

韩 斌编著

20世纪

Great Singers of 20th Century

歌唱大师

Enrico Caruso
Beniamino Gigli
Tito Schipa
Jussi Bjorling
Mario del Monaco
Giuseppe di Stefano
Franco Corelli
Manuel Lanza
Carlo Bergonzi
Nicolai Gedda
Alfredo Kraus
Fritz Wunderlich
Luciano Pavarotti
Rene Kollo
Plácido Domingo
José Carreras

音乐爱好者丛书 表演艺术家篇

韩 斌编著

20世纪 歌唱大师

Great Singers of 20th Century

上海音乐出版社

音乐爱好者丛书
表演艺术家篇

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪歌唱大师/韩 斌编著. - 上海:上海音乐出版社,2003.5
(音乐爱好者丛书)

ISBN 7-80667-280-X

I .2... II .韩... III .音乐家-生平事迹-世界 IV .K815.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 012452 号

策 划:刘 蔚

责任编辑:沈庭康

封面设计:陆震伟

20 世纪歌唱大师

韩 斌 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海新华印刷厂印刷

开本 889×1194 1/32 印张 11.625 字数 316,000

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-280-X/I·3 定价:23.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-65412603

序

这是一个美丽的世界,有红花绿草,有蓝天白云。当你看到长空鹰击、浅底鱼翔的景象时,更会感慨这天地因为有了生命活力才更显可爱。但自然万物只是为着繁荣而竞争;而人类却是为了精神的最终自由而执着追求。这当然是一个非常艰巨、非常漫长的历史使命,因为人们的灵魂还每每为物欲所困。

于是这世界便有了音乐。倦慵之时轻声吟哦,让我们忘却现实的困惑;随着声音的和谐,心灵已先期到达了臻美的境界;虽然这自由是有限的,但心灵的欢愉哪怕是只有片刻,却往往能给人毕生记取的力量。

于是我们打开广播电视,走向音乐厅堂,欣赏大师们演奏的各种乐章。

听着他们对作品所作的细微注解和令人信服的诠释,听着他们指尖流淌出来的优美音色,我们放心地把自己的感情交付给他们,脉搏和他们的节拍一起跳动,灵魂和他们的歌声一起感伤,血管中的狂涛跟随着他们的激情一起奔向高潮,宣泄了对人生价值的期盼热情。

一曲终了,掌声雷动的时候,也正是我们对大师们的崇拜到了升华的瞬间。

于我们不满意仅仅只是欣赏他们的表演。因为他们优雅的品味和精湛的技巧,证实了“只要奋斗,便可超脱”的

人生真谛；于是我们更渴望着了解，他们是怎样成功的，是命运恩赐的机遇，还是历经千百次磨难；是血液中的优良基因，还是临苦的砥砺。

我们也想领略他们的风采：他们怎样认识世界，怎样处世待人，怎样面对金钱荣誉，又怎样决策鸿图大略，使自己的事业直指巅峰。

眼前这套小丛书向人们讲述的正是二百多位活跃在20世纪音乐舞台上的钢琴家、提琴家、声乐家和指挥家们如何成功的小故事，虽然也可以作为查询这些表演艺术家们资料的便览手册，但更是一套富有营养价值的精神食粮。是以为序，向音乐爱好者作一推荐，相信大师们的故事和他们的艺术一样也会使我们灵魂愉悦。

林 华

癸未暮春于望街亭

男高音

- 1 苦难与辉煌——卡鲁索
- 7 意大利美声学派的终结者——吉利
- 14 没有高音的大师——斯基帕
- 18 唯美主义者——毕约林
- 23 黄金小号——莫纳科
- 29 永远的第一男高音——斯苔芳诺
- 34 唱片教出的高音——科莱里
- 39 英年早逝的传奇人物——兰扎
- 44 最伟大的威尔第男高音——贝尔贡齐
- 51 全面的抒情男高音——盖达
- 60 孤独的长跑者——克劳斯
- 68 莫扎特男高音——冯德利希
- 72 高音 C 之王——帕瓦洛蒂
- 85 抒情的瓦格纳男高音——科洛
- 90 歌剧之王——多明戈
- 101 天鹅绒嗓子——卡雷拉斯
- 108 墨西哥人的骄傲——阿兰扎
- 114 盲人歌唱家——波切里
- 118 第四大男高音——阿兰尼亚

122 分享第四大男高音荣誉的人——何塞·库拉

男中低音

128 歌神——夏里亚平

133 魔鬼般的低音——平查

137 活斯卡尔皮亚——戈比

141 夏里亚平再世——克里斯托弗

145 探索舒伯特之路的人——费舍尔-迪斯考

150 最伟大的费加罗——普莱

157 全能威尔第歌手——卡普切里

161 连莫扎特也要赞叹的唐璜——米尔伦斯

167 成功的威尔第男中音——布鲁松

172 总谱和原著一起读——范·达姆

177 狡黠的汉斯·萨克斯——维克尔

182 声音的魔术师——艾伦

187 低音炮——特弗尔

女高音

- 191 伟大的内莉——梅尔芭
- 196 夜莺中的佼佼者——加利·库奇
- 200 完美的伊索尔德——弗拉斯达德
- 204 耀眼的美国明星——罗莎·庞赛莉
- 209 最伟大的独唱家——施瓦茨科普夫
- 214 霹雳女高音——尼尔森
- 219 天使之声——提芭尔蒂
- 225 美丽的维多利亚——安赫莱斯
- 229 女神——卡拉丝
- 240 最伟大的威尔第女高音——普莱丝
- 246 美声女王——萨瑟兰
- 256 人淡如菊——阿美林
- 260 大器晚成——卡巴耶
- 267 美声歌剧的叛逆者——司各特
- 273 最理想的薇奥丽塔——卡特鲁巴斯
- 278 大洋洲的骄傲——卡娜娃
- 286 歌剧舞台上的常青树——弗蕾妮
- 291 黑珍珠——杰西·诺玛
- 295 天然去雕饰——波普

- 300 为歌唱而生——里恰蕾莉
- 305 金嗓子——格鲁贝洛娃
- 311 百灵鸟——芭托
- 317 火车司机的女儿——乔治乌
- 321 我们时代真正华丽的声音——弗莱明

女中低音

- 326 美利坚国宝——安德森
- 331 能唱莱奥诺拉的女中音——路德维格
- 336 全能女中音——霍恩
- 341 卡门的最佳演绎者——贝尔甘莎
- 347 英俊的玫瑰骑士——法丝宾德
- 351 希腊百灵——巴尔莎
- 357 快乐的塞茜莉娅——巴托莉

苦难与辉煌——卡鲁索

卡鲁索(Enrico Caruso)

恐怕是20世纪名声最大、也是出场费最贵的歌唱家，1921年去世时，他的演出费高达当时天文数字般的50万英镑。人们评价他是20世纪最伟大的男高音歌唱家，著名声乐传记作家司各特则把他列为意大利美声传统最后一位大师。

恩里科·卡鲁索1873年2月27日生于意大利那不勒斯，他家境贫寒，父母都是普通的工人，家里没有更多的钱供养孩子们读书（卡鲁索家有21个孩子），卡鲁索就成了个整天在街上流浪的野孩子。他的早期音乐教育来自当地的圣塞维琳诺教堂唱诗班，后来由于变声，卡鲁索不得不离开唱诗班，参了军。意大利人天生就爱唱歌，据说以前在斯卡拉歌剧院，每当演员忘了词，使一首咏叹调唱不下去的时候，台下的观众就会接着替他唱完。卡鲁索也深爱唱歌，有一天，军队里的战友硬是把他带到意大利著名声乐教师弗吉尼家里去，弗吉尼仔细听了卡鲁索的演唱之后很严肃地对他说：“你的嗓音就像透过百叶窗的风声。”最终，弗吉尼允许他旁听但不答应收为学生。

卡鲁索很尊重老师，为了表示郑重，每次上课，他总是穿着自己惟一的一件廉价黑色西服，最后西服褪成绿色，他没钱买新的，于是就用染料自己动手染。这个刻苦的学生总是步行到老师家听课，有一次卡

鲁索总算买了双新鞋,不料正好赶上下大雨,结果那双鞋子穿坏了,他只能光脚走回家。当时卡鲁索的声音条件并不好,而且发声方法很成问题,以致于许多高音唱不上去,老师认定他是男中音,别人也常常因此嘲讽他。

1895年,卡鲁索终于有机会登台,22岁的卡鲁索在家乡那不勒斯演唱了《浮士德》,此后他一直在诺弗歌剧院演唱,但并没有一夜成名。他知道自己声音之所以无法达到更高的音域在于发声方法不对。后来,经过刻苦钻研,卡鲁索终于摸索出一套充分发挥自己中声区丰满温

暖的音色与高音区甜美圆润相结合的唱法,最后产生出只能是属于他的辉煌歌声。由于这种特殊的音色,卡鲁索既能演唱像拉达梅斯这样的戏剧男高音角色,也可以同时扮演纳莫里诺这种甜美的抒情男高音,甚至可以唱更低音的角色。有一次在费城演出《艺术家的生涯》,与卡鲁索配戏的男低音塞格罗拉突然嗓音嘶哑,无法坚持下去,卡鲁索毅然披起他的斗篷上台唱了第四幕那首著名的《告别曲》。观众竟然没有听出这是男高音在唱,但这可瞒不过指挥波科克,戏一完,他就冲到后台责问卡鲁索

难道是疯了不成?这场演出当时被录了音,可是这件事情无法公开,后来卡鲁索还幽默地调侃:“哎,那对别的男低音可是不太公平,其实我是个不错的男低音呢!”

渐渐,卡鲁索的名字开始为人们所知,1900年,斯卡拉歌剧院首次与卡鲁索合作,上演《艺术家的生涯》,这是一次成功的起点。一年后的3月16日,托斯卡尼尼首度与卡鲁索合作,指挥了《梅菲斯托菲勒》的演出,舞台上卡鲁索与夏利亚平珠联璧合的精彩演出使观众为之疯狂。

但真正为卡鲁索赢得声望的机会却是在一年之后,1902年,卡鲁索在蒙特卡罗与当时如日中天的著名女高音歌唱家梅尔巴合作,同台演出《艺术家的生涯》,他及时把握住了这次难得的机会,让世界认识了这位而立之年、大器晚成的声乐奇才。

1903年,卡鲁索来到大都会歌剧院,在那里一直工作到1902年,在这十七年的岁月里,他一共塑造了36个性格迥异、难度不同的歌剧角色,前后演出622场,8次参加美国巡演,为大都会歌剧院在20世纪初的发展立下了汗马功劳。1919年,为庆贺卡鲁索艺术生涯二十五周年,他举行了独唱音乐会,曲目包括《爱之甘醇》和他最拿手的保留节目《丑角》。可以说,对《丑角》中卡尼奥这个人物的理解,卡鲁索超过了同时代任何一位歌唱家。卡鲁索的妻子多萝茜曾经回忆,有许多次她丈夫演唱卡尼奥后都在后台啜泣良久,甚至晕倒在舞台上,卡鲁索告诉她:“在我的一生中,受的苦太多了!”卡鲁索1897年曾与女高音贾齐蒂同居,并生有两个儿子。

然而,有一天,她竟然带着两个孩子不告而别,永远离开了卡鲁索。这简直令卡鲁索发疯,他到处寻找他们,可是,晚上还有《丑角》的演出。剧中人同他一样,失去了心爱的妻子却还要强颜欢笑登台演唱,那天晚上,卡鲁索是哭着把著名咏叹调《粉墨登场》唱完的,从此这首曲子便成了他的保留曲目。

成名之后,只要卡鲁索的名字出现在大都会歌剧院的海报上,票房就可以担保,不论是达官显贵还是平民百姓,都喜爱他的演唱。1919年,卡鲁索

苦难与辉煌——卡鲁索

在露天为两万多观众演唱《卡门》，阳光灿烂的天空突然下起了大雨，卡鲁索原打算等观众退场就结束演出，然而没有一个观众肯离开，其实因为雨声太大，许多观众连一句词都听不见，但他们就是看看卡鲁索的表演也甘心，最后，演出在五次谢幕和电闪雷鸣中结束。

有许多人追问卡鲁索何以能成为伟大的歌唱家，他的回答至今令人捉摸不透，“饱满的胸膛、一张大嘴，百分之九十的记忆，百分之十的才智，大量艰苦的劳动和一点心计”，这正是卡鲁索的绝好写照。卡鲁索的嘴很大，口里含一只鸡蛋也看不出来，他的勤奋刻苦更使他拥有大量保留曲目。卡鲁索在技术上有许多旁人难以比拟的优点，比如他的呼吸力量就十分惊人。卡鲁索个子不高，胸膛开阔，呼吸很深，听他的唱片就会发现很难听出他在什么地方呼吸，仿佛他总有不完的力量。他使用的是意大利美声学派奉为典范的两肋横膈膜联合呼吸法，这种方法很自然，但需要很好的肌肉控制能力，只有经过长时期艰苦的训练才能真正成功运用这种呼吸法。

卡鲁索的音量经常变化，他有一种绝技，就是能够把一个音持续从 ppp 唱到 fff，中间听不出音区转换时的痕迹，一气呵成，这种极富变化的音量使他在处理角色时往往能够达到意想不到的特殊效果。和吉利一样，卡鲁索喜欢用最小的力量获得最大的效果，吉利这样做是因为在低音区他不太敢用强，卡鲁索这样做是为了达到完美的效果，他那种瞬间爆发的演唱方法使观众为之疯狂。

至于心计卡鲁索从来就不少，托斯卡尼尼这个老实的帕尔玛人，甚至认为卡鲁索的心计有些过分多了。卡鲁索非常聪明，他没有接受过系统的学校教育，却能讲七国语言，他喜欢享受，爱抽烟（他的烟瘾很大，每天要抽两包埃及牌香烟），还喜欢集邮、剪报和收集古董，没有学过绘画，可他却津津乐道于画漫画，而且颇负盛名。

卡鲁索是世界上第一位灌录唱片的歌唱家，1902 年 4 月 11 日在米兰德斯旅馆他灌录了 10 首歌曲，从此开始了录音生涯。卡鲁索一生录有近二百五十种唱片，从他并不算太长的十九年录音生涯与录音史初期技术落后的历史背景来看，工作量是非常惊人的。对于录音，卡鲁索

极为认真,凡是不太好的录音,他总是坚持把母带当场销毁,而且每次录音,他都要反复演唱直到满意为止。有一次,卡鲁索录罗西尼的《圣母悼歌》,有个片断他唱了许多遍才满意,等完了事,他摘下了领带上的一个珍珠领针送给了筋疲力尽的小号手。

1920年11月15日,卡鲁索在大都会歌剧院演出《丑角》,演出开始时,他仍穿着那身著名的卡尼奥服装,还挎了个篮子上场。但不久他就开始咳嗽,起先卡鲁索还背过身去,后来咳嗽越来越频繁,并开始吐血,只一会儿功夫,他的罩衫就被鲜血染红了,但这位严肃的艺术家仍然不屈地演唱。工作人员递给他毛巾擦血,片刻功夫舞台上就扔满了鲜红的毛巾,可是他还在演唱。最后观众席里爆发出叫声:“停下!”“不要让他再唱了!”终于,卡鲁索停止了演唱,因为他晕死了过去,11月24日,他仍坚持演出,这是他一生中最后一场演出,剧目是《犹太女》,他再次吐血,从此不得不永别舞台。

卡鲁索患的是急性胸膜炎,在剩下的一年多的余生里,他受尽苦难,多次手术,还切除了肋骨,但一切都已经晚了。

1921年8月2日,苦难终于结束了,本世纪最伟大的男高音歌唱家恩里科·卡鲁索在病痛的折磨中去世,他的最后一句话是对妻子说:“多萝茜,我太疼了,喘不上气!”去世时年仅48岁。

推荐唱片:

1. 卡鲁索全集(12 集)

编号: RCA GD 60495 - 2

2. 爱情中的卡鲁索

编号: RCA 09026 - 61639 - 2

收入了《阿依达》、《卡门》、《艺术家的生涯》、《爱之甘醇》、《拉美莫尔的露契亚》中的爱情咏叹调。

3. 卡鲁索重唱集

编号: RCA NA 09026 - 61638 - 2

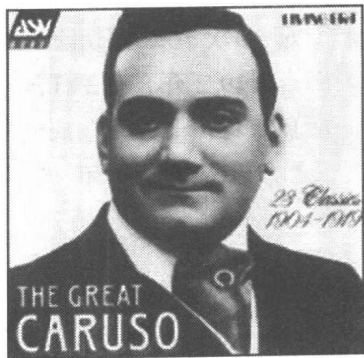
可以听到卡鲁索与 20 世纪早期著名声乐表演艺术家们的精彩合作, 包括露卡、卡里—库齐等人的经典录音, 现在已经难以寻觅。

4. 卡鲁索演唱的《浮士德》(选段)

编号: RCA 09026 - 61244 - 2

5. 卡鲁索演唱的威尔第选曲

编号: RCA 09026 - 61242 - 2

意大利美声学派的终结者 ——吉利

20 世纪初,出现了三位意大利籍的著名男高音歌唱家——卡鲁索、吉利与斯基帕,三人的风格各有千秋,但艺术生命最长,影响最大的却是吉利(Beniamino Gigli),直到 20 世纪 50 年代,吉利依然活跃于世界声乐舞台,当时卡鲁索已经去世将近 20 年,斯基帕也早已息影舞台。吉利被认为是意大利美声学派的最后一代大师,卡鲁索很了不起,但去世过早,没有留下系统的方法,斯基帕依靠技巧取胜,但后世对他的方法也所知甚少,只有吉利,不仅为我们留下了大量经典唱片供后学借鉴,而且还为后来者开拓了新的意大利美声学派法门,特别是他精湛的半声技术更是难以超越的巅峰,从这一层意义上说,吉利当之无愧是 20 世纪意大利美声学派的终结者。

1890 年 3 月 20 日,吉利出生于意大利北部小镇雷卡纳第,他的父亲是个鞋匠,母亲没有文化也没有工作,吉利是家中 6 个子女中最小的孩子,家境十分贫困。吉利自幼喜欢唱歌,他有一副甜润的好嗓子,高音区很有质感,接近女声。7 岁时,吉利

意大利美声学派的终结者——吉利

找到了一份小工,到家乡的教堂敲钟,在教堂,他结识了管风琴师拉查里尼,后来他成为了吉利的第一位音乐老师。拉查里尼吸收吉利参加教堂唱诗班的活动,虽然吉利年龄很小,但美妙的童高音却令一起唱歌的大龄孩子敬佩不已。但是,由于家境贫困,吉利不得不到处做学徒,他学习过木工、裁缝、药剂,这些职业都是为了糊口不得已而为之,吉利并不喜欢。15岁时,凑巧有一群大学生想演一出小歌剧叫《安杰卡逃跑》,缺少一个女高音参加,吉利自告奋勇首次登台,展示出他华丽的音色,观众为之疯狂。

17岁时,吉利再也无法忍受家乡的沉闷气氛,只身来到罗马,希望能够拜师学艺。结果,在哥哥的介绍下,吉利来到当时小有名气的教师斯苔法尼家试唱,斯苔法尼教学经验丰富,他对吉利的美妙音色印象深刻,于是答应吉利在他家一边打工一边学习。斯苔法尼与后来吉利的老师马尔迪诺一样,都教授吉利传统的意大利美声唱法,没有繁琐的练习和强加于人的方法,而是诱导学生自己寻找到适合自己的道路。然而,正当吉利的学业突飞猛进的时候,他不得不去服兵役,所幸因为他的声乐特长,部队特别安排他在司令部当电话兵,当时他常常在电话查线的时候唱咏叹调,在部队里很有名气。

退役后,吉利没有了工作,只好到处找兼职度日。走投无路之际,他来到罗马著名的圣塞西利亚音乐学院准备报考,在17名考生中只有他一个不会弹钢琴,而当时音乐学院规定不会弹钢琴是没有资格入学的。但是,当主考老师们听完了吉利演唱的《玛尔塔》、《露易莎·米勒》之后都惊呆了,他们决定破格录取吉利并给予他奖学金。在音乐学院求学的岁月里,吉利上午在柯托尼的声乐班上课,下午到教育部摄影局当兼职技术员,半工半读,对于这个没有一点正规声乐基础的学生柯托尼因材施教,他给吉利打下了坚实的发音、吐字基础,然后,这位没有门户之见的教师把吉利推荐给了当时著名的声乐大师罗扎蒂,他是一位对意大利美声唱法有精深研究的专家,正是罗扎蒂发现了吉利在声音上的致命弱点,吉利掌握呼吸的技术不好,往往用很大的力气唱高音,结果还是上不去,罗扎蒂就此因势利导,他故意让吉利放弃歌剧曲