

西方声乐发展史

Vocal Music History of Western

西方声乐发展史

声乐的早期历史

中世纪的声乐艺术

复调音乐时期的声乐艺术

歌剧和美声唱的诞生

正歌剧时代的歌唱艺术

18世纪的声乐艺术

19世纪的歌剧

浪漫主义艺术歌曲与音乐会演唱的兴起

19世纪歌唱学派

20世纪的声乐艺术

20世纪声乐教学研究——八大声乐流派的主要学说

西方声乐发展史

Vocal Music History of Western

◎李艳芳 著

图书在版编目(CIP)数据

西方声乐发展史 / 李艳芳著. —昆明: 云南大学出版社, 2011

(音乐的天空)

ISBN 978-7-5482-0661-3

I. ①西… II. ①李… III. ①声乐艺术—音乐史—西方国家 IV. ①J616-091

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第211217号

策划编辑: 柴伟 / 责任编辑: 刘焰 / 装帧设计: 刘雨

西方声乐发展史

Vocal Music History of Western

李艳芳 著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/32

总 印 张: 14.125

总 字 数: 345千

版 次: 2011年12月第1版

印 次: 2011年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-0661-3

总 定 价: 65.00元(共两册)

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编: 650091

电 话: (0871) 5033244 5031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

李艳芳，女，傈僳族，硕士研究生，副教授。1997年毕业于中央民族大学音乐学院演唱专业。

专业技术获奖：

1996年12月，获“中国民族精英演唱分类大赛”演唱奖。

1998年，获云南省“红河杯”演唱（教师组）三等奖。

2001年3月，获云南省第三届“聂耳杯”独唱和重唱两项二等奖；8月，获云南省“伯乐杯”声乐比赛一等奖；11月，获“中国声乐孔雀奖”少数民族声乐大奖演唱奖。

2002年1月，获云南少数民族职工广播歌曲演唱大赛一等奖；4月，获云南省电视歌手大赛美声唱法二等奖；9月，获全国推新人大赛云南赛区美声组金奖第一名；10月，获昆明市城市职工歌手大赛美声组十佳和全国推新人大赛“优秀园丁奖”。

2005年7月，获首届“中国星”云南赛区青年组美声唱法银奖；9月，获云南省第四届“聂耳杯”教师技能演唱二等奖。

2007年2月，获云南省第七届“希望杯”艺术大赛优秀指导教师奖；4月，获云南省旅游歌手大赛优秀奖；7月，获“金钟奖”云南赛区美声组银奖；

2008年12月，获“中国声乐孔雀奖”首届全国高等艺术院校声乐大赛云南赛区教师组（美声唱法）一等奖。

2009年1月，获“魅力中华青少年才艺国际展示活动”云南赛区成人组一等奖和“优秀园丁奖”；5月，获第七届“金钟奖”声乐比赛美声组云南赛区二等奖；6月，获共青团中央第六届“星星火炬”艺术英才云南赛区指导教师金奖；7月，获“艺术新人青少年才艺展示”云南赛区优秀指导教师奖；8月，获云南省“聂耳杯”音乐教师教学基本功独唱及综合比赛（高校教师组）二等奖，重唱三等奖；9月，论文《论歌唱的二环节嗓音训练》获庆祝中国成立六十周年云南省音乐论文比赛二等奖；10月，论文《论美声唱法的一二三四五》获“云南省高等音乐教育六十年回顾与展望教学交流与学术研讨活动”论文评选三等奖。

主要著作、论文和科研成果：

2008年，《关于嗓音训练的探索与研究》获云南省教育厅人文社科课题立项。先后在国家、省级刊物上发表论文《论中小学音乐教师的基本素质》、《简述西方实践形态的音乐美学》、《论嗓音训练》、《略论素质教育与目标教学及操作模式》（获全国中华数据库论文三等奖）、《歌唱嗓音训练中的声区与动态声区平衡》、《楚雄彝族“蜜郭”》、《论美声唱法的发展趋势及三种唱法的异同》、《嗓音与歌唱训练的基本要素》、《保山地区傈僳族风俗歌》。出版声乐理论专著《嗓音训练与歌唱技巧》（2007年7月获“金钟奖”云南赛区理论作品论著银奖）。从教十余年，所教学生多次在全国和省级比赛中获奖。

前 言

“了解一门学科应该从历史开始。”声乐史是音乐史的重要组成部分，对音乐的产生、发展、成熟起到重要作用。笔者在十多年的声乐演唱、教学实践中，充分体会到声乐史的重要性与开设此课程的必要性，在参阅了各位专家的论著后，撰写了《音乐的天空》丛书，分为两册，即《西方声乐发展史》和《中国声乐发展史》。

声乐史是一门较年轻的学科，外国的理论专家对其进行了全面、系统的研究，取得了显著成果。但是，由于文化背景、审美情趣的差异及写作角度和中国历史发展的客观状况等问题，这些论著不完全适合中国读者，有碍人们全面、客观地了解西方声乐史。到20世纪七八十年代，中国的理论专家陆续出版了西方声乐史类专著，这些论著开创了中国研究西方声乐史的新纪元，为人们较全面、科学、客观地认知西方声乐艺术的发展进程提供丰富的资料。中国有古老、灿烂的音乐文化，声乐发展的历史也丰富、悠久，特别是戏曲的发展举世瞩目。但由于历史的原因，中国对音乐理论的研究不如外国系统、长期，音乐史极其重要组成部分的声乐史也包含其中。中国音乐理论的研究体系到20世纪二三十年代才建立起来，而声乐史的研究由于缺乏文字和音响资料人们对其认识不够全面、客观，迄今为止，音乐界还没有一部独立的声乐史论著。

《西方声乐发展史》以西方声乐发展的各个历史阶段为主线，以重大历史事件和主要成就为内容，以各个音乐流派的形成、发展为时间段，从主到次介绍了作曲家及其作品、作品特点、风格流派及歌唱家、教育学派、教学方法等。全书着重突出声乐性，详细阐述各作曲家的声乐作品、风格、演绎方法；歌唱体系的形成、发展；各歌唱家得演唱特点、演唱风格；声乐教育家的教学流派、教学方法等。作者以事件历史意义的大小作为标准来进行详略取舍，尽量做到客观、全面地反映声乐历史发展本身的面貌。

在写作《西方声乐发展史》时，我在参考西方声乐史类论著的基础上，结合自己在声乐学习、声乐演唱和声乐教学工作中的实际需要及感受，力图撰写一部对声乐学习者和声乐爱好者有较强的针对性，适合二者学习和掌握，且通俗易懂，富于科学性、条理性、渐进性及趣味性的史论著作。

在写作《中国声乐发展史》时，以中国音乐史为基础，将声乐部分剥离开来，成为一个独立的部分。以中国声乐发展的各个历史阶段为主线，以重大历史事件和不同的声乐形态为内容，将其分为三部分：第一部分，古代声乐艺术史；第二部分，近、现代声乐艺术史；第三部分，从新中国成立至今的声乐发展概况。我将各个时期不同的声乐形态作为时间段的分割点，由主到次介绍作曲家及其作品、作品特点、风格流派等；以事件历史意义的大小作为标准来进行详略取舍，尽量做到客观、全面地反映声乐历史发展本身的面貌；作品的演唱方法、歌唱家、教育家、教育学派、教学方法、

歌唱体系等方面的内容，也属于声乐发展史不可或缺的部分。但是，这些内容需经过历史的沉淀，短期内加以评论，会形成“一家之谈”，难以全面、客观，加之这方面内容资料甚少，作者不敢妄加评论，因此在书中采取略或省的手法。

本人才疏学浅，理论知识欠缺，加上写作能力有限，从歌唱者向专业理论研究者的角色过渡存在很大差异，写作中常感力不从心。因此，书中的疏漏与不足切望同行和读者给予批评指正，将不胜感激。

2011年8月

目 录

第一章 声乐的早期历史 / 1

第一节 歌唱的起源 / 1

第二节 古希腊的声乐 / 1

第三节 古罗马的声乐 / 3

第二章 中世纪的声乐艺术 / 4

第一节 基督教对声乐的影响 / 4

第二节 格里高利圣咏 / 5

第三节 圣咏的发展和意义 / 6

第四节 世俗歌曲 / 6

第三章 复调音乐时期的声乐艺术 / 10

第一节 最早的复调音乐 / 10

第二节 童声和假声歌手的出现 / 12

第三节 声部的划分和男低音、女声的出现 / 13

第四节 尼德兰乐派时期的声乐艺术 / 14

第五节 宗教改革与新教圣咏 / 15

第六节 民族民间的声乐艺术 / 16

第七节 无伴奏合唱艺术 / 18

第八节 本时期的声乐教育及理论 / 21

第四章 歌剧和美声唱的诞生 / 23

第一节 意大利歌剧的诞生 / 23

第二节 美声歌唱 / 25

第三节 意大利歌剧 / 31

第四节 英、法、德的早期歌剧 / 34

第五节 康塔塔与清唱剧 / 36

第五章 正歌剧时代的歌唱艺术 / 38

第一节 严肃歌剧时代 / 38

第二节 歌唱家与歌剧演出 / 41

第三节 阉人歌手的兴起 / 42

第四节 著名的阉人歌唱家 / 46

第五节 声乐教学 / 51

第六章 18世纪的声乐艺术 / 58

第一节 18世纪的声乐作品 / 58

第二节 18世纪的喜歌剧创作 / 66

第三节 格鲁克的歌剧改革 / 69

第四节 维也纳古典声乐艺术 / 71

第七章 19世纪的歌剧 / 79

- 第一节 19世纪上半叶的德奥歌剧
——韦伯和德国浪漫主义歌剧 / 79
- 第二节 19世纪上半叶的意大利歌剧
——“美声学派新时期” / 81
- 第三节 19世纪上半叶法国歌剧 / 88
- 第四节 以瓦格纳为代表的19世纪下半叶的德国歌剧 / 91
- 第五节 以威尔第为代表的19世纪下半叶的意大利歌剧 / 96
- 第六节 19世纪下半叶的法国歌剧 / 105
- 第七节 19世纪俄国和东欧国家的声乐作品 / 109

第八章 浪漫主义艺术歌曲与音乐会演唱的兴起 / 118

- 第一节 浪漫主义艺术歌曲的兴起 / 118
- 第二节 舒伯特 / 120
- 第三节 舒曼 / 127
- 第四节 勃拉姆斯 / 130
- 第五节 沃尔夫 / 133
- 第六节 音乐会演唱的兴起 / 134

第九章 19世纪歌唱学派 / 135

- 第一节 兰佩尔蒂学派 / 135
- 第二节 加尔西亚学派 / 137

第三节 杜普雷的“关闭”、“遮盖”唱法 / 141

第四节 雷斯克的“面罩”唱法 / 142

第五节 孔空 / 143

第十章 20世纪的声乐艺术 / 144

第一节 意大利歌剧 / 144

第二节 德、奥声乐作品 / 149

第三节 英、法声乐作品 / 155

第四节 俄国（苏联）作品 / 160

第五节 其他国家声乐作品 / 164

第六节 20世纪的音乐剧 / 167

第十一章 20世纪声乐教学研究

——八大声乐流派的主要学说 / 176

第一节 以威廉·莎士比亚等为代表的兰佩尔蒂学派 / 176

第二节 以马凯西夫妇等为代表的加尔西亚学派 / 178

第三节 以麓利·雷曼等为代表的“靠前”学派 / 181

第四节 以斯坦雷、凯萨里等为代表的“靠后”学派 / 186

第五节 以苔特拉齐妮、卡鲁索等为代表的声乐论 / 190

第六节 以范纳德为代表的新机理学派 / 196

第十二章 20世纪著名歌唱家 / 198

第一节 男高音歌唱家 / 198

第二节 女高音歌唱家 / 212

第三节 男中、低音歌唱家 / 221

第四节 女中、低音歌唱家 / 226

参考文献 / 230

后 记 / 232

第一章 声乐的早期历史

第一节 歌唱的起源

歌唱是人类历史最悠久的艺术活动之一。对于它的起源，众多的专家、学者进行了大量的研究，其结论众说纷纭，但归结起来大致可分为四种：一是语言扩展说；一是模仿说，也称鸟鸣说；一是情欲、性欲说；一是巫术、宗教说。总之，歌唱的起源与人类发展紧密相连、与自然界息息相关，是人类精神文明发展的结晶。在古代社会，音乐、舞蹈、诗歌是融为一体的，到后来才逐渐分开并独立存在。古老的人类产生于欧、亚、非三大洲的交汇处，并形成了古音乐文化的中心，古希腊和古罗马文化在欧洲文化发展中占重要地位，它们曾受到东方文化的影响，现代欧洲文化源于古希腊文化。

第二节 古希腊的声乐

古希腊较早进入奴隶社会，奴隶们的艰辛劳动创造了大量财富，为灿烂的古希腊文化奠定了坚实的物质基础。古希腊实行的民族自治制度，为它的灿烂文化发展提供了优质的精神土壤。古希腊音乐文化的繁荣时期从公元前12世纪到公元前3世纪，经历了荷马时代、古典时代及希腊时代。

荷马时代（公元前12世纪—前8世纪），相传盲人诗人兼歌手荷马创作了《伊利亚特》、《奥德赛》，又称为《荷马史

诗》，两部史诗以说唱的形式流传下来，都描述了“英雄”的故事，以叙事歌曲为主，歌唱与诗歌结合。这一时期的声乐类型共有三种：弗兰、潘、酒神之歌。弗兰为悼歌的一部分；潘为颂歌；酒神之歌为抒情颂歌。

古典时代。早在公元前776年，每四年一次的体育竞赛（后称为奥林匹克运动会）中同时就有歌唱比赛。公元前590年起，举行了独立的歌唱比赛——“奉祀阿波罗的竞技”，随后形成了音乐诗歌学派，音乐家们发展了其中的琴歌形式。音乐的作用日益凸显，成为重大活动和教育的重要手段，随之也涌现出许多优秀的音乐家和诗人，古典时期是古希腊发展的重要时期。艺术家们通过参加节庆祭酒的“山羊之歌”^①表演而创造了伟大的古希腊悲剧，它包括合唱、对话及音乐伴奏，同时出现了三位最著名的悲剧作家：埃斯库罗斯（Aeschylus，公元前525—前456），代表作品有《奥勒士梯》三部曲，《被缚的普罗米修斯》；索福克勒斯（Sophocles，公元前496—前406），毕生创作了百余部作品；欧里庇得斯（Euripides，公元前480—前406），代表作品有《奥列斯特》、《伊斐姬妮在陶里德》等。古希腊悲剧对后来的歌剧，尤其是意大利歌剧有重要影响。

在古希腊悲剧蓬勃发展的同时，艺术家们通过对祭祀、狂欢游行时歌舞表演的加工、发展，孕育而生古希腊喜剧。最著名的喜剧作家有阿里斯托芬（Aristophane，公元前450—前388）。喜剧包括群众性的合唱、诙谐曲、抒情的独白和咏叙、轻快的音乐，因此而深受广大人民群众的喜悦。

①管谨义编著：《西方声乐艺术史》，人民音乐出版社2005年8月版，第9页。

希腊时代，是希腊文化走向衰退的时代。因这一时期灿烂的希腊文化传播到东方和西方，与当时文化结合而称为希腊文化时代。由于军事地位的变革和奴隶制的衰落，希腊文化随之衰退。此时代涌现出专业歌唱家，但音乐上的理性被忽略了。

整个古希腊歌唱都是以单音歌唱为主，主要是说唱形式，歌主要由诗的韵律形成，旋律和节奏明显。由于悲剧、喜剧的产生而出现了歌、舞、剧一体的艺术形式。音乐教育发展迅速，相传公元前六七世纪，已有音乐学校，最为著名的是莱斯勃斯岛的音乐学校。

第三节 古罗马的声乐

古罗马音乐文化承袭了古希腊的音乐文化遗产，但舍弃了音乐中最为重要的教育和道德意义的作用，而大大发展了其娱乐功能，它们的音乐是用来供奴隶主娱乐的。

古罗马帝国的肆意侵略、征伐，使得被掠的世界各地的奴隶为他们带来了本国丰富的音乐艺术，古罗马成为各国音乐艺术发展和延续的土壤，如“恋歌”、狂欢节中的“结婚歌”、“饮酒歌”、“士兵歌”等。在专业音乐教育方面，据传当时已有歌唱训练的三种类型的教师。在扩展音域和嗓音力度，改善嗓音质量、音准和艺术表现方面已有严格细致的分工。^①

^①管谨义编著：《西方声乐艺术史》，人民音乐出版社2005年8月版，第11页。

第二章 中世纪的声乐艺术

第一节 基督教对声乐的影响

欧洲的封建社会时期从公元5至17世纪，是封建社会制度产生、繁荣、衰落的时期，而音乐上的中世纪是指公元5至14世纪，即文艺复兴前的封建社会初期和鼎盛时期。随着罗马帝国的瓦解、封建国家的解体，基督教逐渐兴行，公元325年，基督教被君士坦丁大帝称为国教，成了封建统治的思想支柱。教会成了文化中心，教堂成了人们礼拜、交流，甚至是聚会的场所。教会统治和垄断了思想、教育、科学、政治、法律、文艺等一切领域，成为神圣不可侵犯的，可以行使至高无上的权力的机构，并设立了宗教裁判所，教会权力凌驾于帝国之上，教主称为教皇，在某些方面权力等同于君主。

音乐是教义传播的主要手段，教会人士将《圣经》的内容谱曲成歌，使其有庄严、神秘、无形之感，让更多的人了解并信仰基督教，以达到基督教统治人们思想的目的。基督教音乐实际就是声乐，在欧洲声乐史上占有十分重要的地位，其主要形式是合唱，但没有声部区分，实际上就是齐唱。

基督教发展初期，教会礼拜时是全体信徒一起唱《圣经》，后来教会人士认为这些声音嘈杂，不够纯净，会对上帝不敬。公元376年教会开会决定，宗教集会和仪式中的歌唱《圣经》要由专职的圣咏队来演唱，专职的圣咏队成员由歌唱学校培养训练，会众只能唱赞美诗。

歌唱学校主要进行识谱、合唱等方面的知识和技能训练，西罗马帝国解体时被解散，直到公元535年修道院的卡肖多洛斯才将其恢复，学校有正式的教本。伟大的格里高利就毕业于此校，他从唱诗班歌手到修道院院长，后又升任教皇。此后，他负责将唱诗班的人才输送给梵蒂冈教堂的教皇唱诗班。

第二节 格里高利圣咏

中世纪初期，罗马是欧洲文化中心。基督教发展的早期，各国由于生活方式、传统习惯不同，而使得礼拜的仪式各异。教会人士为了维护“主”的神圣、唯一，提出了统一礼仪和宗教音乐的要求。公元5世纪末，罗马教皇格里高利一世对基督教音乐进行了大量改革，统一了教会音乐和礼拜仪式。

格里高利一世对基督教音乐进行了大量的改革、加工、整理。他将民间的宗教歌曲进行选择并分类，编写成“唱经本”，得到广泛使用。此书被罗马圣·彼得大教堂用金链子系在祭坛上，成为名副其实的经典。这些音乐因作者名而被称为“格里高利圣咏”，简称“圣咏”。

圣咏吸取了古代东方和古希腊的音调，并与当时的欧洲旋律相结合，曲调庄严肃穆、朴实宽广，是中世纪最完美的单音音乐作品。圣咏一律用拉丁文演唱，无伴奏也无和声，是专门供男声自然声区歌唱的；旋律平稳、均匀；要求按统一的规定分句歌唱；没有高、强音，无须太多演唱技巧。圣咏分为宣叙性曲调和旋律性曲调。宣叙性曲调用于朗读福音书、祈祷文、圣经文、唱诗篇等，实为有曲调的吟诵。旋律性曲调用于唱颂歌、赞美歌、弥撒等，曲调优美、流畅、旋律性强。