

欧洲声乐史

刘新丛 刘正夫 著

中国青年出版社

欧洲声乐史

刘新丛 刘正夫 著

中国青年出版社

(京)新登 083 号

责任编辑:石钢

图书在版编目(CIP)数据

欧洲声乐史/刘新丛,刘正夫著. —北京:中国青年出版社,
1999.6

ISBN 7-5006-3487-0

I. 欧… II. ①刘… ②刘… III. 音乐—音乐史—欧
洲 IV. J.609

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 19678 号

中国青年出版社出版发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

北京颐航印刷厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 15.5 印张 33 万

1999 年 6 月北京第 1 版 1999 年 6 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5006-3487-0/J·318

印数 1—4,000 册 定价 30.00 元(简精) 35.00 元(精)

致读者

欧洲声乐史是欧洲音乐史的一门重要的分支学科。欧洲音乐是世界音乐的主要组成部分,它对世界音乐所产生的影响是重大而显著的。在欧洲音乐艺术的发展进程中,声乐艺术一直占据着十分重要的地位。在欧洲音乐艺术的领域中,声乐作品不仅占有相当大的比例,而且取得了十分辉煌的成就。欧洲声乐艺术的发展和贡献,为世界所瞩目,它所产生的影响和作用对包括中国在内的世界各国都是巨大而深远的。

《欧洲声乐史》是一部以欧洲声乐艺术的发展和贡献为研究对象的专门史。它的主要任务是对欧洲声乐艺术的产生、发展、变革进行研究和阐述,对欧洲声乐艺术所形成的重要成果进行评价和分析,为我国声乐事业的发展和繁荣提供借鉴和启示。

《欧洲声乐史》研究的起迄年代为声乐起源的欧洲古代社会至 20 世纪上半叶。《欧洲声乐史》的内容主要包括以下几方面:一、欧洲声乐艺术发展各个历史时期的概况、特点、主要成就及重大事件;二、在声乐艺术领域做出卓越贡献的作曲家;三、重要的声乐作品(主要是歌剧、歌曲);四、优秀的歌唱家;五、著名的声乐教育家;六、重要的声乐教育学派和教学方法;七、声乐作品的演出、评论及其他相关情况。全书共分十五章,约 33 万字。

由于难度太大,迄今为止尚无一部中国学者自己撰写的欧洲声乐史。但我们绝不能满足于只读西方学者所写的同类论著,应当也必须有一部适合中国读者阅读的欧洲声乐史。为此,我们在广泛参考中外学者有关欧洲声乐艺术大量论著的基础上,力求写出一部既有专业性又有可读性的欧洲声乐史。限于

我们的水平,本书必有疏漏和不当之处,敬盼专家和读者不吝赐教为幸。

在本书的撰写过程中,有幸得到我国著名世界史学者、首都师范大学名誉校长齐世荣教授、音乐界、声乐界专家于润洋教授、黎信昌教授、周美玉教授、姚思源教授、曹理教授的教诲和关心,得到中国青年出版社石钢先生的大力支持,在此一并鞠躬致谢。

作 者

1999年3月31日于北京

序(一)

周美云

《欧洲声乐史》的出版,是一件好事。

欧洲的声乐艺术具有悠久灿烂的历史,产生过一代代伟大的作曲家和歌唱家,涌现出一批批优秀、经典的声乐作品,积淀下丰厚的经验,形成了巨大的影响。特别是从美声唱法的角度看,欧洲的声乐艺术不仅在历史上是先驱者,而且在当代依然是主力军。近年来,我国的声乐艺术水平有了突飞猛进的发展,取得了举世公认的成果,受到包括欧洲在内的世界声乐界的瞩目和赞叹。但从总体水平看,欧洲的声乐艺术仍占据着主导和主流的地位。作为人类艺术宝库中的瑰宝,欧洲声乐艺术的精粹是整个世界的财富,它应当得到全人类的开发和共享。

我从事声乐工作将近半个世纪,接触过许多国内外的声乐文献。但《欧洲声乐史》是我看到的第一部以欧洲声乐艺术的发展、变革、贡献等为研究对象的专门史。我赞同中国青年出版社的编辑同志对此书的评估:它弥平了我国声乐事业长期以来的一个缺憾,因此,也填补了一项空白。

《欧洲声乐史》是声乐工作者的朋友和助手。像学习唐诗宋词,就必须了解中国文学艺术的历史一样,学好声乐,就需要了解声乐的历史。对声乐工作者而言,全面深入地了解欧洲声乐历史进程中的发展脉络、重大事件、流派特点、兴衰经验等,是相当有益和十分必要的。那种以为声乐是纯技型的“嗓音”艺术的看法,实在是一种误解或偏见。历史上任何一位伟大的作曲家、歌唱家或声乐教育家,从来都是在继承前人成果的前提下,也就是说在历史的传承和衍进中,才得以站立在时代的新高度上的。在这

里,我想引用毛泽东主席的一句名言:历史的经验值得注意。我期望也相信,《欧洲声乐史》将对乐工作者和声乐爱好者的知识积累与素质提高有所裨益,对声乐作品的演唱和教学有所帮助。

《欧洲声乐史》的撰写,是一件难事。

我们目前能看到的有关声乐史方面的文献,大都分散在音乐史、音乐家传记、声乐作品赏析、专题类论文集或相关论著中,要按照声乐史的结构成书,是非常艰苦的;何况还要对每一历史时期的声乐概况和重要事件给予分析评述,更是一种创新的劳动。我国在很长的时间里没有一部欧洲声乐史,可能与这许多“难”有关。

因此,我们不能不对这部《欧洲声乐史》报以掌声、给予关爱。应该提到的是,本书的两位作者,是有志于和热心于声乐事业的人。刘新丛在中央音乐学院 1989 级干部进修班中,随我学习声乐。她有很好的音乐天赋,并有悟性和灵气。她热爱声乐教育工作,具有一股钻劲和拼劲。以后,她从河北师范学院音乐系调至首都师范大学音乐系,继续从事声乐教育工作,我们始终保持着联系。在不长的时间里,她先后提任了声乐教研室主任、系副主任、硕士生导师,还到日本做过声乐方面的研修,并取得了可喜的成绩。刘正夫曾在文艺团体工作过 10 几个年头,当过编剧和副团长,他喜好学习,知识面较宽,在文字上颇有功底。在撰写《欧洲声乐史》的过程中,他们克服了种种困难,付出了辛勤的劳动,终于有了堪以欣慰、难能可贵的收获。

正因为是难事,对欧洲声乐史的研究还只能说是走出了第一步。我殷切的希望,在所有关心、支持我国声乐事业人士的共同努力下,这一有益的耕耘会结出更多的硕果。

基于上述原因,我愉快而真诚地祝贺《欧洲声乐史》的问世,并以同样的心情向读者推荐这部书。

序(二) 齐世荣

改革开放是我国的一项重要国策,是强国的必由之路。在改革开放中,必然要涉及中外文化的交流问题。江泽民同志深刻指出:“我国文化的发展,不能离开人类文明的共同成果。要坚持以我为主、以我为用的原则,开展多种形式的对外文化交流,博采各国文化之长,向世界展示中国文化建设的成就。坚决抵制各种腐朽思想文化的侵蚀。”

包括声乐在内的近代西方音乐,传入我国的时间虽然不入,但其优秀作品确曾发挥过很大的作用。鲍狄埃作词、狄盖特作曲的《国际歌》就是一个著名的例子。正如列宁所说:“世界各国的工人相继唱起自己的先进战士、无产者诗人的这首歌,并且使这首歌成了全世界无产阶级的歌。”(《列宁选集》中文第3版第2卷302页)我国的多少先烈在英勇就义时唱过这首歌,今天中国共产党人在庄严集会时仍然唱这首歌,当然,西方还有不少表现高尚情操的歌,也是我们乐于咏唱的。借鉴和吸收西方声乐的精华,对于建设有中国特色社会主义的文化,当是有益的。

刘新丛、刘正夫两位同志的力作《欧洲声乐史》,我有幸获读初稿,深感这样的著作是改革开放的我国十分需要的。本书文笔流畅,深入浅出,可读性很强。它既可供专业的音乐工作者参考,也能使愿意了解西方文化的广大读者感兴趣并有所收获。我从事外国历史的研究已历半个世纪,对西方的优秀文化素有所好。今值作者索序于我的机会,爰赘数语如上,非敢以为序,聊表我对作者的敬意而已。

目 录

致读者

序(一) 周美玉(I)

序(二) 齐世荣(Ⅲ)

第一章 古代社会的声乐艺术 (1)

第一节 古代社会的音乐

第二节 古希腊的声乐

第三节 古罗马的声乐

第二章 中世纪的声乐艺术 (9)

第一节 早期基督教音乐

第二节 圣咏歌曲

第三节 罗马圣咏和格里哥利圣咏

第四节 声乐与早期复调音乐

第五节 世俗歌曲

第三章 文艺复兴时期的声乐艺术 (23)

第一节 14 世纪法国、意大利的声乐

第二节 15 世纪英国和勃艮第地区的声乐

第三节 尼德兰时代的声乐

第四节 宗教改革时期的声乐

第五节 16 世纪民族民间风格的声乐

第六节 16 世纪以前的声乐教育

第四章 17 世纪至 18 世纪上半叶的歌剧和

其他声乐艺术…………… (54)

第一节 意大利歌剧

一、佛罗伦萨歌剧

二、罗马歌剧

三、蒙泰威尔第

四、威尼斯歌剧

五、那不勒斯歌剧

第二节 吕利和法国歌剧

第三节 珀赛尔和英国歌剧

第四节 德国歌剧

第五节 康塔塔和清唱剧

第五章 正歌剧时期的美声唱法…………… (85)

第一节 美声唱法的声乐教育

一、卡奇尼和《新音乐》

二、托西和《华丽唱法的经验》

三、皮斯托卡、贝那奇和博洛尼亚歌唱学派

四、波波拉和古代意大利歌唱学派

五、曼奇尼和《关于歌唱修饰艺术的实践意见》

第二节 阉人歌唱家的形成和历史地位

第三节 歌唱家和剧院的演出情况

一、歌唱家的演出情况

二、剧院的演出情况

第四节 著名的阉人歌唱家

一、菲利

二、尼科林诺

- 三、塞涅西诺
- 四、卡莱斯蒂尼
- 五、卡法瑞利
- 六、法瑞内利
- 七、古阿达尼
- 八、帕奇埃洛蒂
- 九、巴—维鲁蒂

第五节 著名的女歌唱家

- 一、布尔多妮和库佐尼
- 二、玛拉
- 三、卡塔兰尼

第六节 著名的男歌唱家

- 一、拉富
- 二、鲁比尼

第六章 18 世纪伟大的作曲家

及其声乐作品(上) (126)

第一节 维瓦尔迪、拉莫和他们的声乐作品

第二节 巴赫及其声乐作品

- 一、巴赫的生平和音乐创作活动
- 二、巴赫的声乐作品

第三节 亨德尔及其声乐作品

- 一、亨德尔的生平和音乐创作活动
- 二、亨德尔的声乐作品

第七章 18 世纪歌剧的变革 (159)

第一节 18 世纪上半叶的喜歌剧

- 一、法国喜歌剧
- 二、意大利喜歌剧

三、德国喜歌剧

第二节 喜歌剧论战

第三节 格鲁克和歌剧改革

一、格鲁克的生平和音乐创作活动

二、格鲁克歌剧改革的理论和成果

第四节 法国大革命时期的歌剧及声乐作品

第八章 18 世纪伟大的作曲家

及其声乐作品(下) (182)

第一节 海顿及其声乐作品

一、海顿的生平和音乐创作活动

二、海顿的声乐作品

第二节 莫扎特及其声乐作品

一、莫扎特的生平和音乐创作活动

二、莫扎特的声乐作品

第三节 贝多芬的声乐作品

第九章 19 世纪的声乐艺术 (217)

第一节 舒伯特及其声乐作品

第二节 舒曼及其声乐作品

第三节 19 世纪上半叶的杰出作曲家和他们的声乐作品

第四节 勃拉姆斯及其声乐作品

第五节 19 世纪下半叶的著名作曲家和他们的声乐作品

一、约翰·施特劳斯及其声乐圆舞曲

二、格里格及其民族歌曲

三、沃尔夫及其歌曲集

四、马勒及其《大地之歌》

五、托斯蒂及其艺术歌曲

第七节 合唱艺术

第八节 群众歌曲

第十章 19 世纪上半叶的歌剧 (263)

第一节 韦伯和德国浪漫主义歌剧

第二节 罗西尼及其歌剧作品

一、罗西尼的生平和歌剧创作活动

二、罗西尼的歌剧作品

第三节 贝利尼、唐尼采蒂和意大利歌剧

一、贝利尼及其歌剧作品

二、唐尼采蒂及其歌剧作品

第四节 梅耶贝尔和法国大歌剧

第五节 格林卡和俄国民族歌剧及声乐作品

一、格林卡的生平和音乐创作活动

二、格林卡的民族歌剧和声乐作品

第十一章 19 世纪下半叶的歌剧 (297)

第一节 瓦格纳及其乐剧

一、瓦格纳的生平和乐剧创作活动

二、瓦格纳的美学思想和乐剧改革原则

三、瓦格纳的乐剧作品

第二节 威尔第及其歌剧

一、威尔第的生平和歌剧创作活动

二、威尔第的歌剧作品

第四节 著名的法国作曲家和他们的歌剧作品

一、奥芬巴赫、托玛和他们的喜歌剧

二、古诺及其歌剧作品

三、比才及其歌剧作品

四、马斯内等作曲家的歌剧作品

第五节 俄国和东欧国家的声乐作品

一、“强力集团”及其声乐作品

- 二、柴科夫斯基及其声乐作品
- 三、斯美塔那及其歌剧作品
- 四、德沃夏克及其歌剧作品
- 五、艾凯尔、莫纽什科和他们的歌剧作品

第十二章 19 世纪的著名歌唱家 (353)

第一节 著名的女歌唱家

- 一、帕斯塔
- 二、玛利布兰
- 三、施露德—苔芙利安
- 四、格丽西
- 五、松苔格
- 六、林德
- 七、帕蒂
- 八、勒曼
- 九、维雅多
- 十、诺迪卡
- 十一、梅尔芭
- 十二、卡尔韦

第二节 著名的男歌唱家

- 一、诺里
- 二、杜波雷
- 三、唐伯利克
- 四、迪夏切克
- 五、马里奥
- 六、施诺尔

第十三章 19 世纪至 20 世纪初的 声乐教育 (387)

第一节 19 世纪至 20 世纪初声乐教育的基本模式

第二节 兰佩蒂学派

- 一、弗·兰佩蒂及其《论歌唱的艺术》
- 二、乔·兰佩蒂及其《美声歌唱的技巧》

第三节 加西亚学派

- 一、曼·加西亚及其《歌唱的方法和练习曲》
- 二、加西亚第二及其声乐教学理论

第四节 其他的歌唱理论和歌唱方法

- 一、“关闭唱法”和“面罩唱法”
- 二、马凯西及其声乐教学
- 三、歌唱家的歌唱方法与经验

第十四章 19 世纪末至 20 世纪前叶 的声乐艺术 (410)

第一节 意大利的歌剧作品

- 一、马斯卡尼、列昂卡瓦罗、焦尔达诺和他们的歌剧作品
- 二、普契尼及其歌剧作品

第二节 法国的声乐作品

第三节 德国、奥地利的声乐作品

第四节 俄国、(前)苏联的声乐作品

第五节 其他国家的声乐作品

- 一、捷克
- 二、匈牙利和波兰
- 三、英国
- 四、西班牙和葡萄牙
- 五、瑞士和丹麦

第十五章 20 世纪上半叶的优秀歌唱家 (439)

第一节 伟大的歌唱家卡鲁索

第二节 吉里和斯基帕

- 一、吉里

二、斯基帕

第三节 夏里亚宾

第四节 卡拉斯

第五节 20 世纪 50——60 年代的优秀歌唱家

一、莫纳科

二、斯苔芳诺

三、泰巴尔迪

第六节 其他优秀歌唱家

一、鲁福

二、马尔蒂内尼

三、比约林

四、科莱里

五、贝尔贡齐

六、戈比

七、兰扎

八、施瓦茨科普夫

九、尼尔森

主要参考书目 (478)

第一章 古代社会的声乐艺术

第一节 古代社会的音乐

音乐的起源可以追溯到人类的诞生。

关于音乐和人类起源的共生现象,音乐发展史至少有三种大相径庭的观点:一种认为音乐产生于语言之前;一种认为音乐是语言的模仿或延伸;作为这两种观点的折中,第三种理论则认为音乐和语言存在着一种相互依存,同步发展的关系。无论是上述哪一种观点都建立在推断的基础上,由于历史的久远和史料的匮乏,都无法得到令人信服的佐证。虽然古代社会的宗教可以凭借文字得以流传,建筑可以通过断壁残垣保留昔日的风采,但遗憾的是音乐是时间和空间的艺术,在没有留声机和录音机的年代,我们现在无论如何想象和推断,都无法真正感受到古代社会的音乐,并据此做出评价。尽管如此,从社会发展史的普遍规律和基本理论出发,我们乐意采用大多数人都认同的观点,这就是音乐的起源与漫长的人类发展史的渐进过程是紧密相关的,音乐与人类社会及自然界有着密不可分的关系。从这一意义上说,音乐的历史,是人类生活的缩影。