

法國花腔天后與台灣花腔教母

梅絲普蕾與陳明律相見歡

● 陳劍秋

花腔天后翩然來台

法國花腔天后、國際樂迷稱道的頂尖名家梅絲普蕾 (Mady Mesple)，由法國在台協會安排，於二〇〇〇年十月廿六日來台，為我國聲樂家協會舉辦為期五天的大師「聲樂講座」，並指導十位聲協會員，演唱法國藝術歌曲及歌曲詠嘆調，為中、法聲樂交流立下里程碑。

促成梅絲普蕾訪華的法國在台協會副主任兼文化合作組組長傅磊指稱，梅絲普蕾來華絕非偶然，台灣「九二一大地震」震驚全球，梅絲普蕾聞訊即希望有朝一日訪台，傅磊得知立即安排，向我國音樂界推介這位法國音樂大使。傅磊是梅絲普蕾的樂迷，十三歲時首購的一張古典音樂唱

片就是梅絲普蕾的傑作。

在法國在台協會與台灣巴貝唱片公司安排下，梅絲普蕾於抵台當天下午五點半，在台北亞都飯店接受名樂評家符立中獨家專訪，並力邀名花腔女高音、國立台灣師範大學陳明律教授與其相會。一位是法國花腔天后，一位是台灣花腔教母，當兩大花腔名家見面時，惺惺相惜，在幾架相機閃閃地拍下多幀珍貴的歷史鏡頭下，將她兩人的會面，譜出中、法兩國音樂交流的史頁。

梅絲普蕾一頭金紅色的美髮，面貌娟秀，陳明律優雅含蓄，梅絲普蕾比陳明律年長一歲，兩人聚在一起看不出都已年近古稀，而是氣質高貴，頗有韻味的藝術家。陳明律當場送給梅絲普蕾一片新近出版的「陳明律演唱趙元任藝術歌曲」CD，

梅絲普蕾欣然接受，並稱回家後要好好聆賞。接著EMI拿出這次符立中為她製作的「梅絲普蕾來台專輯」呈獻給她，並得知由符立中執筆、陳明律評析的「梅絲普蕾的聲樂藝術」和看見符立中在中國時報與自由時報登出有梅絲普蕾照片的專文，使她感到無限溫馨。

天賦技巧震驚樂壇

一九三一年三月七日出生在法國圖魯斯的梅絲普蕾，從小熱愛音樂，四歲時就開始學習，七歲進音樂院，後來師事女高音珍妮·蜜秀專攻聲樂，在學期間她一方面吸收前輩蜜秀及莉莉龐絲等人的花腔技巧於一身，勤加苦練，使她的花腔技巧臻於非凡境界，終於造就成名震世界的「高音F之后」的美譽，被譽為法國花腔天后

。五十年代她從圖魯斯音樂院畢業後北上發展，二十二歲即在列日 (Liège) 歌劇院登台主演歌劇「拉克美」，從此展開她那令人耀眼神迷的演唱生涯，並將自己塑造成一位精準的現代音樂家及藝術歌手！她曾經首演梅諾第、韓徹及托瑪等作曲家的作品，Ohana 的字音表、Jolas 的作品四重奏第二號及 Chaynes 的莎弗的四首歌更是提獻給她。

在傳統歌劇方面，梅絲普蕾和她同期的克雷斯萍 (Crespin)、凡柔 (Vanzo) 與葛兒 (Goh) 等戰後新生代，一同闖出法國歌手的國際聲望。除了拉克美、採珠堡展現了法式的露琪亞，讓維也納、拿破里及芝加哥見識到她那完美的高音「夜后」；在日內瓦及普羅旺斯音樂節征服了超級德國難角蔡比娜塔，一九七三年她以弄臣成為大都會的首席女主角，再現莉莉龐絲的法蘭西榮光，同一年她讓莫斯科波修瓦劇院的觀眾拜倒在她的羅西娜下，尤其她演唱拉克美最後殞命之時，宛若一道神奇的光逐漸黯淡消逝，又像花瓣般的零落，除了「絕唱」別無他詞可形容。在演唱生涯的晚期，梅絲普蕾又以她的勤奮的精神

，以完美的口音演唱「奧維紐之歌」。由於一頭金紅色的秀髮、娟秀優美的台風，梅絲普蕾在法國也是媒體的寵兒，她曾經主演過歌劇電影「拉克美」及「劇院經理」(後者由名演員彼德尤斯汀夫親自執導)，也是電視音樂節目的常客。透過電視，她將許多當代作品介紹給觀眾，對於法國人而言，梅絲普蕾就是聲樂的代表。

我國音樂評論家符立中評論：「梅絲普蕾的偉大，除了她在尋常迅捷俐落的花腔絕技上，練就旁人難及的抒情哀婉外，她那間不容髮的音準和精確的口音，過人的記憶力，不單使她成為最完美的普郎克歌手之一(聖衣派修女對話)、(蒙地卡羅夫人)等，更使她在苟白克、史特拉溫斯基及「布蘭斯歌」間穿梭悠游。」

精進自己決不盲從

一九六〇年，梅絲普蕾曾發生了一拍案奇事，巴黎歌劇院原為偉大的花腔女高音瓊·蘇莎蘭(「三大男高音」之首帕華洛第，便是為其發掘)演出「露琪亞」，不料到了最後，蘇莎蘭因故不能演出，由纖柔的梅絲普蕾臨時頂替，梅絲普蕾的大

名在一夕之間震驚世界樂壇。次年她還前往蘇莎蘭和露琪亞的故鄉蘇格蘭演唱，隨後又往蘇聯演出，從此奠定，她那「法國花腔天后」的崇高地位，她的演出足跡遍及愛丁堡、維也納、拿破里、芝加哥、日內瓦、普羅旺斯等地。一九七三年她應邀前往莫斯科波修瓦劇院主演「塞維亞理髮師」一劇中的「羅西娜」一角，是第一位巡迴蘇聯演出的法國天后。

梅絲普蕾說，她自己是具有花腔女高音的天賦，就和運動員一樣，靠著不斷的勤練(每天練唱四小時)，對自己要求嚴格，對於一個字就曾苦練兩個小時，讓字的音色表現出來才肯罷休。梅絲普蕾的成功在於不盲從趨附，精進自己的特長，她說自己是屬於輕細的花腔女高音，就像隻小小的鳥不適合演唱強勢的戲劇女高音的曲目，所以她從來就不唱華格納的歌劇。如今她已停唱五年了，目前以教學來培養後進。當她聽見陳明律還在演唱花腔曲目，使她深感驚訝！梅絲普蕾當即摟住陳明律以示敬佩。

精選集具學術價值

台灣樂評家符立中，為歡迎梅絲普蕾

的來訪，經獲得法國EMI總公司允許，

挑選出二十六首名歌精粹，在台編排精製成兩片CD，命名為「Great Moment of Mady Mesple」，符立中特請國立台灣師

範大學陳明律教授對梅絲普蕾的聲樂藝術予以評析。對梅絲普蕾的歌唱技巧，陳明

律最推崇其富於表情及延展性的滑音，對花腔女高音來說，要在飛馳的高音域中添

賦抒情富表情的弱音遠比強音困難，而梅絲普蕾在這方面堪為典範。陳明律指出梅

絲普蕾演唱「拉克美」這個角色，不斷地修飾她的句法和音色，她那些呢嚶、帶有

鼻腔聲韻的歌詠，將法文特有的行腔和樂音結合得活色生香。尤其值得注意的，是

梅絲普蕾每一樂句的收口神妙自若，為她的詮釋襯映出良好的品味和餘韻。

「拉克美」在一八八三年首演時正值法國在突尼西亞及安南建立殖民政府，十

九世紀後半葉的幻想及因物起興的感傷瀾漫全劇，因此這個角色在充滿義大利美聲

唱法效果的鐘之歌中必需展現炫爛的跳躍斷音，但在其餘的場面必需以極其輕柔縈

繞不斷的方式演唱，替古異教徒渲染神秘風情。陳明律指出，梅絲普蕾的演唱，不

但能掌握原韻，還加以巧妙的修飾，變得

更為動聽。

梅絲普蕾的「露琪亞」和「夢遊女」

採用法式唱法。雖和陳明律的義式唱法有別，但梅絲普蕾的音樂感很好，滑音的連

綴流利，表情和句法都極細膩。陳明律分析：義大利式的唱法講究母音圓亮，梅絲

普蕾則講究聲口的內蘊，別有一番神秘美，剛好契合這兩部作品的特性。

維拉羅伯斯的「巴西風的巴赫」和莫札特的「劇院經理人」都是梅絲普蕾精湛

的名作，藉由選粹之便重現。莫札特充滿逗氣意味兒的「劇院經理人」需要兩位罕

見的花腔女高音互飆高音，由於篇幅過短及唱技艱難，一般舞台絕少上演，梅絲普

蕾和蘇莎蘭、史脫萊希是少數曾在舞台上演得虎虎生風的首席女高音。由於她的國

籍，她那技驚四座的法式花腔，指揮家喜歡聘請她和德式莫札特歌手對壘，而她也

真的屢佔上風。傾聽梅絲普蕾一路狂飆快速音群直衝高音F，流利生華的滑唱在急

管繁弦扶搖直上，那一手確實驚世駭俗。陳明律指出：梅絲普蕾音量雖然不大

，但她頭腔共鳴通透、穿透力和傳送能力皆強，因而顯現出其精緻優越之處。

這套唱片的問世，除了符立中多年來

對於罕見唱片的收藏篩選，陳明律的分析

講評，更增添了其學術性的價值，使梅絲普蕾這趟訪台所開設的大師講座如虎添翼

，更令法國在台協會和梅絲普蕾本人刮目相看。據符立中所悉梅絲普蕾雖然身為國

際歌劇紅星在EMI和CBS錄製近六十年款錄音，但在國外還未出版過精選代表錄

音，陳明律和符立中這項嚴肅且具學術意義的工作，正是台灣文化水平的表徵。

花腔是華麗和修飾

所謂「花腔」也叫華彩，意大利文稱為coloratura，是華麗修飾或裝飾的意思，

特別是用在聲樂曲上，表示一段快速音階急速顫音或類似的樂段，這些曲子含有很

多精巧高亢的裝飾樂節，一般稱之為華麗的歌。女高音有戲劇女高音、抒情女高

音和花腔女高音之分，戲劇女高音和抒情女高音不適合唱花腔，但花腔女高音大多

可以唱這兩種女高音的歌曲，世界上偉大的女高音莉莉雷曼（一八四八—一九二九

）、莉莉龐絲（一九〇四—一九七六）、露西亞波浦（一九三九—一九九三）和瓊

·蘇莎蘭（一九二六—）等，年輕時都曾是非常傑出的花腔女高音，但後來都轉往

戲劇或抒情女高音。花腔女高音是人聲中音域最高的聲音，所以她首先要具備有很高的音域，音色華麗、明亮、光彩、輕巧、靈活，演唱的風格大多急速、敏捷、活潑，像莫札特的「魔笛」中的「夜之后」的抒情調，就是一首著名的實例。它的音程很高，非常艱難，尤其顯得特別緊張，所以常有女高音臨陣怯場，實在是一首對花腔女高音天賦與技巧的最大考驗。其實，陳明律認為只要能唱出高音G的音階，應該就能表現自如，此曲就常在陳明律早期音樂會的曲目中出現。

想唱花腔惟有苦練

時常有人問陳明律，究竟有什麼方法可以得到花腔所需那活潑敏捷的技巧，陳明律說，專門研究或討論有關花腔的論著，她也沒有見過，所以她的答覆總是令人失望，依據她個人五十來年的演唱與教學經驗和心得，重覆地說：其實沒有什麼特別，只有努力用功耐心苦練。其次，初學時一定要練成正確的呼吸控制方法：瓊·蘇莎蘭也自認為如果當初沒有練好正確的呼吸方法，她也不可能到六十五歲時還能歌唱。此外，陳明律以為還要使聲音保持

華麗、清晰與流暢，最重要的是必須培養良好的頭腔共鳴，才能使花腔技巧得到美感，讓低音與高音產生相同的共鳴。斷音 (staccato) 和顫音 (trill) 是花腔女高音常用的技巧，斷音要唱得準確乾淨、清脆、輕巧自如，顫音的兩個音要表現得均勻、活潑，都必須要先熟練圓滑唱 (legato)，臻至光滑流暢優美的境界。這些技巧的獲得，必須先要嫻熟歌唱快速音階，但音先一定要具有一般女高音的基礎。此外，練唱花腔最大的困難，先是音域問題，通常花腔歌曲總在低音C以上，很高的高音必然會影響中部音域的美感，再來就是速度太快，容易破壞樂句抒情的美感。

陳明律說，以她自己的經驗，練唱一首花腔歌曲，所費時間是一般歌曲的十倍，足見演唱花腔歌曲的艱難辛苦。一九六二年五月三、四日兩夜，陳明律應邀在香港新落成的大會堂，為贊助香港僑胞慈善運動舉行兩場獨唱會，當地各報佳評如潮，英文：The China Mail, The D.E. Gray 評論陳明律，為香港不大聽得到的真正花腔女高音，她的歌聲非常適合所有演唱的花腔曲目，聽後令人回味無窮，她對聲音控制很好，而且富有力量，樂曲詮釋透澈

，希望她能再來為我們缺乏花腔女高音音樂會的香港演唱。

陳明律是台灣第一位真正的花腔女高音，師大前音樂研究所所長兼系主任作曲家陳茂萱教授，評陳明律的花腔技巧是與別人不同，在台灣即將失傳，十分可惜。

目前陳明律還勤於練唱，花腔歌聲依然燦爛驚人。近兩年錄有黃自、應尚能與劉雪庵、陳田鶴、趙元任中國藝術歌曲C D，深受樂迷喜愛，第五片，為青主與華麗絲作品即將問世。並考慮將其它作曲家的作品繼續推出。

符立中是音樂奇才

說起本文的主題，不能不談符立中，這位年輕卻資深的音樂評論家，以評析聲樂見長。符立中因家學淵源，從小就受深厚的藝文修養薰冶。他早在十七歲時即開始從事音樂撰述，一九九〇年起在民生報撰寫歌劇評論，從此成為台灣最重要的音樂會評論人之一，著有「絕世歌聲的傳奇」、「二重奏」、「歌劇派」等，並為「西洋歌劇名作解說」校對作序，二〇〇〇年應邀赴曼谷演講，獲得世界日報頒發獎

牌。年底世界華文作家在美國洛杉磯舉行大會，符立中擔任席靜婷演講之主持及講評人，與會者有黃石城（原為世界華文作家協會會長，已在此次大會中卸任）、陳香梅、林澄枝（新任會長）等人。

符立中熱愛音樂，少年時曾學過鋼琴和小提琴，稍長即對聲樂產生濃厚興趣，進而深入鑽研，對世界各聲樂名家的來龍去脈，了解透澈，並精通古典音樂樂曲，他記憶力特強，將每首名曲的歌譜，深刻地印入心中，每當聆賞音樂會時，歌者的演唱好壞，似乎將他心中的樂譜翻開比對，因而極易找出優缺點所在，的確令人驚訝！他具有的音樂素養，恐怕要比專業者還專，他有犀利敏捷的獨到見解，樂評一針見血，一語道破絕不鄉愿，一點也不含糊，褒貶分明。

符立中說：陳明律是台灣元老級的花腔女高音，譽她為台灣花腔「教母」，評論她的演唱技巧，以斷音最為突出，橫隔膜神乎其技地鍛鍊，使她可以在跳奏間變換音色。又說：她的歌聲越高越能輕盈飛翔，在常人望塵莫及的雲霄，驅使出動如脫兔的燦爛火花，除了音色繽紛清脆，在快速的旋律跳躍中，總是呈現一股優雅的

美感，即使放眼世界也不遑多讓。

這次符立中、陳明律與梅絲普蕾會面，並進行獨家專訪，當梅絲普蕾得知符立中對古典音樂瞭解透澈，見解精闢，對聲樂名家瞭如指掌十分驚奇，梅絲普蕾以為現在沒有人會知道前輩莉莉龐絲、蜜秀等人了，不料符立中對這些法系頂尖花腔女高音的生平脫口而出，熟悉得清清楚楚，如數家珍，梅絲普蕾贊嘆符立中真是一位世上少有的奇才音樂學家，對他欽佩不已，立刻在她的CD面上寫下：

「很榮幸與你相會，並由衷的感謝你——符立中好友以資紀念。」

花腔傳奇後繼乏人

陳明律與梅絲普蕾會面，發現兩人的成功，都有一重要共同點，就是千錘百鍊的每天要艱苦的練唱數小時，才有後來的成就。

一般對花腔女高音的印象，都只是高聳入雲的天賦嗓音，梅絲普蕾憶起她為了德文歌詞，常常一個字就磨了兩個小時。陳明律也回憶揣摩各式音樂風格時的艱辛。她們的歌藝能享盛名，絕非憑空得來的。在歷經了長久的演唱生涯之後，她們目前都走上杏壇，試圖將自己的花腔絕藝傳承給下一代，可惜的是，她們那驚世駭俗的花腔傳奇，後輩迄今仍無人繼承。（部分資料陳降任供給、梅絲普蕾資料由符立中提供）

聖文 文庫 拾夢 抒懷

隆重李 潔 著
出版新臺幣壹百伍拾元

本書作者早歲在浙江從政，迭宰大邑，來臺後從事新聞行政、主持電影及出版事業，閱歷宏豐，見聞廣博，名作家阮毅成、周道濟二位教授在本書序文中均推崇作者就個人過去生活片段，以慧眼傾抒其感受，匯為智慧的結晶，與一般回憶錄不同，讀來令人心領神會，趣味盎然。三十二開本，穿線平裝，定價新臺幣壹百伍拾元，歡迎購閱。郵撥〇七三九三三三一號聖文書局帳戶。