业的合唱团;在他突出的音乐修养指导下,他的合唱团在音乐的艺术上到达了最佳境地。在他的指挥下,团员们均能发挥出自心底的歌声,使听众能欣赏到完美的音乐;他如春风似的教导使他的学生受益匪浅,同时在辛浦森校中赢得了所有学生的敬爱。

赵氏的大名均列在《中国名人录》、《香港名人录》、《加州名人录》、《美国名人录》、《世界音乐家》与《世界名人字典》等书中。1975 年赵教授被推为美国最优秀教育家及优秀公民之一。赵教授著有《黄钟》(法文版)、《合唱指挥法》、《中国音乐简介》、《赵梅伯名歌选》(两册)及《唱歌的艺术》等书。

自序

我热爱音乐,致力音乐教育已七十余年。在这段时期中,有感于青年学生极需参阅声乐书籍,而此种中文书籍市场上阙如;有的外文书籍因翻译曲解更易误人;而原版外文声乐书籍又极少由歌唱家本人著写,其中深奥之处不易用文字来表达,因此二十年前,本人决定用中文来写一本研究声乐上微妙问题的书。这就是我写本书的动机。

本书是根据专家、大师、歌唱家的理论及本人七十多年来在国内、国外教学的经验与心得综述而成。这些理论都是被公认的学习原则,不会有盲从的危险。我以为声乐除了民族性文字和作品外,是不宜分派系的;优秀歌者的学习成功因素,都是大同小异的。我认为爱好唱歌的学生,即使你将来希望成为一个摇滚歌者或是爵士歌者,如果你能有一点准确的基本声乐技术与知识,那你的声音或许能逐渐发展,也可保持青春,不会短短几年使你的美丽的声音成为昙花一现。

我于1970年在美国主持辛浦森学院(Simpson College)声乐组,并兼任圣荷西市立学院(San Jose City College)声乐组及福特希路学院(Foothill College)高级声乐科教授。1973年获得声乐大师齐诺贝杆(Gino Bechi)之邀请,再赴意大利参加高级声乐专修班(Accademia Musicale Chigiana),从而对意大利学派有了更深的研究。

本书 1968 年在香港初版时论及“贝尔康多”(Bel Canto)学派。有些读者误会敝人对该学派在声乐上之贡献不够重视。其实敝人当时所针对的是有些“贝尔康多”的作品不合乎今日之潮流,如花腔装饰音歌曲及歌词的浅陋,易使许多无修养的歌者专持声音上的技巧来讨好听众,而却忽略了内心的感受。这是我所感到惋惜的。但关于“贝尔康多”优秀的歌者,他们对发声的自然、母音的准确清晰及超常的共鸣、宽广的音域和音色上的宏美、表现上的细致等都是无可否认的。今日哪里再能听到葛发雷利(Cafferelli)、佛理耐莉(Farinelli)那种歌声呢?

本书的前十三章是过去十几年中写成。这次经向大勋、常受宗先生联系,得以在上海音乐出版社出版,在对书稿作修订的同时,又增补了十四、十五两章。我要感谢向、常二位先生的努力和上海音乐出版社的支持,以及责任编辑方立平先生对书稿极为认真的处理。我的这部书稿能在香港回归之际、本人 93 岁之时与国内广大读者见面,和他们的努力也是分不开的。

赵梅伯

目 录

序	〔美〕汉弗莱斯	1
自序	赵梅伯	1
第一章 引言		1
第二章 呼吸		6
第一节 呼吸的重要性		6
各权威强调呼吸的重要	唱歌与呼吸的关系	呼吸的训练
我的发现		
第二节 运用错误呼吸方法的危险		13
胸部呼吸	腹部呼吸	肋部呼吸
第三节 错误方法产生的不良现象		16
声门受震	声带用力	喉头紧张
上腭紧张	舌尖硬化	嘴唇僵硬
第四节 错误方法产生的恶果		17
声带产生肉结	声带慢性发炎	声带出血
声带松弛		
第五节 生理缺憾		18
胸腹肌不发达	腹肌多脂肪	
第六节 声乐大师的见解		19
加西亚的解释	伊丽莎白·舒曼的方法	雷查克的主张
卡鲁索的观点	结论	

第三章 发声与共鸣	24
第一节 发声概论	24
发音的开始 发声的姿态 口型与舌的位置	
第二节 共鸣	31
共鸣的应用 共鸣的位置 头声之重要 结论	
第三节 声音的分类	36
男女声之分类 不同的音色 声类的转变 结论	
第四节 声域的区分	38
胸区、中区、头区 换声区 男女换声之不同处理 男声的 声区 混声区 男女声之分配	
第五节 起音	46
“起音”的避忌 “起音”的开始 “起音”的练习	
第六节 面罩唱法	50
名歌唱家所采用的方法 面罩唱法	
第七节 关闭声	51
“关闭唱法”与“换声唱法” “关闭”的位置 歌唱家对“关 闭”的重视 “关闭唱法”之由来 “关闭声”之练法	
第八节 发声常见的弊病	57
鼻音 喉音 舌声 白声 抖声 滑音 泛声 浊声 直 声 沙声	
第四章 “贝尔康多”学派	61
第一节 “贝尔康多”之起源	61
阉童歌星 “贝尔康多”的成就 “贝尔康多”的演变 大师 加西亚的功绩 渐衰的“贝尔康多”学派 瓦格纳的影响 “贝尔康多”的吉光片羽 “贝尔康多”的特点	
第二节 “贝尔康多”技术探微	68
持续音 圆连音 滑音 渐强又渐弱	

第三节 花腔装饰音	71
捷音的唱法 回音 震音 倚音 琶音 跳音 其他 结论	
第五章 表情	75
第一节 表情的整体观	75
个性的重要 技术与成就 吸引力 风格 幻想力	
第二节 名作举隅	79
《魔王》《徒然小夜曲》《明日》《旅行之邀请》《钟声》 结论	
第三节 表情的分析	85
乐句 色度 力度 节奏感 速度 音符的价值 乐句与呼吸	
第四节 诗与律	99
乐律与诗律 乐律与诗律的融合 文字的强弱声 译词的不可取 作者的疏忽	
第五节 吟咏调	102
何谓吟咏调 吟咏调的分类 吟咏调的处理 吟咏调的倚音	
第六章 曲类与表演	105
第一节 歌曲种类	105
美声式 戏剧式 默想式 抒情式 幽默式 叙景式 恐怖式 民歌式	
第二节 表演方式	107
意义的表述 动作与表情 均衡之维持	
第三节 表演的损害	109
过份注重支节 以效果取悦 延长之采用 艺术的停止 滑音的唱法 抢板的滥用 音的伸缩 溜音的危险 结论	

第七章 声乐作品(一)

——从巴赫至门德尔松 113

第一节 修养的重要 113

弗雷达的失败 彭赛拉的成名

第二节 早期的作品 115

意大利作品 千古不朽的巴赫 声乐砥柱亨德尔 巴赫与亨德尔的比较 奇妙的海顿 天才横溢的莫扎特 伟大的格罗克 被疏忽的作家

第三节 浪漫派作家 126

先锋贝多芬 艺术歌曲的领袖舒伯特 诗人舒曼 复古的勃拉姆斯 深刻的佛尔富 韦伯 迷人的门德尔松

第八章 声乐作品(二)

——从瓦格纳至现代作曲家 137

第一节 浪漫派后期 137

革新者瓦格纳 乐坛健将理查·施特劳斯 19世纪法国作曲家古诺、比才、圣·桑等

第二节 印象派作家 147

领袖赛沙法朗克 杜巴克的奇迹 渐受爱戴的佛瑞 少年大师雷寇 如画如梦的德彪西

第三节 俄国作家的简介 154

作家速写 里姆斯基-柯萨可夫 作品素描

第四节 英国作曲家巡礼 158

作家寥寥可数 值得注意的作品 结论

第五节 意大利的趋势 163

作家名录 后起之秀

第六节 近代作家 165

雕刻家拉威尔 温馨细腻的萧颂 热情的法雅 严谨的奥
乃格 法朗克的忠实学生荣根与迪宝克 其他

第九章 万国音标与法、德、意文 169

第一节 万国音标..... 169

文字的重要性 “万国音标”记号

第二节 诗意的法文..... 172

特殊的音色 微妙的E音 A、O、U音 U与EU音 四
种鼻音 三个滑音 连续音 子音

第三节 富有强音的德文..... 177

读音概论 “闭口音”与“开口音” “闭口音”的规律 “开
口音”的规定 复母音

第四节 重母音的意文..... 180

发音的基础 闭口音 开口音 有声子音“S” 无声子音
“Z”

第十章 英语唱法详解 183

英语读音概论 英语读音少规律 英语中的A[ɑ]音 强
子音前的A[æ]音 特殊的“复母音” “冠首词”的e音
R的唱法 B、D、G三个尾音 连贯唱法 不宜唱相连之
音 S、Z与NG With字后面

第十一章 声音的健康及其他..... 191

第一节 值得重视的问题..... 191

错误的方法 生理上的病害 歌者与卫生 敏感性

第二节 女性问题..... 195

月经期间 怀孕期间

第三节 音乐会节目..... 196

注意不同的时代 注意不同的作者 注意不同的技术 注

意不同的性质 注意调性的改变 注意节奏与速度 注意不同的情绪

第四节 学习与择师…………… 198

年龄的问题 准备工作 择师的重要 勿信赖宣传 名家非名师 教练不同教师 勿以感情用事 勿轻信批评 勿被愚蒙 勿以偶像选师 勿随年轻教师 其他

第五节 克服怯台…………… 201

怯台是病态 怯台之起因 解救方法 结论

第六节 服装与台风…………… 204

服装单纯 台风自然 结论

第十二章 世界著名男歌唱家…………… 207

塞尼西诺 贝纳干 葛发雷利 弗理耐莉 范路迪 鲁比尼 曼纽爱尔·加西亚 赖巴提·弗兰西斯果 马开西·沙尔佛多雷 裘利·史托克霍森 维克多莫雷 吉贾蒲衣 威廉·莎士比亚 法兰契司哥·达马诺 钟·雷查克 爱德华·霍查克 波耳亨利·柏赖松 白迪史底尼 毛利史·雷诺 马赛尔·裘耐 安迪梦·克利梦 卡鲁索 夏里亚宾 裘雪贝·迪路加 爱迪华·钟森 麦高麦克 马堤奈里 弗利迪·箫耳 铁多·史基帕 吉里 麦尔修 安素 亚蒙·克拉贝 毛利史·维南 查利·汤姆斯 瑟普尼士 理查·陶巴 平札 罗兰丝·狄白特 理查·葛乐克史 马希阿·珊干 钟·皮尔士 黎拿·华伦 乔奇·伦敦 裘西·贝尔林 利查·脱克 提多·高比 亚伯·麦利 维廉·华飞 费许·迪司考 钟·维克史 拉瓦罗蒂 多明戈 斯义桂

第十三章 世界著名女歌唱家…………… 224

福史添娜·鲍多尼 亨莉爱多·桑德克 马利亚·马丽斯

朗 吉妮·林特 马梯尔·马开西 阿达莉娜·帕梯 爱
 玛·阿尔贝尼 黎莉·雷曼 马赤拉·孙布里希 耐莉·
 梅尔芭 舒曼·亨克 路依沙·泰脱拉契尼 路依史·荷
 美 曼莉·嘉敦 嘉丽·库契 马利亚·巴利安妥 伊丽
 莎白·舒曼 马利亚·叶莉茶 罗泰·雷曼 罗沙·彭赛
 尔 符拉斯塔 海伦·曲劳勃 马利安·安德逊 葛来达
 史·史华桃 阿尔诺·史旦贝 伊丽莎白·许佛考夫 雷
 娜脱·泰芭第 马利亚·卡拉斯 维多利亚·罗安吉莉士
 格利娜·维许南夫司加亚 费利司·克尔敦 路芊内·
 阿马拉 雷奇妮·葛雷史宾 莉红丁·百莱斯 钟·苏雪
 兰 贝佛莉·雪儿史 雷娜脱·史考多 玛丽莲·洪

第十四章 世界著名歌唱家谈声乐技术(摘要)…… 235

阿尔贝纳斯的见解 约翰·亚历山大的见解 玛蒂纳·阿
 鲁约的见解 库尔特·鲍的见解 弗兰科·科雷利的见解
 费奥兰扎·科沙托的见解 雷奇内·克里斯平的见解
 吉尔达·克鲁士罗马的见解 克列斯茅纳·多脱考姆的见
 解 普拉西多·多明戈的见解 帕布罗·埃尔维拉的见解
 尼右莱·盖达的见解 博纳尔多·贾以奥第的见解 玛
 丽丽·霍恩的见解 詹姆士·马克雷肯的见解 津卡·米
 拉诺夫的见解 希里尔·米尔纳斯的见解 安娜·莫福的
 见解 帕特里斯·芒塞尔的见解 比吉特·尼尔松的见解
 马格达·奥利韦罗的见解 帕瓦罗蒂的见解 雅·皮尔
 斯的见解 罗白泰·彼得斯的见解 保尔·普里斯加的见
 解 罗沙·蓬赛尔的见解 盖尔·罗宾逊的见解 马里
 奥·塞雷尼的见解 丽泰·夏的见解 贝弗利·西尔斯的
 见解 丽萨·史蒂文斯的见解 琼·萨瑟兰的见解 结论

第十五章 声乐技术再探究…………… 265

第一节 赖巴提父子之箴言.....	265
第二节 歌剧声音之分类.....	269
女高音 女中音与女低音 男高音 男中音 男低音	
第三节 今日三位著名男高音.....	271
多明戈 卡雷拉斯 帕瓦罗蒂 结语	
第四节 我国歌剧家在国外之境遇及其他.....	280
第五节 简介几本声乐书籍.....	283
附录:参考书目	288

第一章 引言

世界上除了哑巴,任何人都能发出声音,但是一种美妙而有艺术修养的歌声,是须经过严格合理的训练过程才可以获得的。男女的生理构造不同,即同一性别亦各异。有适宜唱高音的,有适宜唱低音的。有的人音量宽,也有的人音量狭。尽管禀赋各有不同,但如果因材施教,加以诱导启迪,歌唱必能美妙动人,这是无可置疑的事。任何乐器演奏技术,在音色上,其最高目标,不外是尽其所能地模仿美妙的歌声,因为在音乐的领域中,最动人的音乐,毕竟还是人们自己的歌声。

美妙的歌声是无价之宝,它可以使歌唱者自己引为无限的愉快和光荣,并能感动万千听众心声。但是世界上有多少美妙的歌声,由于自我盲目的摸索,或者因教师错误的指导,而使一个歌唱者辉煌灿烂的艺术前途“失之毫厘,谬之千里”了。

什么是一个正确的唱歌方法?如何才能发展一个美妙声音并保持声音的珠圆玉润?这的确是一个极难解答的问题。因此有许多爱好歌唱者不知从何处着手,浪费了光阴与金钱,等到知道错了,后悔已迟。除了上帝的神迹外,没有人能改变你的声音。

我本着五十余年对声乐的学习、体认和教学的经验,又因曾亲闻世界许多伟大歌唱家及声乐权威的教诲,略有心得,现将所知的一切,归纳在一起写成此书。这些方法是“活”的,必在不同的情形下,加以不同的应用。如何应用才适当?这要靠你老师的

学问与经验,及他对你彻底的了解,以及小心指点才能引导你进入正确的途径。我不能说在这里所介绍的方法是唯一正确的方法,或者说是我的秘诀。须知音乐上是无所谓秘诀的,我不能以个人的意见来代表一切。

我强调声乐教学法不能硬性规定,而是要根据各人情形和由经验丰富的老师予以决定,他应注意你的先天禀赋及各方面的配合,从而引导你均衡地发展。各有关歌唱器官之锻炼与协调及精神的贯注,运气的集中,都需按部就班地去达到目的,这并没有捷径可走,正如奥国伟大声乐家伊丽莎白·舒曼(Elizabeth Schumann)所说:每个好的老师,都有他自己成功的方法,而许多歌唱家采用他们不同的方法,亦有美满的结果。但我们不能说,我这个方法施之于任何学生都能收到同样的效果。同样,一种方法也许对一个歌者有利,但对另一个歌者却有弊。我们的原则是声乐与一切技术无论如何必须出于自然与合乎科学。

可惜今日世界各国,很少有教师和歌唱家能够在唱歌技术的问题上彼此完全见解一致,甚至在有名望的教师与歌唱家之间也是如此。这也许是因为没有其他科学像唱歌那样,在技术上存着许多莫衷一是,甚至相反的意见。马拉费奥底(Marafioti)医生在1921年著写的《卡鲁索发声的方法》一书(这本书是在卡鲁索忽然病卒前完成,书的封面有一张卡鲁索签名的照片,书首页则刊有卡鲁索给他的一封信),这本书虽称为《卡鲁索发声的方法》,但马拉费奥底在第224页上却说:“大家都知道世界上伟大的歌唱家都不知如何发声。”他又说:“卡鲁索试验检查他的声音,毫无结果,他的唱法都是极自然的。”并且他在该书160页上又谈及卡鲁索教学生,说他只教过一个学生,而结果却无法教好他,因为他无法向学生解说他的方法。所以我们由此可见许多写