

李维渤译

弗·兰皮尔蒂等著

SANGYINYIXUN

嗓音遗训

世界声乐史上
历代大师
教学经验荟萃

历代大师教学经验荟萃

1

弗·兰皮尔蒂等著

(9)

 SMPH
上海音乐出版社

李维渤译
弗·兰皮尔蒂等著

嗓音遗训

世界声乐史上 历代大师教学经验荟萃

 SMPH
上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

嗓音遗训:世界声乐史上历代大师教学经验荟萃/(美)兰皮尔蒂等著;
李维渤译. - 上海:上海音乐出版社,2005.4

ISBN 7-80667-684-8

I. 嗓… II. ①兰…②李… III. 声乐艺术-教学理论-世界 IV. J616
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 018324 号

责任编辑:方立平

封面设计:麦荣邦

嗓音遗训

世界声乐史上历代大师教学经验荟萃

李维渤 译

(美)兰皮尔蒂等 著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子信箱:csbcm@publicl. sta. net. cn

网址:www. slcm. com

总经售 经销 苏州文艺印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 9.75 插页 1 字数 198,000

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—4,100 册

ISBN 7-80667-684-8/J·650 定价:26.00 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: 0512-66063782

内容提要:

本书堪称是世界声乐史上的一部“绝品”、“奇书”。作者通观了世界声乐发展史,将“声乐史上各发展阶段”的各“重要环节”上出现的大师们的重要教学经验和嗓音训练的观点“熔于一炉”,最终形成了目前这部书稿。正如译者李维渤先生认定的:此书介绍的历代大师的“实践经验和传统观点”,是每个声乐爱好者必须“借鉴的宝贵财富”。

前 言

本书收集了声乐史上几位声誉昭著的声乐教师和歌唱家的遗著。他们所言并非金科玉律,对某些现象的解释也有其时代与个人的局限性,但他们的实践经验和传统观点却是专业声乐工作者和业余声乐爱好者学习和借鉴的宝贵财富。声乐艺术的发展犹如长河,是继承发展而非奇思异想或一二诀窍的产物,汇百溪方成巨川。为此,特把他们的遗训介绍给不熟悉外语的中国歌者以利共勉。

译 者

目 录

前言	译者
----------	----

歌唱艺术的衰落与复兴	弗·兰皮尔蒂 (1)
------------------	--------------

弗·兰皮尔蒂简介	(3)
----------------	-------

引言:关于歌唱艺术的衰落	(5)
--------------------	-------

论题-忠告	(11)
-------------	--------

论题一:噪音	(11)
--------------	--------

论题二:噪音的不同声区	(11)
-------------------	--------

论题三:身体、嘴和发声器官的位置	(12)
------------------------	--------

论题四:关于呼吸	(13)
----------------	--------

论题五:关于噪音的音质	(14)
-------------------	--------

论题六:关于噪音的发出	(15)
-------------------	--------

论题七:噪音的支持	(17)
-----------------	--------

论题八:关于练声和灵活性	(18)
--------------------	--------

论题九:关于表情滑音和连线	(20)
---------------------	--------

论题十:学习的一般法则	(23)
-------------------	--------

论题十一:关于发音	(25)
-----------------	--------

论题十二:噪音支持法则的应用	(27)
----------------------	--------

论题十三:关于音符的起音	(28)
--------------------	--------

歌唱艺术与歌唱本质之间的关系	(32)
----------------------	--------

歌唱艺术的法则	威廉·莎士比亚 (37)
---------------	----------------

威廉·莎士比亚简介	(39)
-----------------	--------

噪音 遗 训

引言	(40)
气息处理	(42)
呼吸练习重述	(47)
噪音器官	(49)
安置噪音	(51)
舌头	(52)
在气息上的噪音	(57)
下腭	(62)
软腭	(64)
嘴唇和面孔	(65)
眼睛	(66)
起音与连音	(67)
乐音	(68)
错误的发声	(70)
噪音的声区	(73)
胸声区	(74)
中声区	(77)
头声区	(81)
噪音力量与气息压力强度	(86)
不同声部的声区表以及它们不同的能量等级	(87)
表情	(95)
元音发音初论	(97)
结束语	(101)
文雅的歌唱艺术	亨利·伍德爵士(105)
引言	(107)

第一章	(109)
第二章	(122)
嗓音遗训	乔·巴·兰皮尔蒂(139)
献辞	(141)
增订版前言	(142)
序言	(143)
引言	(144)
防止歌唱艺术衰微	(146)
兰皮尔蒂的箴言	(153)
平稳的喉	(153)
最难的问题	(153)
愿望与反射作用	(154)
内省	(155)
成熟的噪音	(156)
准备好歌唱	(157)
泛音	(157)
按自己的方法练	(159)
太多的教师	(160)
一些点子	(161)
歌唱的金科玉律	(163)
歌唱的秘诀	(165)
了解你自己	(167)
你有怎样的噪音?	(168)
通过反射作用歌唱	(168)
暗—亮的音	(170)

噪音遗训

振动、共鸣与附加—噪音	(171)
内肌与外肌	(172)
你如何呼吸?	(173)
必须保持声门不受侵犯	(175)
融和噪音与气息	(176)
振动	(177)
错误与停顿	(180)
不正当的歌唱	(182)
噪音是看不见、摸不到的能量	(183)
明暗映衬法	(185)
压缩的气息	(187)
起音	(190)
集中	(191)
突	(193)
噪音—置放	(193)
开花与歌唱	(196)
歌唱艺术家的成因	(199)
下意识的力量	(201)
辅音的重要性	(202)
肌肉	(204)
音的搔触感	(206)
目标	(207)
音的“自我-控制”	(208)
一位“艺术家”	(209)
字、音与气的结合	(211)

高音	(213)
不要“哼”!	(214)
无声的呼吸	(215)
结合的气息	(216)
歌曲处理	(218)
不要打哈欠!	(219)
预知	(220)
集中的音	(220)
视唱练耳与练声曲	(221)
漏气	(222)
不要松懈	(223)
歌者的灵魂	(224)
兰皮尔蒂及其弟子们	(225)
附:兰皮尔蒂给 W. E. B. 的信	(232)
增补:兰皮尔蒂评语集	(233)
附:威廉·厄尔·布朗短文选萃	(242)
教唱	(242)
多彩的噪音	(243)
无声唱	(245)
高胸呼吸	(245)
头—喉—躯干	(246)
噪音和气息的姻亲关系	(247)
客观性和主观性	(248)
卡鲁索和泰特拉基尼谈歌唱艺术..... 卡鲁索、泰特拉基尼	(251)
引言	(253)

路易莎·泰特拉基尼谈歌唱艺术	(255)
世界著名歌剧女演员的艺术生涯简介	(255)
气息控制—歌唱的基础	(257)
舌头的控制	(263)
发声与起音	(267)
面部表情与镜前练习	(271)
鉴赏的心态和挑剔的心态	(275)
恩里科·卡鲁索谈歌唱艺术	(280)
恩里科·卡鲁索的艺术生涯	(280)
出自个人观点	(284)
嗓音与发声	(288)
待改正的错误	(292)
良好吐字,一个要素	(296)
伟大歌唱家们特有的怪诞行为	(301)

歌唱艺术的 衰落与复兴

弗·兰皮尔蒂教学艺术

弗·兰皮尔蒂简介

弗朗西斯科·兰皮尔蒂(Lamperti·Francesco) 1813年3月11日生于意大利的萨沃纳(Savona),1892年5月1日逝于意大利北部的科莫(Como)。父亲是律师,母亲是一位有相当名气的歌剧演员。兰皮尔蒂幼年即显露音乐天赋,在洛蒂(Lodi)从师皮埃特罗·里齐(Pietro Rizzi)学习音乐。1820年入米兰音乐学院。他在洛蒂的爱剧剧院(Teatro Filodrammatico)教授声乐的成功使他驰名全意大利,学生从意大利各地以及欧洲其他国家云集到他门下,在那里他的著名学生有珍妮·索菲·洛(Jeanne Sophie Löwe)、克鲁维里(Cruvelli)、格鲁阿(Grua)、布兰贝拉(Brambilla)、海斯(Hayes)、阿尔托特(Artôt)、蒂贝里尼(Tiberini)、拉·格兰奇(La Grange)。

1850年被奥地利政府任命为米兰音乐学院声乐教授。他在那里的著名学生有:安吉莉卡·莫洛(Angelica Moro)、帕伽尼尼(Paganini)、伽里(Galli)、里萨雷利(Risarelli)等,这时他的私人学生有:阿尔芭尼(Albani)、森布里希(Sembrich)、斯托尔茨(Stoltz)、沃尔德曼(Waldmann)、坎帕尼尼(Campanini)和莎士比亚(Shakespeare)等。

兰皮尔蒂沿袭了法里涅里(Farinelli)建立的和克利申蒂尼(Crescentini)、韦卢蒂(Velluti)、玛凯西(Marchesi)等著名阉人歌手和声乐教师所教授的传统意大利声乐学派。

此文为弗朗西斯科·兰皮尔蒂著。曾以《歌唱的艺术》书名出版过单行本。

译 者

引言：关于歌唱艺术的衰落

这是一个悲惨但是一个不可否认的事实，歌唱艺术处于严重衰落的境地；更遗憾的是，不只有才智的人这样看，受教育较少的人也这样看。这是由于在我们的主要剧院和次要剧院所上演的音乐作品的质量都较差。

一个时期以来，我就注意到了这种衰落。我曾试图找出其原因，所以，我想在本书开始时对这一题目加以回顾将是有益的。

不能设想，自艺术全盛时代以来人类的嗓音变坏了；当然某些声乐特点可能在一个时期得到发展而不是在另一个时期，然而这只是一些特殊例外，我们不需详述它们。在另一方面，不要忘记，自那个时期到现在，人类在精神上和智力上的发展，使我认为，那些献身于歌唱的人们也应得到，由于时光的过去和前进而使社会各方面得到进步的那种力量。

虽然如此，四十年前我们可以集中大批卓越的艺术家——不幸，这是我们今天做不到的，因此我们必须设想其真正的原因是，那时的音乐家和歌手登台前所经受的，艺术基本原则中的严格的基本功。由于它，使我们有可能为很多著名的歌手感到自负。他们不只是为了个人的成功，而是由于

对艺术本身的热爱而献身歌唱的。

我希望读者们注意这两点。

著名歌手帕基埃罗蒂(G. Pacchierotti)在他的回忆录中写道:“知道如何呼吸和良好发音的人,知道如何美妙歌唱。”这是对成功的歌唱艺术的培养者们所曾建议过的,由学习和经验所总结出的最伟大的真理之一。

当罗西尼(Rossini)的音乐流行和在所有剧院上演的时候,你想想看是否有这种可能,一个人具有优美的嗓音和天赋的音乐才能,却不知如何正确呼吸而能演唱这种音乐?当然不能。必须对这种艺术进行彻底的和基本的学习以求歌手在每次演唱中,在发音、呼吸、音准和发声上得到逐步的但是稳妥的进步。还由于乐队配器的精巧,大部只限于简单的伴奏,致使缺点也暴露得较为明显,因而也更令人难以忍受。

先且不谈过去的训练,由于上述作品的优点,一个可能只有天赋良好嗓音和一定音乐才能的歌手,这种音乐本身就是他最好和最可靠的教师。设想他没有很多钱或过去的训练不足,他同样可以很好地磨练他的艺术,完全不能认为扮演配角对他是不利的,尤其当同台演唱者是些当代伟大的歌手时更不是这样。由于自己的耐心和勤奋,有可能弥补由于缺乏在教师的照顾下进行正规训练的不足。今天的情况就不同了。

为了使声乐作品更具戏剧性特点,几乎把它所有类型的灵活性都给剥夺走了。情况发展到这种地步,完全排除了旋律,几乎和音乐朗诵差不多。我在这里并不是要谈这些变革对音乐技巧是否有任何好处的问题,我只是想说,虽然并不