2019年的一本新的舊書介紹《帕華洛帝自傳：我的世界》 新化高工 葉怡青

 2019年又接近尾聲了，在搜尋本年度值得推薦給高中學生閱讀的音樂相關書籍時，發現博客來網路書店(www.books.com.tw)上架的**《**帕華洛帝自傳：我的世界**》**，網頁上關於此書的介紹標註著此書曾在美國亞馬遜書店(www.amazon.com)獲得五星評價，頓時年少時的記憶湧上心頭。相信喜歡聽歌劇的人對帕華洛帝應該都不陌生吧！被譽為世界三大男高音之一的帕華洛帝(Pavarotti)曾經到訪台灣兩次。第一次是在1990年2月8日於台北國家音樂廳開唱，廣場上同步進行戶外轉播，吸引了兩萬名以上的觀眾席地而坐且忘我聆聽，筆者依然記得歌聲響起時的屏息和當時的盛況。十五年之後的2005年12月14日，帕華洛帝再度造訪台灣，於台中體育場開唱，而這場演唱會最貴的門票要價一萬元，共有一千張，全數被搶購一空，估計演唱會的門票收入高達五千萬元。這是帕華洛帝生命中最後一場大型且完整的演出，其風潮在台灣席捲了二三十年之久。

關於《帕華洛帝自傳：我的世界》這本書

 魯奇亞諾 • 帕華洛帝（Luciano Pavarotti）出生於1935年10月12日義大利北邊的一個城市—摩德納（Modena），因胰腺癌殞逝於2007年9月6日，享年 71 歲。帕華洛帝一生中共出版了兩本自傳，第一本發行於 1981 年，英文原文書名為《Pavarotti: My Own Story》，而另外一本則是 1995 年出版的《Pavarotti: My World》，這兩本自傳皆由暢銷書作家威廉 • 萊特（William Wright）主筆。《Pavarotti: My World》在 1995 年 9 月授權多家書商出版，例如 Crown、Dove Entertainment Inc.、Random House、Thorndike Press、Arrow Books Ltd.、Chatto & Windus （UK）、G K Hall and Co. 等，也包括由 Audio Literature 出版的有聲書。隨後在 1996 年也出版了各種翻譯本，例如葡萄牙文、芬蘭文、日文、以及中文譯本等。其中，陳澄和翻譯的中文譯本《帕華洛帝自傳：我的世界》於 1996 年 7 月 26 日由智庫股份有限公司出版，初版第一刷 6000 本。帕華洛帝過世後，在 2008 年出版商 Arrow/Children’s 與 Cornerstone (UK) 等，又重新出版這本書。而中譯本《帕華洛帝自傳：我的世界》也於 2019 年 1 月 14 日由足智文化有限公司再度重新出版，成為本年度值得推薦的音樂書籍之一。

摘要與章節

 本書英文原著出版於 1995 年，正當帕華洛帝耳順之年，他偶爾也會懷疑自己的聲音是不是已經開始走下坡，在出書後與離世之間的十年多，他仍然活躍在舞台上，證明他仍然「唱得像帕華洛帝一般」，受到全世界樂迷喜愛。帕華洛帝並不希望執筆者威廉將他過度美化，而《我的世界》以第一人稱視角敘事，讀者閱讀時彷彿是聽著帕華洛帝話家常，分享自己對聲樂的熱愛與人生經歷中的許多的故事。這些故事不僅是描述人們所看到在台上光鮮亮麗的帕華洛帝和對他的讚賞，也描述了那個不是那麼完美的帕華洛帝。從一個又一個的故事中，讀者猶如近身觀察帕華洛帝，他的魅力除了來自天賦的歌喉外，還有其個人特質。他一直是個踏實、正向且努力之人，並沒有淹沒在自己的名聲中，能自嘲、面對和理解自己的不完美，有著一個開闊的心，欣賞不同的文化和音樂，且樂於嘗試挑戰與合作。與人的關係包括親人、朋友、同事與樂迷，都能看見他的愛、關懷、誠懇與天真的一面。時時不忘提攜後輩，同理設身處地不忘來時之路，舉辦聲樂比賽提供新人舞台展現的機會。帕華洛帝希望藉著這本書能讓讀者了解他除了在歌劇演出之外的生活，全書共有十八章。

第一章

敘述帕華洛帝從小對聲樂的執著，立志要成為歌劇演唱者。1961 年贏得聲樂比賽後才開始獲得演唱的工作，演唱之外他也從事很多推廣歌劇的活動，他希望更多人能夠欣賞他所熱愛的歌劇。並特別講述了 1994 年 12 月他在那布勒斯的聖卡羅歌劇院演唱《假面舞會》的故事，或許因為二十年前他曾在那不勒斯的史卡拉歌劇院演唱《唐卡羅》，因為有段樂句失控遭到歌迷與樂評喝倒采，這場演出對他深具意義。

第二章

描寫在他三十五年的歌劇舞台生涯中所遭遇的一些突發狀況與經驗，有時造成尷尬的局面，有時能夠巧妙地化險為夷。

第三章

是關於在1973年後，帕華洛帝在歌劇圈建立了穩固的地位，開始從事演唱會的演出，擴增新的觀眾領域，拓展新的事業版圖。

第四章

談到了1990年開啟的普拉西多•多明哥、荷西•卡列拉斯、與帕華洛帝號稱三大男高音的合作演唱會。

第五章與**第六章**

描述1980年後，帕華洛帝開始參與舉辦費城聲樂比賽，作為提攜後進的一個平台。並且為優勝者提供歌劇演出的機會。

第七章

是關於帕華洛帝 1986 年的中國奇幻之旅，演出《波西米亞人》。

第八章

是關於帕華洛帝喜歡的運動，因為喜歡馬，喜愛馬術，在 1990 年開始參與舉辦國際馬術展覽。

第九章

提到了帕華洛帝在職業與生活上不順遂的事情，在舞台上倒嗓被喝倒彩、自身及女兒與母親的健康問題、童年好友的離開人世等。

第十章

談到帕華洛帝跨足電視電影的演出拍攝。也是經由電視的傳播，讓帕華洛帝的演出能傳送至全世界觸及更多的觀眾。

第十一章

是關於帕華洛帝在世界各國做巡迴演出的經歷，接觸各地不同的風俗文化。

第十二章

敘述 1995 年一場在邁阿密海灘觀眾多達十五萬人，收費票僅佔 5%的音樂會。帕華洛帝喜歡這樣的演出，因為能讓經濟上不那麼富裕的民眾，也能接觸到歌劇音樂。

第十三章與第十四章

提到帕華洛帝的家人、家庭生活與他的朋友。

第十五章

描述因為成名後，同時享受被關注，與不想被打擾的心情，在這樣聚光燈底下生活中的趣事，帕華洛帝認為聲譽是一種責任。

第十六章

描寫帕華洛帝對於一生走在這條歌劇演唱路上的反思，自己一路走來的心路歷程、聲樂的學習、專業的培養、給年輕歌手的建議。「人們以為我能在為數龐大的觀眾之前登台演唱，一定對自己充滿信心，事實不然。我有的只是勇氣」，帕華洛帝一直都保持戰戰兢兢的心情面對每一場演出。

第十七章與第十八章

是關於帕華洛帝每年在義大利培沙洛自己的房子渡假的生活點點滴滴，讓生活的步調變慢，但即使是渡假，也不乏訪客與各種形形色色的活動，在夏季尾聲的時刻，心中盤點著即將到來的演出行程。

值得推薦給高中生閱讀的一本書

 這是一本平實的自傳，沒有矯飾的修辭和過度的美化，從淺顯易讀的關於帕華洛帝台上與台下的故事，每個章節都充滿著帕華洛帝平凡與不平凡的經歷，讓我們看見一位聲樂家之所以能夠受到廣大群眾喜愛的個人特質。書中提及，1980 年代的中國對於西方人而言，是一個很大的文化衝擊，不管是在政治制度或是社會文化風土民俗，仿佛就是另外一個世界。而帕華洛帝在 1986 年應邀至中國演出，其中有一段插曲展現了帕華洛帝有著一顆開放的心靈。有一回，他被帶去看中國平劇。「演出者必須有繁複的戲服與化妝，再以我們聽起來相當壓迫、不自然的聲音演唱。然而，對帕華洛帝來說，這樣的音樂就如同我們聽普契尼一樣的優美、動人」。「我對平劇的傳統很感興趣，因為我自己一生都活在類似的表演模式中，對許多歐美人士而言，歌劇的音樂形式也同樣奇怪、不自然」。以帕華洛帝在西方古典聲樂的地位，他並沒有用本位主義去否定其他文化的價值，他反而是非常能夠同理，接受、理解、欣賞不同文化中的演唱形式。甚至於平劇演出完畢後，帕華洛帝上台向演出人員道賀，更進一步提出要求，希望自己也能參與一段平劇的演出！帕華洛帝花了四個鐘頭上妝，穿上戲服，臉上塗了黑白相間的油彩，戴著頭套，自嘲自己看起來是廟裡阻擋惡靈進入的門神，也或許像是杜蘭朵公主。這足以顯示帕華洛帝有著包容、開放與天真的人格特質。

 和流行音樂相比，聲樂曲至今仍不是那麼廣泛地被接受與流傳，然而帕華洛帝卻可說是一位家喻戶曉的聲樂家。他成名之後，獲得世界各地的邀約演出，接觸了各類不同的人群、文化與風景，擴展其事業的觸角，過著多采多姿的生活，這是我們最容易看見的帕華洛帝，也是我們印象中的帕華洛帝。他的成功可說是現代歌劇聲樂家成功的一個典範，然而，即使帕華洛帝擁有上天賜予的美聲歌喉，被讚為「被上帝親吻過的嗓子」，他都還是體認到成功不是一蹴可及的。帕華洛帝追隨老師阿利哥 • 波拉(Arrigo Pola)開始認真學習聲樂時，「前六個月當中，除了音階與發聲練習外，甚麼也沒有唱，我還是確知我的目標是歌劇舞台」。他也提到「年輕人想要學聲樂，很可能是有人稱讚他們的嗓子不錯，他們想必也同意這樣的看法」，「年輕歌手往往不瞭解這點。他們只知道自己有不錯的聲音，便想開始唱詠嘆調與歌曲。控制好聲區轉換很困難，也很花時間。」，打好這項基礎必須選一種技巧，堅持地去學習，「對學生來說，這項過程很令人洩氣，因為很可能努力很久，卻看不見任何進展。可是一旦時機成熟，有一天，你自然就能掌控你的聲區轉換」。帕華洛帝自身的經驗，經過六年的掙扎，才完全掌握聲區轉換的技巧。在本書中，他對於年輕人的建議也非常適用在不同的專業，並不會因為領域的不同而改變。鋼鐵是需要經過淬煉的，璞玉是需要經過雕琢的，這是不變且共通的道理。

 多數人總以為如帕華洛帝這般受到上天眷顧的聲音，一切藝術成就該是這般的理所當然，然而在面對歌劇演唱表演事業，依舊存在著如影隨形的壓力與問題等著他去克服，「對歌劇男高音來說，每次演出都像是場鬥牛，高音就是他必須面對與克服的憤怒野牛」。在舞台上也曾有缺失，引來毒舌的批評，偶爾抱怨自己的體態，也必須長年忍受膝蓋受傷帶來的不適。從書中也可以知道帕華洛帝非常清楚，甚麼是隨著名氣而來的東西。沒有多年扎實的訓練與堅持，即使機運降臨，也不一定能掌握機會，趁勢而起。當站在事業的高峰，隨時有人等著看你跌落神壇。這也是帕華洛帝在書中不時的用自身的經歷，試圖提點年輕後輩。而高中生正值探索自己的潛能的時期，對未來有很大的期待憧憬，掌握自己的天分，堅持基本的訓練，在未來的某個時候，會有展現自身才華的機會。身為高中音樂教師的你我，不妨推薦學生在課餘閒暇之時，伴著帕華洛帝的歌聲，閱讀《帕華洛帝自傳：我的世界》這本書，進入帕華洛帝的世界裡，或許能藉此在人生的旅途中得到一些啟發、鼓勵和幫助。