

INNEHÅLL

Innehåll	I
Förord	VII
Kommentarer.....	VIII
Om musik- och ljudexemplen	VIII

DEL 1

1. INLEDNING	1
Kastrater & kastratsång – definitioner	1
Naturliga (genetiska) kastrater	1
Tillverkade kastrater	2
Sångarkastrering.....	3
Sammanfattning	3
Konsekvenser av kastrering.....	4
Kastratrösten	4
Skillnaden mellan kastrat- och falsettröst	5
Om sångröster.....	5
Äldre röstindelning	6
Rösttyp och stämma.....	6
Felkällor	6
Kastrater och sex.....	6
Sexuell förmåga	7
Kastrater och kvinnor.....	7
Samkönat sex och pederasti	7
Ganymedes (katamiter)	8
Sodomia.....	9
Kastrater och sexarbete.....	9
Varför kastrering?.....	9
Juridiken	10
Kastrater om kastrering.....	10
Slaveri, rättslighet och kastrater	11
Kastrering och religion	12
Kyrkan, slaveri och rättslighet.....	12
Kyrkan och kastrering	13
Överhet, finkultur & kastratsång.....	13
Kyrkans behov av kastratsångare.....	13
Slutnoter	15
2. BAKGRUND & ÖVERSIKT	17
Historisk musik = covers.....	17
Fin- och fulmusik.....	18
1700-tal: klassisk musik och folkmusik.....	18
1800-tal: populärmusik	19
Statsmusik	19
Klassikerskyddet.....	20
Tidig musik och tidstrogenhet (HIP)	20
Tidstrogen sång	21
Inget är som förr, och har aldrig varit det.....	22
HIP – en modern stil	22
Forskning.....	22
Finkultur	22
Icke-kommersiell?	23
Sammanfattning	23
Slutnoter	24

3. ANTIKEN 2500 FVT–400 EVT	25
Mesopotamien	26
Sumererna (3000-talet FVT–)	26
Det akkadiska imperiet (ca 2300 FVT)	27
Ur III (ca 2150 FVT–)	27
Det assyriska imperiet (ca 911–609 FVT).....	28
Persien (559 FVT–226 EVT).....	29
Antikens Egypten (ca 3100 FVT–)	30
Antikens Grekland (776–146 FVT).....	31
Musiklivet.....	31
Sång och sångare	32
Pedofili & pederasti.....	32
Gudomligt ursprung	33
Den vackre pojken (<i>ho kalos</i>).....	33
Grekisk kastratsång.....	33
Romarriket (ca 300 FVT–476 EVT).....	34
Pederaster och katamiter	36
<i>Cinaedus</i> (kastrat, hora).....	37
Spel och underhållning (<i>ludi</i>)	37
Testrar	38
Scenartisterna.....	38
På scenen	38
Kastrater och kastratsångare?.....	39
Kybelekultens <i>galli</i>	39
Grekisk-romersk sång 500 fvt–400 evt.....	40
Tal- och sångteknik.....	41
Röstegenskaper	41
<i>Katalēpsis pneumatos</i> (andning)	41
Röstklang	41
Övrigt.....	42
Sammanfattning.....	42
Tidig kristendom.....	43
Kastrater i Kina	44
Två romerska bilder.....	45
Slutnoter	47
4. 330–1453 ÖSTROM/BYSANS	49
Bakgrund	50
Musiklivet	51
Hovmusiken.....	51
Ljud- och musikmaskiner	52
Istanbuls kastrater.....	53
Varifrån kom kastraterna?	53
Vikingar och kastrater (793–1056)	54
Priser	55
Kastrering	55
Urval och utbildning	56
Kyrklig kastratsång	57
Hagia Sofia (537)	57
Akustiken i Hagia Sofia.....	60
Sången	60
Världslig kastratsång.....	61
Hippodromen.....	61
Scenunderhållning	62
Scenartistter.....	62
Theodora från bordellen	63
Ny attityd till kastrater och sex?	63
Konkurrens om kastrater	64

Katastrofen	1204	64
Övrigt		65
Levande sångtraditioner?		65
Indiska halvön		66
Nutida indisk sång		66
Slutnoter		67
5. 313–1400 VÄSTEUROPA (MEDELTIDEN)	69	
Västeuropa 380–1000		70
Bakgrund		70
Slavar och kastrater		71
Slavkastrering (<i>ars mangonis</i>)		72
Kyrkosång före frankerna		73
Karolingisk tid (ca 700–900)		73
Världslig sång		74
Om sångfröster		74
Isidore från Sevilla (600-talet)		75
Sångsätt		75
Kastratsång?		76
Västeuropa 1000–1400		77
Kyrkor som musikrum		78
Koret (sångplatsen)		80
Flerstämmighet		80
Gehörsbaserat musikliv		81
Västeuropeisk linjenotskrift		81
1000-talet och Guido från Arezzo		81
Flerstämmighet i kyrkan		82
11/1200 'Ars Antiqua' (Paris)		82
Kontrapunkt		82
Fri- & hovmusiker		83
Utbildning		84
Verksamhet		84
Kyrkligt & världsligt		84
Kastratsång?		85
Spanien – Syditalien – Östrom		86
Sammanfattning		87
Sångteknik och sångsätt		87
Omfång/register		87
Improvisation & ornamentik		88
Liquescent/liquescunt		88
Nutidens medeltidsmusik		88
Slutnoter		90
6. 711–1492 MUSLIMSKA SPANIEN	93	
Bakgrund		95
<i>Qiyān</i> ('sjungande slavflickor')		96
Sjungande slavflickor i Spanien		96
Urval		97
Utbildning		97
Försäljning		97
Verksamhet		98
Utanför Spanien		98
Relevans för kastratsång		98
Kastrater		99
<i>Mukhannath</i> (effeminerad)		99
Umayyaderna		99
Abbasiderna		100
Córdoba		101
'Ziryab' (Koltrasten)		101
Musikinstrument		102

Andalusisk musikstil	102
Sevilla	102
Folkfördrivningen	103
Mozarabisk sång	103
Flamenco	103
Sicilien	103
Indisk <i>khayal/khyal</i>	104
Mångkultur	104
Slutnoter	105

7. 1400-TALET ACKORD & NOTER **107**

Bakgrund	108
Finkultur a la 1400-tal	109
Uppdaterat musikspråk	110
Improvisation	111
Flerstämmig vokalmusik	111
Improviserad och noterad kontrapunkt	111
Flerstämmig improvisation	111
'Sång över boken' (<i>cantare super librum</i>)	112
Hur lärde man sig gruppimprovisation?	112
Ansökningsprov i Toledo 1604	112
Onoterad grupsång i medelhavsområdet	113
Noterad flerstämmighet	114
Akustiska miljöer	114
Sångsätt	115
Dålig sång	116
Sångarorganisationer	116
Rom och Påvens sånggrupp	116
Kyrkosången i Cambrai	117
Florens	118
Spanien i Italien	119
Solosång	119
Sångstjärnor	120
Jean Cordier	120
'Pietrobono del Chitarino'	120
Övrigt	121
Sardisk sång	121
Negligerade områden	121
Slutnoter	122

8. 1500-TALET KASTRATSÅNG BLIR SYNLIG **123**

Bakgrund	124
Kastratsång i Västeuropa	125
Varför på 1500-talet?	126
Tonhöjden i Rom	127
Antikvurm, pederasti och kastrater	127
Tuttbron	127
Geografisk häromkomst	128
Spanien/Syditalien/Neapel/Sicilien	128
Tillverkade kastrater	129
Utbildning	129
Arbetsgivare	129
Sångteknik (grunder)	130
Andningssätt	130
Kombinerad röst	130
Falsett	131
Struphuvudets position	131
Intonation och vibrato	131
<i>Cantar di gorga/gorgia</i> (strupsång)	131
Improvisation	132
Improvisation vid hoven	133

Commedia dell'arte	133
Musikimprovisation	134
Musik blir del av tryckkulturen	134
Kammarstil (<i>da camera</i>)	135
Concerto delle donne	135
Luigi Zenobi ca 1602	136
Kapell (oratorier, kyrkliga hörsalar)	136
Bustamante kontra Molza (1577).....	137
Sammanfattning.....	138
Notläsning och stämböcker	139
Kyrkostil (<i>da chiesa</i>).....	139
Collegio Germanico 1573–1600	140
Lassos hovmusik i München.....	142
Värvning av kastrater.....	143
Slutsatser	143
Köçeks – osmanska danspojkar	144
Det tredje romarriket.....	145
'Skäggiga män och släta ynglingar'	145
Slutnoter	146
9. 1600-TALET GENOMSLAG	149
Bakgrund	151
Fler kastratsångare	152
Om kastratsångarna.....	153
Exempel: Familjen Melani.....	153
Hur många?	154
Kastratsångarnas utbildning.....	155
Konservatorier & <i>ospedali</i>	155
Andra utbildningar	156
Utländska studenter	156
Kvinnor	156
Sångsätt.....	157
Voxhumana och eunuckflöjt	157
Monteverdi om sång	158
Baldassare Ferri (1610–1680).....	159
Thomas Coryate ca 1610.....	159
Franska kommentarer	160
Ensemble	161
Improvisation	161
Kastratsångarnas arbetsmarknad	162
Beskyddarkulturen (mecenater).....	163
Atto Melani (1626–1714).....	164
Drottning Christina	167
Melani om hovmiljöer	169
Kastratsång i kyrkan	169
Rom	170
Påvens sånggrupp (Sixtinska kapellet).....	171
Kastrater och oratorier	171
Collegio Germanico 1600–1673	171
Professionalisering	171
Kastratsång i Paris/Versailles	172
Nordeuropa & <i>colla parte</i>	172
Kastrater och opera	172
Italiensk hovopera	173
Opera i Rom	174
Operaproduktion i Rom	175
Publik opera	176
Utökat kvinnoförbud	176
Rom, Corelli och orkestrar	177
Fransk hovopera (<i>Tragédie lyrique</i>)	178
Venedig och kommersiell opera	179
<i>Il conduttore</i> (impressarion)	180
Teatrarna	180
Stereotyper och massproduktion	180
Publik	181
Sångarna	182
Skådespelare som operasolister	182
Musiker och dansare	182
Riskkapital och intäkter	182
.....	183
Opera och sexbranschen	184
Giulia di Caro (1644–1696)	184
Sammanfattning	185
Habsburgska områden och Dresden	185
Hovopera kontra kommersiell opera	186
Operakritik	186
Enkönsteorin och operakastrater	187
Älskarsopraner	188
Hjältesopraner	188
Kastrater i kvinnoroller	188
Tvåkönsteorin	188
Caravaggio, kastrater & pederasti	189
Slutnoter	191
10. 1700-TALET KOMMERS & NEDGÅNG	195
Bakgrund	196
Musik kommersialiseras	197
Stjärnsystem och underbarn	198
Kastratsång på 1700-talet (<i>bel canto</i>)	198
Neapels konservatorier	198
Utbildningen	199
Förfall	200
Läroböcker i kastratsång	201
Tosi (1723)	201
Giovanni Battista Mancini (1774)	201
Porpora & Corri (1810)	202
Debut	202
Kastratstjärnor	202
'Farinelli' (1705–1782)	203
'Farinelli' som skådespelare	206
Sammanfattning	206
De andra	206
Kyrkan	208
Opera	208
Seriös opera (<i>opera seria</i>)	208
Hjältesopraner	209
Pasticcio (pastischopera)	209
Komisk opera (<i>opera buffa</i>)	210
Att gå på opera = att se och synas	211
Italien	212
Casanova	213
Kritik	213
Anti-opera 1728	214
Sammanfattning	214
Reformopera	214
Skådespeleriet	215
Gaetano Guadagni (1728–1792)	216
Vittoria Tesi Tramontini (1701–1775)	217
London (<i>follow the money</i>)	217
Opera	217
Ekonomiska problem	218
En repetition 1779	219

Den seriösa operans betydelse	220
Oratorier	221
Nöjesparker	221
Maskeradbaler	222
Konserter	223
Kastratsång i Sverige	224
Pager, gossar och pederasti	224
Opera, scenartister och sex	224
Nedgång	225
Sångerskor	225
Brigida Giorgi Banti (1755–1806)	227
Sammanfattning	227
God Smak	228
Klassisk ('seriös') musik	229
Filippo Balatri (1682–1756)	230
Bakgrund	231
Kastrering och utbildning	231
Ryssland 1698	231
Wien 1701	232
Italien 1703	232
Frankrike 1713	232
London 1714	233
Düsseldorf 1715	233
München 1716	233
Italien 1718	234
München 1719	234
Italien 1726	234
Regensburg 1728	235
Kloster Fürstenfeld 1739	235
Sammanfattning	235
Slutnoter	237
11. 1800-TALET – SLUTET	241
Bakgrund	242
Klassisk musik – en litterär genre	243
Nationalism	243
Opera-(inter)nationalism	244
Absolut musik (<i>l'art pour l'art</i>)	244
Tyskar ('germaner') – musikfolket	244
Klassisk musikutbildning	245
Improvisation blir svartkonst	245
Bildning och formalisering	246
Huvudstäder får kulturell auktoritet	246
Musikexperter	246
De sista skolade kastratstjärnorna	247
Kastraterna ersätts	248
Traditionell kastratsång dokumenteras	248
Klassisk sång	248
Enklangsröst ersätter kombinerad röst	249
Ny röstindelning	249
Sångare ska anpassa sig efter musiken	249
Inspelningar av 1800-talssångare	249
Rossini och sång	251
Opera ömsar skinn	251
Richard Wagner Festspielhaus (1876)	252
Baletten i Paris	253
Stjärnsystemet	253
Dirigenter blir stjärnor	254
Habeneck och Berlioz	254
Påvens sånggrupp	255
Reaktioner	255
Kastratsång förbjuds i den katolska kyrkan	257
Romantisering och mytbildning	257
Allegris <i>Miserere mei, Deus</i>	258
1900-talet	259
Kvarlevor	259
Luisa Tetrazzini (1871–1940)	259
Maria Galvany (1878?–1927)	260
Höga mansrörster	260
Kastratröster med klassisk skolning	260
Farinelli-filmens fejkade kastratröst	261
GBJ-baserad mikrofonsång	261
Kvinnlig kastratsång?	262
Slutnoter	263
12. SLUTSATSER DEL 1	265
Kort kronologi	267
DEL 2	
13. BEL CANTO	271
Män & kvinnor	271
Textkällor	273
1500-tal	273
1600-tal	273
1700-tal	273
1800–1927	274
Källkritik	275
Akustiska förutsättningar	275
Grundbegrepp	275
Kammarsång	276
Konserthus	276
Inomhusteatrar	276
Utomhusteatrar	278
Kyrkor	278
Koret (sångplatsen)	279
Kyrkliga bönesalar (oratorier; kapell)	280
Arenor (utomhus)	280
Musikläktare & bandstands	280
Övrigt	281
Sammanfattning	282
Digitala simuleringar	282
Slutnoter	284
14. ITALIENSK SÅNGUTBILDNING	285
Porporas notblad	285
Utbildning	288
Utbildningsvägar	288
Hemskolning	288
Kyrkans sångutbildningar	288
Konservatorier & hospital	288
Rom ca 1640	289
Privatlärare	289
Kastratsångarnas arbetsmarknad	289
Kyrklig musik	290
Kammarmusik	290
Sammanfattning	290
Neapels konservatorier	291
1700-talet	291
Studierna	291

Neapel ca 1740	291
Studiemiljön	292
Solmisation.....	292
Solfeggi	292
Integrerat musikskapande (keyboard).....	293
Venedigs <i>Ospedali Maggiori</i>	293
Sammanfattnings.....	294
Sångläroböcker.....	294
Bel canto avvecklas	295
Bevarande (<i>res facta</i>)	295
Jazz-covers	296
Slutsatser/arbetshypoteser	296
Slutnoter	297
15. SÅNGTEKNIK	299
Kill your darlings	299
Andningssätt & luftkontroll.....	299
Modern tid (1500–1850).	300
Korsett	300
Zacconi (1592).....	301
Mersenne (1636/7)	301
Fantini (1638), Speer (1687) & Altenburg (1795)	301
Mattheson (1739).....	301
Quantz (1752 ³)	301
Bérard (1755)	301
Mengozzi (1804) – skriven på 1790-talet	302
Mannstein (1834).....	302
García (1840/7) & Dannström (1849)	302
Franz Haböck 1914/27	303
Osteologiska undersökningar	304
Flankandning.....	304
Lågandning.....	305
Stöd (<i>l'appoggio</i>).....	305
Luftkontroll.....	305
Messa di voce (svälltoner)	305
Intonation	305
Klassisk tidstrogenhet (HIP).....	306
Sammanfattnings.....	306
Fonationssätt (register)	309
Visselröst?	309
Fonationsbyte (<i>passagio</i>)	309
Kombinerad röst	309
Enklangsröst	310
Rösttyper.....	311
Skillnaden mellan sopran och alt.....	311
Skillnaden mellan alt och tenor	311
Register	311
Fonationstyper	311
Mer pressad fonation	312
Struphuvudets placering i höjdled	312
Rent och klart	312
Kontinuerligt vibrato	312
Modulering (tremolo/vibrato)	313
Tonhöjds vibrato	313
Voxhumana	313
Nutida klassiskt sångvibrato och drillar.....	314
Andningssätt, fonation och modulering	314
Resonanser (röstkanal, ansatströ)	315
Formanter	315
Artikulatorerna	315
Såmspel och helhet.....	316
Glottisansatser (<i>coup de glotte</i>)	317
Som i talspråk.....	317
Charles Gounod och Alessandro Moreschi.....	317
Gorgia (<i>battuta</i> , strupsång)	318
Fågelsång & kastratsång	320
Näkergalen.....	320
Kanariefågeln	320
'Inspelningar' från 1700-talet	321
Melografi	322
Marie Dominique Joseph Engramelle (1727–1805)	322
Claude Balbastre (1724–1799)	322
Sammanfattnings	322
Sångteknik i medelhavsområdet och västasien	324
Sammanfattnings	325
Slutnoter	326
16. INLÄRNING	329
Intonation	329
Små och stora hel- och halvtontsteg	330
Messa di voce (svälltoner)	334
Modulering (tremolo/vibrato)	335
Portamento (glidning)	335
Glottisansatser (strupsång)	335
Drillar – kastraternas signatur	336
Löpningar (<i>passaggi</i>)	340
Amen-regeln	341
Mikrodynamik (<i>chiaroscuro</i>)	342
Inlärning	342
Textbaserad sång	345
Grundprinciper	345
Interpunktions	345
Retorik	345
Sammanfattnings	345
Isidor Dannström om sångstudier	346
Slutsatser	347
Slutnoter	348
17. IMPROVISATION	349
Om improvisation	349
Klassiskt paradigmskifte	350
GBJ-musik och improvisation	350
Praktisk harmonilära & keyboard	350
Keyboard	351
Kompendier	353
Tempo rubato	356
Kadenser	357
Sångautomater	363
Historisk improvisation idag	363
Oklassiska förebilder?	364
Att komma igång	364
Sammanfattnings	365
Slutnoter	366
18. MORESCHI & SCOTT	367
Alessandro Moreschi (1858–1922)	367
Sångaren Moreschi	368
Haböcks omdömen	368

Läraren Moreschi	369
Moreschis sångsätt	369
Röstomfång & röstbyten	370
Glottisansatser	370
Intonation	370
Texttydlighet	370
Ornamentik	371
Dynamik	371
Vibrato	371
<i>Cercar della nota</i> (företagningar)	371
Sammanfattning	371
Jimmy Scott (1925–2014)	371
Utbildning	372
Röstklang/sound	372
Reaktioner	372
Intonation & vibrato	373
Att inte sjunga som det står i noterna	373
Tempo rubato	373
Improvisation	374
Sammanfattning	374
Moreschi & Scott – en jämförelse	374
Autentisk kastratsång – vad är det?	374
Slutnoter	375
19. SLUTSATSER DEL 2.....	377
 BILAGOR	
20. BILAGOR.....	381
Bilaga 1: VIKTIGA TEORETISKA SÅNGKÄLLOR.....	381
Bilaga 2: ABSOLUT TONHÖJD & CHIAVETTE	385
Före 1500-talet	385
1500–1800	385
Italien	385
Frankrike	386
Tyskland	386
Habsburgska områden	386
England	386
1730–1800	386
1800-talet	387
1900-talet	387
Chiavette	387
Sammanfattning	388
Bilaga 3: INTONATION.....	389
Det liksvävande tonförrådet (LT) och cent	389
Pythagoreisk intonation	389
Harmonisk intonation	390
<i>Cimbalo cromatico</i> – minst 19 toner per oktav	393
I praktiken	393
Cahmanorgeln i Lövstabruk	394
Sammanfattning	394
Indisk musik (<i>shruti/sruti</i>)	394
Bilaga 4: MORESCHIS INSPELNINGAR 1902/04	395
Distorsjon	395
Begränsad bandbredd	395
In- och uppspelningshastighet	397
Transienter	397
Rumsakustik	397
Varför bearbetningar?	397
Repertoar	398
Incipit Lamentatio	398
Ave Maria (Bach-Gounod)	398
La cruda mia nemica (Palestrina)	398
Stockholm 1653-versionen av La cruda	399
Bilaga 5: MOZARTS KASTRATSÅNGARE	403
Giovanni Manzuoli (1725–1772)	403
Giusto Ferdinando Tenducci (1736–1790)	404
Venanzio Rauzzini (1746–1810)	404
T, Consoli (1753–1810) och T. Fortini	405
Francesco Ceccarelli (1752–1814)	405
Vincenzo dal Prato (1756–1828)	405
Domenico Bedini (ca 1745–1795<)	405
Sammanfattning	405
Bilaga 6: ANTIKEN & MEDELTIDEN	407
Antiken	407
<i>Katalēpsis pneumatos</i> (att lagra luft)	407
Röstegenskaper	407
Röstklang	408
Övrigt	408
Medeltiden	409
Östromersk kastratsång (380–1204/1453)	409
Medeltida noter	410
Glidningar (<i>portamenti</i>)	411
Gamla ornament – nya namn	411
Persien/Iran och Indien	411
Sammanfattning	412
Bilaga 7: Natursångaren Charles Kellogg	413
Bilaga 8: Moduleringseffekter (vibrato)	415
Orgeltremulanter	415
Svävningar	416
Tremolo/svävningar och intonation	416
Tonhöjds vibrato som ornament	416
Sammanfattning	417
Slutnoter	418

FÖRTECKNINGAR

FIGURFÖRTECKNING	423
AV-FÖRTECKNING	431
KÄLLOR & LITTERATUR (URVAL)	435
REGISTER	459