

声乐与歌剧艺术

The Art of Vocal Music and Opera

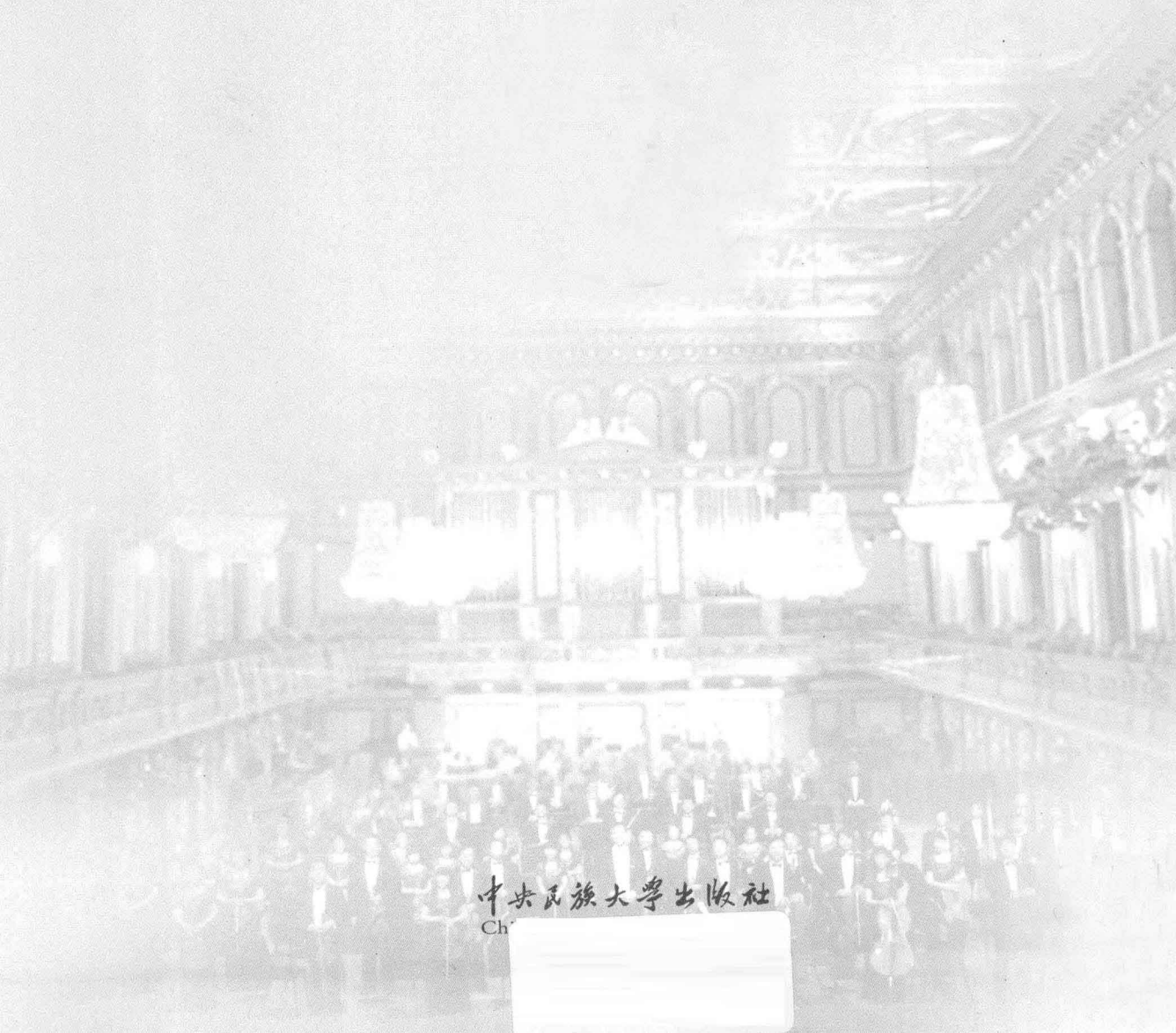
李成柱 / 著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

声乐与歌剧艺术

The Art of Vocal Music and Opera

李成柱 / 著

中央民族大学出版社
Ch

图书在版编目 (C I P) 数据

声乐与歌剧艺术/李成柱著. —北京: 中央民族大学出版社, 2014. 1
ISBN 978 - 7 - 5660 - 0567 - 0

I. ①声… II. ①李… III. ①声乐艺术—研究②歌剧
艺术—研究 IV. ①J616②J832

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 277614 号

声乐与歌剧艺术

作 者 李成柱

责任编辑 舒 松

封面设计 汤建军

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815(发行部) 传真: 68932751(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京宏伟双华有限公司

开 本 787 × 1092 (毫米) 1/16 印张: 36.25

字 数 750 千字

版 次 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

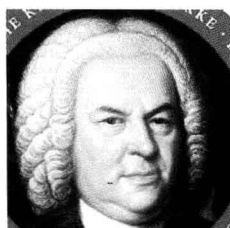
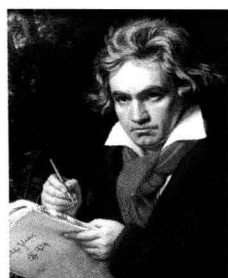
书 号 ISBN 978 - 7 - 5660 - 0567 - 0

定 价 268.00 元

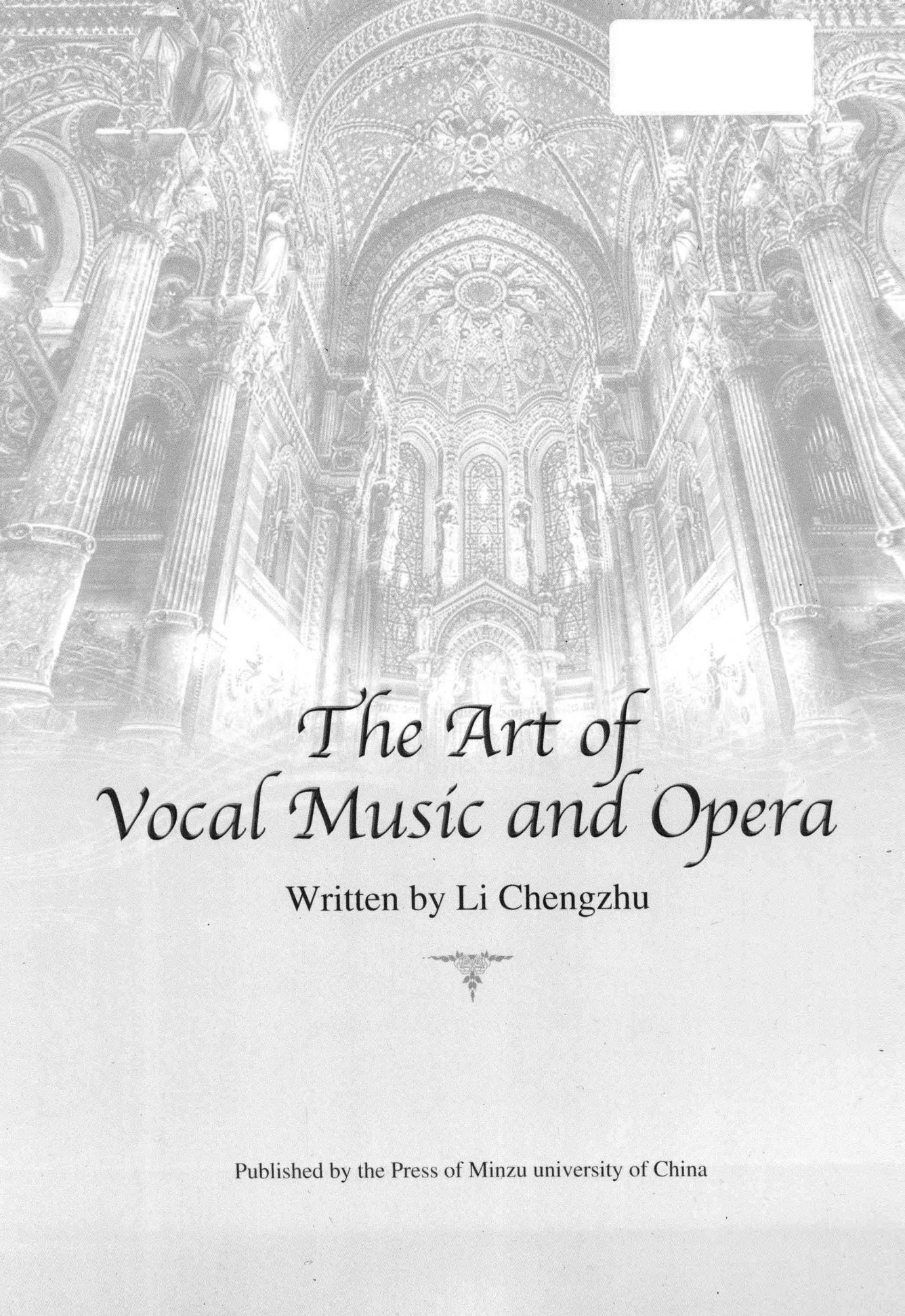
版权所有 翻印必究

Handwritten text, possibly a signature or inscription.

The Art of Vocal Music and Opera

Written by Li Chengzhu

Published by the Press of Minzu university of China

目 录

绪 论	(1)
第一章 声乐的起源与发展	(3)
第一节 古希腊的声乐	(3)
第二节 古罗马的声乐	(7)
第三节 中世纪的声乐艺术	(9)
第四节 基督教音乐	(10)
第五节 圣咏歌曲	(12)
第六节 罗马圣咏与格里高利圣咏	(15)
第七节 声乐与早期复调音乐	(17)
第八节 世俗音乐与歌曲演唱	(19)
第九节 文艺复兴时期的声乐艺术	(22)
第二章 歌剧的诞生与美声唱法的产生	(25)
第一节 第一部歌剧的诞生	(25)
第二节 美声唱法的产生与宣叙调	(27)
第三节 美声学派的美学原则	(27)
第四节 为什么美声唱法会诞生在意大利	(28)
第五节 美声唱法的演唱风格	(30)
第六节 美声唱法的技巧和技术要求	(32)
第三章 歌 剧	(42)
第一节 意大利歌剧	(43)
第二节 法国歌剧与吕利	(49)
第三节 英国歌剧和珀赛尔	(52)

第四节	德国歌剧与凯泽尔	(53)
第五节	康塔塔与清唱剧	(55)
第四章	阉人歌手的兴衰	(58)
第一节	阉人歌手的兴起	(58)
第二节	意大利歌剧乐派	(59)
第三节	第一座歌剧院的建立	(63)
第四节	意大利美声训练基地	(65)
第五节	阉人歌手的衰落	(66)
第六节	著名阉人歌唱家	(67)
第五章	17 世纪、18 世纪的歌剧和演唱风格	(73)
第一节	17 世纪、18 世纪的法国正歌剧	(73)
第二节	17 世纪的英国正歌剧	(74)
第三节	18 世纪亨德尔的正歌剧和神剧	(75)
第四节	17 世纪、18 世纪的德国正歌剧	(78)
第五节	18 世纪英国的“乞丐歌剧”	(79)
第六节	18 世纪的意大利喜歌剧	(80)
第七节	18 世纪的法国喜歌剧	(82)
第八节	18 世纪德国的歌唱剧	(83)
第九节	莫扎特的歌剧	(84)
第六章	19 世纪的歌剧及其演唱风格	(88)
第一节	19 世纪上半叶的德、奥歌剧	(88)
第二节	19 世纪上半叶意大利“美声学派新时期”的歌剧	(93)
第三节	19 世纪下半叶的意大利歌剧	(102)
第四节	19 世纪下半叶的德国歌剧	(108)
第五节	19 世纪下半叶的法国歌剧	(112)
第六节	民族乐派歌剧	(114)
第七章	20 世纪的歌剧和演唱风格	(119)
第一节	德国、奥地利现代歌剧	(120)
第二节	意大利现代歌剧	(131)
第三节	英国现代歌剧	(134)

第四节 法国现代歌剧	(136)
第五节 俄罗斯(苏联)现代歌剧	(142)
第六节 捷克现代歌剧	(145)
第七节 瑞士现代歌剧	(146)
第八节 西班牙现代歌剧	(147)
第九节 匈牙利现代歌剧	(148)
第八章 各世纪著名作曲家和作品	(152)
第一节 维瓦尔第、拉莫和他们的声乐作品	(153)
第二节 巴赫及其声乐作品	(156)
第三节 亨德尔及其声乐作品	(163)
第九章 18 世纪伟大的作曲家及其声乐作品	(170)
第一节 海顿及其声乐作品	(172)
第二节 莫扎特及其声乐作品	(177)
第十章 19 世纪、20 世纪著名歌唱家	(191)
第一节 伟大的歌唱家卡鲁索	(193)
第二节 吉里和斯基帕	(195)
第三节 夏里亚宾	(198)
第四节 卡拉斯	(200)
第五节 20 世纪 50—60 年代的优秀歌唱家	(203)
第六节 其他优秀歌唱家	(208)
第十一章 声乐原理探索和演唱方法研究	(222)
第一节 人体生理结构及其研究	(222)
第二节 声乐教学、演唱及理论上的研究	(229)
结 语	(242)
后 记	(244)
关于《声乐与歌剧艺术》附录 4 张 CD 专辑的说明	(245)
参考文献	(247)

Contents

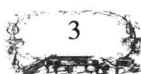
Introduction	(1)
Chapter I Origin and Development of Vocal Music	(3)
Section 1 Vocal Music in Ancient Greece	(3)
Section 2 Vocal Music in Ancient Rome	(8)
Section 3 Vocal Music in the Medieval Period	(10)
Section 4 Christian Music	(11)
Section 5 Holy Chant Songs	(14)
Section 6 Roman and Gregory Chants	(17)
Section 7 Vocal Music and Early Polyphony	(20)
Section 8 Secular Music and Singing	(22)
Section 9 Vocal Art in the Renaissance	(25)
Chapter II Birth of the Opera and Bel Canto	(28)
Section 1 Birth of the First Opera	(28)
Section 2 Invention of Recitativo and Birth of Bel Canto	(30)
Section 3 Aesthetic Principles of Bel Canto School	(31)
Section 4 Why Was Bel Canto Generated in Italy?	(32)
Section 5 Singing Style of Bel Canto	(34)
Section 6 Techniques and Technical Requirements of Bel Canto	(36)
Chapter III Opera	(51)
Section 1 Italian Opera	(52)
Section 2 Lully and French Opera	(61)
Section 3 Purcell and British Opera	(66)
Section 4 German Opera	(69)
Section 5 Cantata and Oratorio	(71)
Chapter IV Rise and Fall of Castrato	(77)
Section 1 Rise of Castrato	(77)

Section 2 Italian Opera Schools	(81)
Section 3 Establishment of the First Opera House	(88)
Section 4 Training Base of Italian Bel Canto School	(89)
Section 5 Decline of castrato	(91)
Section 6 Famous castrato singers	(92)
Chapter V Operas and Singing Styles	
of the 17th and 18th Centuries	(101)
Section 1 French opera seria in the 17 th and 18 th centuries	(102)
Section 2 British opera seria in the 17 th century	(104)
Section 3 Handel's opera seria and oratorios in the 18 th century	(105)
Section 4 German Opera Seria in the 17 th and 18 th Centuries	(110)
Section 5 The Beggar's Opera in the United Kingdom in the 18 th Century	(111)
Section 6 18th – century Italy	(114)
Section 7 French Comic Opera in 18th Century	(116)
Section 8 German Singspiel in 18th Century	(122)
Section 9 Mozart's Opera	(123)
Chapter VI. Opera and the Singing Style in the 19th Century	(130)
Section 1. German and Austrian Opera in the First Half of the 19th Century	(130)
Section 2. Italian Opera of The New Period of Bel Cantoin the First Half of 19 th Century	(136)
Section 3. Italian Opera in the Second Half of 19 th Century	(147)
Section 5 German Opera in the Late 19th Century I Wagner's Music Drama	(155)
Section 6 French Opera in the Late 19 th Century	(161)
Section 7 National Operas	(163)
Chapter VII Opera of the 20th Century and Singing Style	(167)
Section 1 Modern operas of German and Austria	(168)
Section 2 Contemporary Italian Operas	(180)
Section 3 Contemporary English operas	(182)
Section 4 Contemporary French Operas	(184)
Section 5 Contemporary Russican (Soviet Union) Operas	(189)
Section 6 Modern Czech Operas	(190)

Section 7 Modern Swiss Operas	(191)
Section 8 Modern Spanish Operas	(191)
Section 9 Modern Hungary Operas	(191)
Chapter VIII famous composers and their	
works of Every century	(193)
Section 1 Vivaldi, Rameau and their vocal music works	(195)
Section 2 Bach and his vocal music works	(200)
Section 3 Handel and His Music Works	(211)
Chapter X Great Composers and	
Their Works in the 18th Century	(220)
Section 1 Haydn and His Vocal Music	(222)
Section 2 Mozart and His Musical Works	(227)
Chapter IX Famous vocalist in the 19th and 20th centuries	(241)
Section 1 The great singer Caruso	(243)
Section 2 Gigli and Schipa	(247)
Section 3 Chaliapin	(253)
Section 4 Callas	(255)
Section 5 Twentieth Century – 1960s best singers	(259)
Section 6 Other outstanding singer	(266)
Chapter XII Explore vocal music and study	
singing methods Section	(279)
Section 1 Human physiological structure and the research on it	(280)
Section 2 Teaching, singing and	
theoretical research of vocal music	(288)
Conclusions	(306)
Postscript	(308)
On 4 CD Albums of Vocal Singing as the	
Appendix of Vocal Music and Opera	(309)
Reference books and documents	(311)

绪 论

声乐艺术早在几百年前就在欧洲盛行，后逐步传播到各个国家和地区，发展至今已成为人类艺术中最具有鲜活表现力又最具代表性的表演艺术；而歌剧的诞生，推动着声乐艺术的升华，声乐与舞台美术、交响乐队、舞蹈、戏剧、灯光等综合艺术门类相结合形成最完美的表演艺术形式，堪称是人类音乐史上最伟大的创举！

那么，声乐艺术为什么起源于意大利？声乐为什么会成为全人类最受欢迎的表演艺术？声乐与歌剧到底是什么关系？包括中国人在内的全世界人为什么接受了意大利的美声唱法？为什么越来越多的人喜欢上了歌剧并称之为“高雅艺术”？

在举世闻名的大剧院，如纽约大都会歌剧院、意大利米兰斯卡拉歌剧院、罗马歌剧院、巴黎歌剧院、悉尼歌剧院、北京的国家大剧院、上海大剧院、深圳大剧院以及地方大剧院，每年花重金上演的歌剧大都是本书所提到的在几百年前创作出来的精品，如：莫扎特的《费加罗的婚礼》、《魔笛》；威尔第的《游吟诗人》、《茶花女》、《阿依达》、《奥赛罗》；普契尼的《艺术家的生涯》、《蝴蝶夫人》、《托斯卡》《图兰朵》，还有比才的《卡门》；罗西尼的《塞维尔的理发师》；多尼采蒂的《爱的甘醇》；瓦格纳的《漂泊的荷兰人》等。

这么多的“为什么”，就是本人开始编写这本书的起因。

这本书从声乐的起源和发展、歌剧的发明和创作、各时期演唱的特点和风格、卓有成就的歌唱家、杰出的作曲家和作品等方面以及声乐歌唱原理、教学研究入手，系统地阐述和研究声乐与歌剧艺术这一特殊艺术载体及其辉煌的历史对人类所作出的卓越贡献。

另外一个很重要的内容是：声乐训练为什么要从演唱艺术歌曲开始？艺术

歌曲所涵盖的内容、曲调和特性可以说是走向歌剧演唱的开始，也可以说奠定声乐基础的开始。因此，我们在声乐教学中的很长一段时间，就是用在演唱艺术歌曲当中。到声乐硕士研究生课程阶段，重点放在演唱意文、德文、法文、英文（包括一些俄文、西班牙文等）上，演唱不同时期作曲家不同风格的作品和声乐套曲，同时进一步提高歌剧演唱的实践能力。在编写这本书的同时，本人演唱录制4张CD，附在其中。其内容就是按照欧美音乐院校声乐教学演唱的内容，外语部分用意大利语、德语、法语和英语演唱艺术歌曲和歌剧咏叹调，中国部分是经典艺术歌曲和中国民族风格作品。深知自己对众多伟大的经典作品难以完美地诠释，但抱着对音乐事业拳拳之心和热情之意，还是完成了对自己来说是不太容易的事情。

其目的是为声乐艺术和歌剧事业更完美地发展，让更多的人拥抱这门艺术，热爱这门艺术，传承并发展这门艺术，同时也当做是一个艺术狂热追随者和声乐教育者应尽的责任，此心永存。

第一章 声乐的起源和发展

第一节 古希腊的声乐

古希腊是声乐的发源地，也是整个欧洲文化艺术的发祥地。它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众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，更重要的是在于引导和激发了人类音乐的发展与繁荣。

古希腊的音乐鼎盛时期是在公元前十二世纪至公元前三世纪的荷马时代、古典时代及希腊时代。现代人把音乐当成人类心灵的诗歌来赞颂，而古希腊人最大的特点就是各种美德都归之于音乐。因为他们认为音乐具有神奇力量来感召人类。所以柏拉图曾建议把真正优美的歌曲用法律的形式固定下来，使其成为典范的模式、神圣的模式。毕达哥拉斯则认为“音乐是由数学规律支配的音高和节奏体系，是能够影响宇宙的一种力量”。亚里士多德则认为“音乐能够影响意志和性格”。在当时音乐所能起到的教化作用、陶冶品性和情操的作用，被提到一个无可替代的高度并把音乐教育当做是国家大事来阐述的。

音乐在古希腊具有至高无上地位，而声乐占了第一位置。因为所有如音乐理论、音乐创作等都是在声乐的传播下得以展现和发展的。当时的音乐主要是单声部音乐，因此不可能有戏剧性的表演，但是古希腊人创立和运用了装饰音、混合音和节奏理论法则，这是具有划时代的意义发明。

合唱是古希腊时期声乐作品的主要表现形式，而且都只限于齐唱或者是八度重唱。若说是大胆而复杂的表现手法的话，他们在男声部中加进童声，至于再多的声部则用器乐伴奏的形式来加强表现。在古希腊抒情诗人平达和悲剧之父埃斯库罗斯的剧作中，大型合唱作品的结构十分类似于现代的奏鸣曲和交响乐。

在漫漫的历史长河中古希腊声乐作品早已消失，幸存下来的也只是作品残片更显得珍贵。现在我们可以通过欧里庇得斯的悲剧《俄瑞斯忒斯》中的合唱曲残片，看见古希腊声乐艺术的面貌。这一残片是一张蒲纸，记载的时间大约在公元前3世纪至2世纪，而专家认为这一作品的创作年代则比这页蒲纸还要早约200年，即大约公元前408年。

古希腊声乐

欧里庇得斯不仅是剧作家，而且擅长作曲，因此有人推断悲剧的音乐为他本人所作。这首以颂歌的形式写成的合唱曲，在这张早已被侵蚀了蒲纸上共有7行乐谱和歌词。蒲纸上的乐曲现存42个音，并有许多字母符号。这些字母符号经过专家们的破译，认为有些代表声乐，有些代表器乐，有些是四分音的，有些是自然音的，但要完全译成现代乐谱显然是困难的。在这首颂歌中，妇女们乞求诸神怜悯和宽恕俄瑞斯忒斯杀死了不忠于丈夫的母亲，合唱中的音乐节奏

和歌词的节奏是相吻合，充满了激动和悲愤的气氛。

除了欧里庇得斯的这一残片外，现存的古希腊音乐作品可能不足 10 件，而且仅仅是一些符号，也许真的与那个时代一样远离了我们。

值得惊喜的是我们发现在古希腊悲剧的演出中，不仅仅有合唱和齐唱，也出现了独唱，甚至许多独白都是用独唱来表现的，有人认为这就是后来歌剧中宣叙调的雏形。古希腊声乐作品的主流是抒情歌曲，体裁主要为悲歌、颂歌、婚礼歌、祭祀歌、情歌、饮酒歌等。而这些声乐作品的体裁是与古希腊的政治文化生活相关联，因为古希腊文化从本质上讲是贵族文化，声乐的兴起自然首先在宫廷和寺院里。《荷马史诗》讲述的就是迈锡尼时代的贵族战争，在形式上则表现为游吟诗人贵族演唱的诗歌。神话中以宙斯为首的诸神是一个贵族家族，表现出他们的思想、情感、生活方式等等。作为音乐主要表演形式的声乐，理所应当首先是为贵族服务。宫廷供养了合唱团，为国家典礼和贵族娱乐服务。寺院里的合唱团，采用被称之为“交替合唱”的轮流演唱方式，为礼拜和其他宗教活动歌唱。

古希腊声乐

古希腊虽然是奴隶制社会，但雅典全盛时期的文化生活却体现了相当的民主性，这是随着奴隶制经济的繁荣而形成的公民民主政治在文化艺术领域的反映。这也是希腊的神与东方的神有着明显区别的原因，他们在感情、性格、行为、理念上更接近于凡人，甚至也曾犯凡人式的错误。由于这种人性化、平民化的特性，一般民众在内的所有人都可以参与祭神活动，所以引来了更多的人的参与和普及。

而每四年一度的雅典娜女神的祀祝节是当时规模最大影响力最深的祭神活动。在这个类似于全民狂欢节庆祝游行的各类活动中，合唱、音乐比赛、朗诵