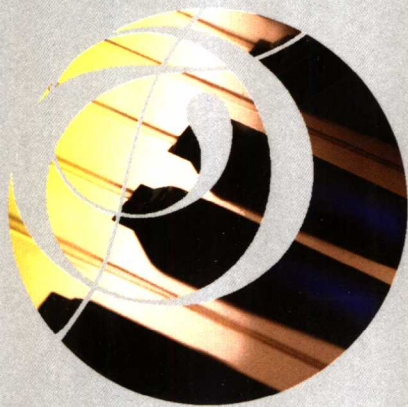

声乐艺术教育丛书·文库

西方声乐艺术史

管谨义 编著

人民音乐出版社

XIFANG SHENGYUE
YISHUSHI

■ 声乐艺术教育丛书·文库

西方声乐艺术史

■ 管谨义 编著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方声乐艺术史 / 管谨义编著. — 北京: 人民音乐出版社, 2005. 8

(声乐艺术教育丛书. 文库 / 余笃刚主编)

ISBN 7-103-03019-7

I. 西… II. 管… III. 声乐艺术-音乐史-西方国家
IV. J616-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 017621 号

责任编辑: 牛抒真

责任校对: 颜小平

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5 2 插页 11.625 印张

2005 年 8 月北京第 1 版 2005 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,040 册 定价: 22.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题

请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

总 序

《声乐教学文库》是《声乐艺术教育丛书》的系列之一。“丛书”中的《声乐教学曲库》已经出版，它为新世纪的声乐教学曲目建设开创了一个新的里程，而“文库”的出版同样具有重要的时代与理论意义。

首先，“文库”的出版，是全面提高声乐理论水平，适应声乐教学、创作、表演、鉴赏的需要。长期以来，我们的声乐理论建设远远不能适应声乐艺术发展的要求，缺乏较高层次的理论建设成果。广泛的声乐文化领域：创作、表演、传播、出版、鉴赏、教学、研究等得不到实践的深入总结与概括，理论的落后状态，既阻滞了实践的发展与导向，又失去了理论本身应有的学术职责与价值。“文库”的出版，作为声乐各学科的系统理论，无疑将改变这种局面，以便为新世纪的声乐文化的全面发展，发挥它的理论力量。

其次，“文库”的出版，是弘扬民族声乐文化，探索建立中国民族声乐学科理论体系的需要。一种民族“虚无主义”的观念长期左右着我们的认识。即认为：“中国的民族声乐艺术与发声方法不科学，更没有系统的理论。”事实上，占世界人口最多，民族最广泛，声乐形式与风格最丰富的就是中国，具有悠久民族文化传统的中华民族创造了足以显示自身特长的声乐艺术美，不仅有广泛丰富的艺术实践，同样具有精辟的理论传统。这就更需要我们通过进一步

的挖掘、整理、归纳、研究等,来促进我们民族声乐理论建设,不仅弘扬它的优秀传统,更随着时代的要求去发展创新,从而建设中国民族声乐学科的理论体系

同时,“文库”的出版,是为培养新世纪的声乐人才,提供全方位的理论著述的需要。建国50年来,在半个世纪的历史跨度中,我们已经培养了足以在世纪歌坛具有竞争力的众多歌唱家;在西方美声唱法与民族语言融合的创新与教学实践中,也逐渐探索出了丰富的教学经验与规律。也不能否认,我们的理论研究同样迈出了可喜的步伐,发表与出版了不少著述,但却未能形成整体规模。为此,在声乐人才的培养上,自然缺乏有力的理论支持。我们设想我们培养出来的学生,不仅会唱,同时也有科学系统地进行理论阐述的能力。同时在音乐学科中也要有计划地培养声乐学的专业理论人才。我们期望这套“文库”的出版能为提高既有演唱能力,又具有理论研究能力的声乐人才提供理论基础。

此外,“文库”的出版,更是日益蓬勃发展的声乐文化生活的时代需要。声乐文化是音乐文化生活中的主导内容,歌厅、舞厅、卡拉OK厅、音乐茶座、夜总会、大型体育场馆……形形色色的声乐传播媒介,各式各样的声乐大奖赛……千百万涌进声乐文化市场的声乐盒带、CD、VCD、唱片、歌集……而这一切都应有适应我们时代需要的审美和理论导向。总之,当新世纪到来之际,我们预期声乐文化生活的进一步繁荣,而一个迫不及待的审美理论建设与导向任务,正需要我们全力以赴地去完成。

我们规划了“文库”从“论”到“史”的系列选题,预计有《声乐学基础》、《声乐语言学》、《声乐艺术心理学》、《中国声乐艺术史》、《西方声乐艺术史》……我们期待着条件成熟后,再向声乐学科领域纵深发展,进一步拓展新的或至今仍是空白点的选题,使中国声乐艺术的理论建设能有一个从质到量的整体发展。为此,我们确立了“文库”建设的指导思想与编撰原则。

首先,我们强调了学科建设的科学性与系统性原则。这是因为

理论力量的产生是建筑在科学性的规范化的基础上的。因为科学性是准确表达和阐明学科性质与具体内容的基础。同时系统性也不仅指单一学科的本身系统,同时也指学科之间的相互作用与影响的体系,这样就在学科边缘、交叉的关系中,从不同学科的角度去强化同一论题的认识。

其次,我们同样强调了学科建设的理论性与实践性紧密结合的原则。理论是实践的总结,理论性本身就是建筑在实践性规律化的基础上的,不然,这种理论就成了空中楼阁,这样我们所建构的理论也就不可能发挥指导实践的作用。另外,从教学角度讲,我们所说的实践性并非单纯的实用性,认为理论作用于实用就可以了。如果这样的话,在教学中没有的课程我们就没有必要去编撰了。自然,学生必须掌握基础理论,然而也必须扩大学科视野,使学生获得更广泛的学科内容。同时,我们必须进一步培养高层次的声乐教学人才,尤其是声乐理论人才的培养。没有足够的理论后盾,所谓培养自然是一句空话。

同时,我们还强调了学科建设的继承性与创造性的原则。我们不可能隔断既往的理论研究成果。古今中外的声乐理论,必然要继承它们的精华,这就意味着不能因循守旧,墨守成规。我们要求在研究中发挥创造性,使每个学科的体系或体例,能够有所创新与突破,并完整地自成一体,既能包括符合学科性质的理论范畴,又具有理论的概括力与说服力。

一个创新的理论建设是艰辛的。在探索与研究中,必然有一个不断完善的过程,我们既期待在理论实践的跋涉中能有所建树和发展,也自然渴望着大家的扶持与指点,衷心感谢参与《声乐艺术教育丛书》“曲库”与“文库”建设的所有编撰者。而当它们陆续面世的时候,我们自然更要向重视这一选题出版的人民音乐出版社,并为此付出辛勤劳动的责任编辑们表达诚挚的谢意!

《声乐艺术教育丛书·文库》

主 编: 余盛刚

前 言

美国当代著名音乐评论家、声乐理论家亨利·普莱桑茨(Henry Pleasants)说：“现代的音乐评论中有一个奇怪的现象，即研究历史只集中研究作曲家，实际上排除了演唱者和演奏者，除非表演者本身也是作曲家。作曲家的成就可以由清楚的乐谱流传下来，作为见证。而在留声机问世以前，表演者的艺术无法可靠而持久地保存下来，只能留在听众的记忆中。这是事实，但这只有部分的合理性。把作曲与表演者分割开的现象，在进入19世纪以后，表现得更为突出。”此外，笔者还注意到在社会生活中，人们更多地关注那些穿着漂亮服装、展示多彩歌喉的歌唱家们，往往忽略了把他们造就成才的声乐教育家们。因此，本书将主要论述歌唱家、声乐教育家和歌唱艺术的发展。大家会认识到，歌唱家和教育家同样具有非凡的创造性。

此外，我感到我国的许多声乐工作者、音乐院校和艺术院校的声乐学生，以及广大的声乐爱好者，对许多声乐历史知识了解甚微，对许多在声乐发展中前人早已解决的问题知之甚少，因而至今仍在争论不休。学历史是一个捷径，可以用很短的时间获得前人为之奋斗了几百年以至更长时间的经验。无疑，这有助于声乐学习、声乐教学和研究工作。

本书属音乐史中一专门的分类学科，即专门研究西方声乐(主要

是独唱)从古到今的发展过程。内容涉及:歌唱技法和艺术表现的沿革,歌剧演唱和艺术歌曲的发展,主要歌唱家研究,声乐学派的形成与发展,重要的声乐教育家的成就,以及声乐理论著作、科学研究的发展概况等等。

西方声乐史至今还是一门年轻的学科,这类书籍,在世界各地也很少见。由于音响资料的保存只是 20 世纪的事情^①,所以,20 世纪以前对歌唱风格和技巧的研究难以像乐器演奏史那样细致。乐器,有实物可以研究;而歌唱,在漫长的没有录音的时代,随着歌唱家生命的结束也就消失了。此外,歌唱的著述又极少,直至 19 世纪,歌唱的论文、著作极少涉及发声本身。因此,虽然作为歌唱的实践活动(现代歌唱已发展为一种应用科学)在人类发展的每个时期都占有重要的地位,但对它的进一步的研究却是十分艰难的。本作者不揣冒昧,将自己多年在音乐院校从事声乐和西方声乐史教学中积累的资料和初步研究成果献给读者。作为抛砖引玉,希望能有更多的同行从事这方面的研究工作。亦欢迎音乐界的专家、同行和广大读者对本书中的错误以及不足之处提出批评意见,以利于改正和提高。

编著者

2004. 7.

^① 唱机是美国科学家爱迪生(T. Edison, 1847—1931)于 1877 年发明的。1888 年旅美德国人白林奈尔(E. Berliner)进行改良,以旋转式唱盘取代滚动式唱筒。唱片,初称蜡盘或蓄音器,虽然发明较早,但很晚才用于音乐。甚至连它的发明人当时也仅认为是一种高级玩具而已。自从卡鲁索(E. Caruso)、梅尔巴(H. Melba)几位大歌唱家分别于 1902 和 1905 年灌制唱片之后,局面才为之大变。第一部录制的歌剧是威尔第的《厄尔南尼》(Ernani, 1903);第一套录制的管弦乐是贝多芬的《命运交响曲》(1909);第一首录制的四重奏是勃拉姆斯的作品第 51 号之 1(1923)。

目 录

前 言	1
第一章 声乐的早期历史(即“单音音乐时期”,自古代至 13 世纪)	1
一、歌唱的起源和人类早期的发声功能	1
二、古希腊和古罗马时期的声乐艺术	4
三、中世纪早期的宗教歌唱	10
1. 世界上第一所歌唱学校	11
2. 《格里高利圣咏》——最早的声乐教本	11
3. 圣咏演唱的发展和著名的圣咏歌唱家	13
4. 圣咏歌唱的历史意义	14
四、中世纪的世俗演唱	15
1. 流浪艺人	15
2. 吟游歌手	16
3. 恋诗歌手	17
4. 名歌手	17
五、歌唱审美观和声乐教学见解	18
1. 中世纪时期的歌唱审美观	18
2. 中世纪时期的声乐教学见解	19

第二章 复调音乐时期的声乐艺术(13—16世纪)	21
一、复调音乐概况	21
二、童声和假声歌手	24
三、女声的出现和本时期的歌唱家	27
四、声部的划分和男低音的出现	28
五、装饰性与叙述性歌唱	30
六、本时期的声乐理论	31
1. 焦塞弗·扎里诺的《和声原理》	31
2. 扎科尼的《实用音乐》	32
第三章 歌剧和美声歌唱的诞生	36
一、意大利文艺复兴概况	36
二、意大利歌剧的诞生	38
三、美声歌唱的诞生	41
1. 美声歌唱的诞生	41
2. 美声歌唱的含义	42
3. 美声歌唱在历史上的争议	43
四、卡奇尼	47
五、美声歌唱早期的声乐教学	50
六、本时期的歌唱家	52
第四章 17、18世纪的歌唱艺术	54
一、概 况	54
1. 严肃歌剧时代	54
2. 歌唱的“黄金时代”	55

3. 即兴发挥与装饰性歌唱	56
4. “家庭音乐会”和“宗教音乐会”	62
二、歌剧舞台状况	63
三、阉人歌手的兴起	73
四、阉人歌手的训练	75
五、阉人歌手的歌唱魅力及其性格	77
六、前期的阉人歌手	84
七、全盛时期的阉人歌唱家	91
八、阉人歌手的消亡	102
九、著名声乐教育家及其学说	104
1. 皮埃尔·弗朗切斯科·托西和他的学术观点	105
2. 皮斯托基和他的学术观点	122
3. 安东尼奥·贝尔那基和他的学术观点	123
4. 波尔波拉和他的学术观点	124
5. 曼契尼和他的学术观点	129
6. 贝拉和他的学术观点	141
第五章 19 世纪的声乐艺术	144
一、时代和音乐概况	144
1. 时代背景	144
2. 古典乐派	145
3. 浪漫乐派与现实主义音乐	146
4. 印象主义音乐	148
5. 民族乐派	150
二、歌剧演唱	154
1. 大歌剧的兴起	154

2. 19世纪前半叶的歌剧演唱及著名歌唱家	156
3. 19世纪前半叶俄罗斯的歌剧演唱及著名歌唱家	165
4. 19世纪后半叶的歌剧演唱及著名歌唱家	169
5. 19世纪后半叶俄罗斯的歌剧演唱及著名歌唱家	190
三、浪漫主义艺术歌曲的兴起及音乐会演唱的兴盛	202
1. 浪漫主义艺术歌曲的兴起	202
2. 艺术歌曲的领袖舒伯特	204
3. 歌唱的诗人舒曼	211
4. 古典的勃拉姆斯	216
5. 深刻的沃尔夫	220
6. 音乐会演唱的兴盛	225
四、歌唱技术的重大突破及声乐研究概况	229
1. 关闭唱法	230
2. 面罩唱法	239
3. 声乐研究概况	245
五、著名声乐教育家及其学说	255
1. 加尔西亚父子	256
2. 加尔西亚(子)的发声练习	264
3. 兰培尔蒂父子	298
4. 马凯西夫人及其教学	303
5. 孔 空	306
第六章 20世纪声乐概况和印象	307
一、发展概况	307
二、教学和科研概况	311
三、歌唱家概况	313

四、现代派声乐印象	351
主要参考书目	356
后 记	358

第一章 声乐的早期历史

(即“单音音乐时期”,自古代至13世纪)

一、歌唱的起源和人类早期的发声功能

歌唱是人类最古老的艺术形式之一。歌唱起源有多种学说:

模仿鸟鸣说

这是达尔文(Charles Robert Darwin, 1809—1882)在《人类的由来及性选择》(1871)中所主张的学说。但此学说早在古希腊哲学家德谟克利特(Demokritos, 约公元前460—前370)时就已提出。他认为“从天鹅和黄莺等歌唱的鸟,人类学会了歌唱”。此说颇类似我国古代《吕氏春秋》(《仲夏记·古乐篇》)中所载“效山林溪谷之音以歌”、“听凤凰之鸣以制十二律”的说法。

语言扩展说

该学说认为歌唱来自人的剩余精力,当语言不足以表达情感时,乃扩大语言的表现范围而歌唱。此说是英国哲学家斯宾塞(Herbert Spencer)于1857年所著的《音乐的起源与功能》一书中提出的。在我国,早在汉初《诗大序》中即有此学说:“在心为志,发言为诗,情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,

不知手之舞之足之蹈之也。情发于声，声成之，谓之音。”

情欲性欲说

17世纪英国哲学家斯宾赛(Herbert Spencer, 1820—1903)认为歌唱起源于人的动物本能或情感的表现欲。这颇类似于中国《乐记》(西汉成帝时戴圣所辑《礼记》第十九篇篇名。作者其说不一,据东汉班固《汉书·艺文志》认为是汉武帝时的刘德等人;据唐代长孙无忌《隋书·音乐志》中说《乐记》取自战国中期的公孙尼子)“感于物而动,故形于声”的论述。性欲说亦来自英国生物学家达尔文。他认为歌唱如同鸟兽用鸣叫求爱一样,人类的歌唱起源于性欲的表现。这把他的模仿鸟鸣说解释得更具体一些。

劳动节奏说

欧洲社会学家彪黑尔(Karl Bücher)在他的《劳力与节奏》(1891)一书中认为,所有有规律的身体动作,必定形成一种节奏的形式,而同样动作的周期反复,必可以增加工作效率;因此,人类找寻这种可以减轻他们劳力的节奏:他们开始歌唱了。根据此种理论,彪黑尔列举出许多不同民族大量的职业歌曲,如:磨坊工人歌、纺织歌、舵工歌、纤夫歌等。中国在两千年前,刘安(卒于公元前122年)就注意到,有的歌曲是出自劳动的呼声,他在《淮南子》中说:“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之。此举重动力之歌也。”鲁迅在《且介亭杂文》中的《门外文谈·不识字的作家》中也谈到:“我们的祖先的原始人,原是连话也不会说的,为了共同劳作,必需发表意见,才渐渐的练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头,都觉得吃力了,却想不到发表,其中有一个叫道‘杭育杭育’,那么,这就是创作……”这里说明了文学、艺术、语言、歌唱均起源于劳动。

还有起源于恐惧、起源于宗教诸学说。

这些关于歌唱起源的学说都没有历史研究所需要的证据，拿不出确实的文物、音响资料以证明，只是古往今来的学者在“假说”的基础上的研究成果。但从中我们可以大体总结出——歌唱是人类现实生活的产物。

早期的人类由于要用强有力的呼喊以传递信号，可以想见他们在与大自然的斗争中必然具备强有力的发声功能。美籍华人声乐家李英忠兴在所著《自然唱法》(1970)一书中认为“人类的发声器官最初的目的是用来歌唱，后来才变为说话的工具”，并进而认为人类发声器官的功能本来很强大，随着人类文明的发展而减弱。又说：“自是以来，年湮代远，发声器官的歌唱功能，随而萎缩减退；悬吊架内之举起肌及低压肌，大体已形成顽冥不灵，呼吸肌肉的紧张作用，尤其呈现松弛无力。发声三要素，至是脱节，皆不合作，一时不能发声歌唱，固理所然。詎常人不悟及此，忽其良能良知，以为已不能唱，遂承风盲从，听信唱歌必有特别天才之说，直置唱歌于天然定律之外，使天下智者涣然，丧其学唱之心，岂不谬哉！”他又进而引用世界喉科权威尼葛斯(Negus)之比喻：“天生善吟能唱的金丝雀，一旦其卵改由麻雀孵后，则出世之金丝雀，虽羽翼丰满，而竟不能吟唱。何者？麻雀啾叫，非所以吟唱，金丝雀因模仿无由，遂不能唱。其天才湮没，犹美玉落淤泥，千里马才美不见外也。”其意是人类本善唱，而今不能唱，是由于原始人类强大的发声机能发出的声音我们现在听不到了，没有可供模仿的声音之故。他所讲的人类祖先善唱也并非指他们都是具有良好修养和高超技法的大歌唱家，只是由于原始人类的艺术生活主要就是歌唱(并伴有舞蹈)，所以他们几乎每人都能唱(正如金丝雀)，用唱来表达他们的欢乐、悲伤、理想和希望。可以想见，他们虽然没有什么科学唱法可言，但歌声所表达的感情必是十分浓烈而奔放的。由于他们具有

强健的体魄,在与生存的敌人(如野兽等)的斗争中需要强声的呼喊以传递信号,以及几乎是每天都伴随的歌唱中,使其具有一身强有力的发声功能。由于他们有强大的呼吸量和健壮的声带,必然能发出较现代人类音量强大得多的声音;由于他们呼吸机能强大,歌唱时必然能在胸腔里形成较现代人更大的气压(歌唱所用的是经过压缩的气流,随着音域的升高肺中的气压要逐渐升高),再加以它的助肌(即披裂肌,它们对改变声带的张力和声门的大小起重要作用)十分强大,因而能发出较今人更高的声音或更宽的音域。20世纪有一位秘鲁的著名女高音歌唱家苏玛克,由于她的祖先是美洲的原始部落(印加王朝)的后裔,他们进入文明社会较晚,歌唱器官的功能退缩较少,所以她的音域极宽,宽达四个八度。音质既柔软,又洪亮而有威力。这也是有利的见证之一。

二、古希腊和古罗马时期的声乐艺术

在欧洲的文化发展中,古希腊和古罗马文化占有重要的地位。它们曾受东方文化的影响,是现代欧洲文化的渊源。

古希腊由于较早地进入奴隶社会,由奴隶的艰辛劳动创造了巨大的财富。由于生产的发展、经济的繁荣,从而创造出了灿烂的古希腊文化。另一方面,当时古希腊在自由民中实行民族自治制度,从而使音乐从贵族宫廷、庙堂里解放出来,使世俗音乐得以发展,并且更富于生活气息。

古希腊有一些音乐遗迹流传下来。这些纪元前的片段旋律,在现今的儿童歌曲里可以找见痕迹。例如:欧里庇得斯(Euripides,公元前480—前406,是当时三位伟大的希腊戏剧作家之一)所作的悲剧《奥列斯特》(Oreste)剧中的第一幕合唱曲的片段(公元前408);得尔菲祭祀