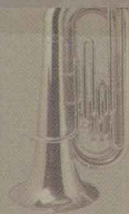

Aesthetic Appreciation of Music works
for college students

大学音乐 鉴赏教程

中央音乐学院出版社
凤凰出版传媒集团北京出版中心

A decorative border with stylized floral and scrollwork patterns in a light gray color, framing the central text.

大学音乐 鉴赏教程

中央音乐学院出版社
凤凰出版传媒集团北京出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

大学音乐鉴赏教程/杨和平主编.

北京:中央音乐学院出版社,2010.7

ISBN 978-7-81096-357-2

I. ①大… II. ①杨… III. ①音乐欣赏—高等学校—
教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 122797 号

书 名 大学音乐鉴赏教程

主 编 杨和平 汪 洋

策划编辑 周 颐

责任编辑 周 颐 李密珍

出 版 中央音乐学院出版社

出 品 凤凰出版传媒集团

北京凤凰天下文化发展有限公司

印 刷 北京泽宇印刷有限公司

北京市怀柔区庙城镇王史山村

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 12.5

字 数 280 千字

版 次 2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-81096-357-2

定 价 36.00 元

(凡印装错误可向发行部调换, 联系电话: 010-58572106)

前言

音乐是人类在劳动中创造出来的，它不仅仅是一种现象，其中也体现了各个时代、各个地方的文化、民俗、语言、美学观点，同时也寄托了一种文化的情思，其蕴涵的情感和精神是这个民族的灵魂与思想，是这个民族精神的载体。匈牙利音乐家柯达伊曾说：“民族传统有机的继承，唯有从我们的民间音乐中才能找到。”同时，音乐是时尚的先锋力量。将历史、文化、社会心理都凝聚在个人内心体验的能动的感性结构中来考察和评述，以给当代人破碎的心灵重新提供一个相对完整的“世界感”，最终为人们在现实生活中的进取和开拓提出一种可供选择的态度。

随着电视、网络等媒介的产生，音乐开始实现视觉和听觉上的技术传播，超越自然传播状态那样不仅是发出声音，还伴随着表情、动作、姿势等。作品从一开始的记录音乐表演的全过程，加以媒体技术上处理（镜头剪辑、合成等），是音乐自然传播用视觉形式的还原。还有利用水滴敲击各种乐器产生的动画效果诠释音乐的视觉画面，加上动力学原理、光学原理的交叉运用，使影像作品本身更加妙趣横生，达到难以置信的音乐动画视觉效果。正如阿恩海姆在《艺术与视知觉》中提及：“设计形态永远不是对于感性材料的机械复制，而是对于现实的一种创造性把握。它把握到的形象是含有丰富想象性、创造性、敏锐性的美的形象。”

视觉艺术从技术方面的转变，开始了全新的创造性设计，这种转变对主体的意识形态和认知方式产生了重大影响；人们不但越来越倚重于通过视觉图像来理解和解释世界，而且在作品交流过程之中不断改变着的知觉思维与美学意识，更带来了现代技术下设计理念与审美的诸多革命。现代人不解追求着“感觉的心灵化”和“心灵的感觉化”，即实现感觉和心灵的“完整与和谐”的统一，或曰“物质生活与精神生活协调发展”。在克罗齐看来，自然与心灵、感觉与心灵是相互交融与不可分割的，决不会在心灵之外的地方发现自然，也决不会有心灵之外的感觉，自然和感觉就在心灵和心灵形式（例如直觉和艺术）之中，同时心灵也就自然化和感觉化了。

CONTENTS

前 言

第一章	声乐的视野	1
第一节	生命的呐喊.....	2
第二节	西方美声.....	9
第三节	中国程式唱腔及民族美声.....	19
第二章	器乐的维度	27
第一节	原生状态的乐器.....	28
第二节	弦乐.....	35
第三节	管乐.....	43
第四节	键盘乐.....	48
第三章	声乐与器乐	53
第一节	声乐的各种型态.....	54
第二节	器乐的各种型态.....	59
第四章	爱与情	65
第一节	爱情.....	66
第二节	自然之爱.....	72
第三节	亲情.....	78
第五章	崇敬与膜拜	83
第一节	道德礼仪.....	84
第二节	国家尊严.....	91
第三节	宗教膜拜.....	99
第六章	形式与要素	105
第一节	曲式.....	106
第二节	要素.....	118

CONTENTS

第七章	历史的记忆	123
第一节	巴洛克时期的天才.....	124
第二节	古典主义音乐天才.....	131
第三节	浪漫主义音乐天才.....	139
第四节	救活老剧种的天才们.....	150
第八章	多彩的20世纪音乐	159
第一节	20世纪的作曲家.....	160
第二节	20世纪的乐队.....	170
第三节	星光熠熠的20世纪乐坛.....	176
资料索引	182
参考文献	189

后 记

Chapter

1

声乐的视野

■ 第一节

生命的呐喊

■ 第二节

西方美声

■ 第三节

中国程式唱腔及民族美声

第一节 生命的呐喊

早在人类成长的童年阶段，音乐就已经产生。此时，音乐的完成没有任何文化约定的束缚，没有任何制度章程的羁绊，只是自由适意的吟咏。它随意、释然，在人们高兴、得意、忧伤或悲哀之时……

这些生命最初的叹息或呐喊，深刻体现着人们对于大自然最原生的印象——生长在水边的人们唱水调，生活在高山的人们唱山歌，游牧民族有自己的赶马调，猎民们唱着自己的狩猎歌，田野的农夫们也有庆祝收获的丰收歌。它是人类祖先对自然和生活的最初理解，也是留给我们后代最弥足珍贵的遗产。

◎欣赏：《走马》（视频1-1）^①

《走马》是一首著名的蒙古族长调歌曲，是流传在内蒙古锡林郭勒盟的大型长调宴歌。歌词大意为：骑上轻快的红走马，须把缰绳拉紧些。要去的地方在天边，不要泄气耐心些。

蒙古长调的吟唱一如草原般辽阔开朗，有着节奏自由、气息悠长的风格。

知识点 1-1 蒙古长调

世代生活在蒙古草原的人们流传着一种说法，蒙古人有三宝，分别是草原、骏马和蒙古长调。

不错，蒙古长调的确是蒙古艺术中的精魂，是蒙古族文化的象征。长调的意思就是“悠长的歌曲”，“长调”中的“长”，既指歌调的长度之长，也有歌曲的历史文化源远流长之意。长调歌词的内容多为对草原、骏马、牛羊、蓝天、白云、江河、湖泊等风景的感受以及人生的感悟。

长调的唱法以真声为主，演唱的特点是歌声舒展，节奏自如，字少腔长，乐句中常有一个长长的拖音，再加上演唱者绵延起伏的颤音，给人以豪放不羁的感受。

这种特有的声腔特点是与蒙古人世代赖以生存的游牧环境分不开的。这些在马背

^①本教材所有视频、音频均存于光盘。

上生活的人们，祖祖辈辈在这辽阔的天空下和宽广的草原上游牧生存、逐水而居。当牧人们骑着马，在一望无垠的田野中悠闲踱步，身体随着马背起伏，看着眼前开阔的美景，牧人因为心情悠然而唱出一段曲调，歌声自然展现出一派悠长适然、自由自在和不受束缚的特征来，故而也形成了长调唱腔中特有的声腔舒展、节奏自由的特点。

知识点 1-2 诺古拉

蒙古长调中特有的一种发音，是长调最明显的声腔特点。

诺古拉，即波折音，是一种类似颤音的发音。这种颤音由同一发音器官发出，一般其前半部分较明朗清楚，后半部分较弱，声音低，其原因除了与呼吸本身的特征有关外，还和口腔、声带、气管的活动及感情调节有相当大的联系。要使有限的诺古拉变成无数的诺古拉，其关键在于掌握呼吸和使声带颤动的技巧。诺古拉的形成其实与蒙古人在马上唱歌的习俗有关，马儿颠簸，声音发颤，久而久之，这种颤音便成为歌声中最大的特色。

链接1-1 呼麦

呼麦是歌者运用特殊的声音技巧，一人同时唱出两个声部，而形成罕见的一嗓多声形态。

呼麦的发声原理较为特殊，有时声带振动，有时不振动，它是运用腔体内的气量而产生共鸣之声。演唱者在歌唱时让声腔内的气息猛烈冲击声带，发出一连串粗壮的气泡音，以形成低音声部；并在此基础上，巧妙调节口腔共鸣，强化和集中泛音，唱出透明清亮的高音声部，高低音同时运行，获得一种无比美妙的声乐效果。

呼麦唱法是在特殊的地域条件和生产、生活方式下产生的，其发声方法、声音特色都较为罕见，完全不同于蒙古族长调的唱法，声乐专家形容这种唱法是“高如登苍穹之颠，低如下瀚海之底，宽如于大地之边”。

链接1-2 漫翰调

漫翰调是蒙古民歌的另一个著名品种，它是蒙汉两族人民经过长期相处，共同生活而创造出来的一个新的歌种，也可视为蒙、汉民族长期交流融合的文化结晶。

漫翰调的曲调大多来自于额尔多斯高原的蒙古族短调民歌，少部分来自于汉族的爬山调。歌词有一些是固定的，如《喇嘛苏》、《达楞朗》等；有一些是即兴填词，内容视歌者的心情和环境而定。漫翰调的演唱形式有独唱、齐唱、对唱，主要表现形式为对歌，男女对歌时，男女声同音高，男声多用假声唱法。漫翰调以五声音阶为基

础，旋律跌宕起伏、潇洒豪放，演唱地点以室内居多，伴奏乐器包括笛子、四胡和扬琴等。每一首漫翰调在演唱之前都会先奏出一段规范的前奏，演奏到中间会有间奏，结尾处还会安排尾奏。

SSS

趣味小贴士

中国民间比帕瓦罗蒂高八度的歌王们！

原生态民歌具有超凡的声音魅力，它们不仅充满着乡土野性气息，而且技巧达到了人们无法想象的高度，如唱蒙古族漫翰调的齐富林和宁夏的信天游歌王王柯德，他们没有受过任何学院的训练，歌唱时的高音甚至能比帕瓦罗蒂高出整整一个八度。

◎欣赏：《蝉之歌》（视频1-2）

《蝉之歌》是一首典型的侗族大歌。侗族大歌的歌词一般都很简单，但句型很长，有几十个字、上百个字的长句子，也有几十句、上百句一首的长歌，演唱时节奏缓慢，声调悠长隽远。

《蝉之歌》的歌词就极为简练，每段只有两三句歌词，其余的部分都是衬词，整首乐曲以展示音乐为主。其中歌者们对于夏日蝉虫的模仿，使人产生徜徉于田园的欢乐情绪，给人以无限回味。

知识点 1-3 侗族大歌

侗族是中国少数民族之一，相传是古代越人的后裔，主要聚居在贵州、湖南、广西等省，由于历史上的侗族并没有属于自己的文字，所以侗族人的许多优秀的文化传统、生活习俗和社交礼仪等都是靠着歌声一代一代传下来的。有首歌谣是这样唱的：

“汉人有字传书本，侗族无字传歌声；祖辈传唱到父辈，父辈传唱到儿孙”，这正是侗族人家生活的真实写照。

侗族大歌在歌唱时并无伴奏乐器，多以人声模拟鸟叫虫鸣、高山流水等大自然之音为主，内容是对大自然、劳动生活、爱情以及人与人之间友谊的赞颂，充满了宁谧祥和的自然气息。

侗族人民视侗歌为本民族的至宝，歌曲是知识和文化的象征，谁掌握的歌多，谁就是有知识的人，可以成为本族德高望重的智者。因此，侗族的歌师是被社会所公认的最有知识、最懂道理的人，受到所有侗族人的尊重。

知识点 1-4 中国民间的复调音乐

侗族大歌是一种“众低独高”的音乐，演唱时必须由三人以上组成歌队来进行表演，故而也形成了侗族大歌的多声部、无指挥和无伴奏的主要特点。

一直以来，世界音乐界都认为中国没有多声部和声，复调音乐仅存于西方声乐之中。直到20世纪50年代，中国著名音乐家郑律在西南地区采风之时偶然发现了这种稀有的音乐品种，并将它由田野带到了世界舞台的华灯之下。1986年，贵州侗歌合唱团赴法国演出引起了极大的轰动，人们纷纷惊讶于在中国少数民族之中竟“潜伏”着如此规范的复调音乐。至此，关于西方音乐界所公认的中国没有复调音乐的说法不攻自破。

链接1-3 广西壮族民歌

广阔的壮乡，素有“歌海”的美誉。壮族民歌与当地人民的生活习惯息息相关，壮族人无论男女，从四五岁的童年时代就开始学唱山歌，父教子、母教女，形成幼年学歌——青年唱歌——老年教歌的传帮带习俗。在农村，无论下地种田、上山砍柴、婚丧嫁娶、逢年过节或青年男女间的社交恋爱等，都是用山歌来表达情意。有些地方甚至连家庭成员的对话和吵架也是以歌代言。

家喻户晓的电影《刘三姐》就是以描绘壮族民歌传统为基础的作品，其中的很多唱段，如《山歌好比春江水》、《什么结籽高又高》和《采茶山歌》等都已经成为中国人记忆中的经典。而音乐创作者雷振邦先生也因为这部电影的成功配乐而在全国声誉卓著。

◎欣赏：《我的太阳》（视频1-3）

《我的太阳》，不仅是意大利那不勒斯民歌的代表，也是20世纪后期世界歌坛最为风行的一支民歌。虽然这首歌曲已经被翻译成各地的语言，但每位演唱它的歌唱家依然倾向于用那不勒斯的方言演唱，因为只有这样，才能演绎出原汁原味的那不勒斯风格。

关于歌曲中的“太阳”究竟指的是谁，至今都没有统一的说法，有的说是一位受到兄长无微不至关怀的弟弟，将自己敬爱的哥哥比喻成为“我心中的太阳”；也有人说“太阳”并非是人，而是一位美丽多情恋人脸上的灿烂笑容。

知识点 1-5 那不勒斯民歌

意大利那不勒斯民歌，又叫“拿波里民歌”。那不勒斯是意大利南部的海滨城

市，依山傍水，风景仿佛油画般优美。每当夕阳西下，阳光照耀海湾，海水波光粼粼，浪花拍打着岸边的礁石，形成独特的美景。

那不勒斯的传统民歌就是诞生于这美丽的海滨，世代生活在那那不勒斯的人们受到宜人风景的感染，所吟咏的音律自然曲折而悠长，仿若波浪的蜿蜒，给人以明媚、舒阔的感觉。

我们较为熟知的那不勒斯民歌除了《我的太阳》，还有《桑塔·露琪亚》和《重归苏莲托》等。

知识点 1-6 帕瓦罗蒂

意大利男高音帕瓦罗蒂（Luciano Pavarotti，1935～2007年）被许多人誉为20世纪最伟大的男高音。他的嗓音丰满、充沛，音色宽厚，富有天籁般的自然美感。

1935年，帕瓦罗蒂出生在意大利摩德纳市郊的一个普通家庭，父母亲都是音乐爱好者，帕瓦罗蒂从小就表现出非同一般的音乐天赋，他的嗓音很高，音域宽广且富有穿透力，每当他自娱自乐歌唱的时候，就会因

声音过高而惊扰到隔壁邻居，有时邻居在午睡，听到隔壁的孩子唱歌，就不得不打开窗户冲着帕瓦罗蒂家的窗口大喊：“够了，别唱了！”

帕瓦罗蒂正式成为一名职业歌手是在25岁的一次声乐比赛中，他因成功演唱了《波西米亚人》中的鲁道夫咏叹调，而获得了该次比赛的第一名。同年4月，他作为《波西米亚人》中的正式演员登台亮相，从此开始了辉煌的音乐生涯。

1972年，他在美国纽约大都会歌剧院与另一歌剧演员萨瑟兰合唱了《军中女郎》，在演唱剧中一段被称为男高音禁区的唱段《啊，多么快乐》时，帕瓦罗蒂连续唱出9个带有胸腔共鸣的高音C，当即震动了整个国际乐坛。之后，帕瓦罗蒂又在罗西尼的歌剧《清教徒》中，成功唱出了高音

来自意大利的“歌王”帕瓦罗蒂

D, 创造了声乐界的奇迹, 从此更是被人们视为“第一男高音”。

被一般男声歌手视为畏途的高音, 在帕瓦罗蒂这里却能唱得清畅圆润而富于穿透力, 这不能不归功于帕瓦罗蒂得天独厚的天赋, 有人在称赞他的天分时这样形容: “是上帝吻过了他的嗓子”。

帕瓦罗蒂在40多年的歌唱生涯中, 不仅连续创造了作为男声歌唱家的高音奇迹, 还在接连不断的演出中为古典音乐和歌剧的普及作出了杰出贡献。

2007年9月6日, 帕瓦罗蒂因胰腺癌医治无效而过世, 结束了他44年辉煌的音乐生涯。

知识点 1-7 兰佐·阿尔伯尔

兰佐·阿尔伯尔(Renzo Arbore, 1937~)是当代那不勒斯民歌的推广者, 身为一个歌手, 他多年来一直致力于那不勒斯民歌在世界范围内的普及和流传。阿尔伯尔身兼多职, 他同时担任着电台和电视台节目制作人、主持人、电影导演、音乐家、词曲作家、记者和音乐评论家等职务。但是他以充沛的精力应对着的多项职业其实只为了一个目的: 那就是更大范围地推广最心爱的那不勒斯民歌。

值得一提的是, 兰佐·阿尔伯尔并不是一个保守的音乐人, 他对古老传统的民歌进行了大胆创新尝试, 在传统的那不勒斯民歌中大量融入诙谐的旋律以及意大利爵士乐的节奏, 这种风格集百家之长, 又显得那样浑然天成, 自成一派, 故而被人们亲切地称之为“阿尔伯尔风格”。

阿尔伯尔的音乐对于那些上了年纪的意大利人来说, 无疑是唤起了他们心中那段似水流年的往昔记忆; 而对于新一代的意大利人而言则是一种趣味、创新和智慧的时尚音乐流。

阿尔伯尔1991年创立了由16人组成的意大利乐队, 这些队员们不仅是一流的歌手, 还是精通各类器乐演奏的

中间即兰佐·阿尔伯尔

演奏家，这个乐队中的乐器包括吉它、曼陀铃、手风琴、钢琴、鼓和手鼓等。阿尔伯尔和他那支富于创作力的乐队曾在世界各大城市演出，给世界各地的人们带去了别具一格的音乐作品，也带去了阳光和欢乐。

链接1-4 阳光和快乐之城：那不勒斯

那不勒斯

那不勒斯历史悠久，风光美丽，是地中海最著名的风景区之一，而且它还是一个艺术之乡，它用不可思议的美丽富饶孕育了一代又一代的音乐艺术家。这里一年四季阳光普照，故而被称颂为“阳光和快乐之城”。

那不勒斯人生性开朗，充满活力，善于歌唱，那不勒斯的民歌传遍世界，被视作意大利的一颗明珠。在当地，有一句广为流传的俗语，即“朝至那不勒斯，夕死足矣”。

趣味小贴士

“歌王”家中的特制门

帕瓦罗蒂是个天才歌唱家，但是大家一定也知道，美声歌手的体重一定不会太轻，身材不会太瘦，而我们的歌神帕瓦罗蒂不仅嗓音美如天籁，而且体积惊人，身高1米84的帕瓦罗蒂体重高达140公斤。帕瓦罗蒂家的门是特制的，比普通家庭的门宽度要宽一倍，因为只有这样，身材庞大的帕瓦罗蒂才能走进家门。

第二节 西方美声

当人类步入文明社会后，随着生产生活程度的进一步提高，意识形态的进一步深化，音乐形态也随着社会意识的改变而发生了与以往大不相同的殊异变化，此时世界各地的声乐作品，由于国家、民族、阶级和信仰的不同，其差异也是千差万别。它们风格迥异，它们各具形态，但它们同样都是代表着自己民族特色和国家精神的文化典型。其中，产生于西方的美声唱法从西欧专业古典声乐的传统唱法中发展起来，文艺复兴以后逐步在欧洲各国形成。而西方各国的美声唱法也根据语言、习俗和信仰的不同表现出迥然有异的各种风格，并衍生出各种流派……

◎欣赏：《晴朗的一天》（视频1-4）

《晴朗的一天》是意大利音乐家普契尼歌剧《蝴蝶夫人》中的一首著名女高音咏叹调。《晴朗的一天》这一咏叹调是在整部作品的第二幕，剧情为痴情的女子巧巧桑日夜思念着丈夫，幻想着他归来时的幸福情景，在一个晴朗的早晨，她面向着大海，唱出这一段咏叹调。作曲家在曲调中运用了朗诵式的旋律，以及宣叙调和咏叹调的相互对比、相互结合的手法，深刻地描绘出巧巧桑心中那段炽热的感情和盼望丈夫早日归来的迫切心情。

知识点 1-8 歌剧《蝴蝶夫人》

普契尼的两幕歌剧《蝴蝶夫人》在1904年2月17日初演于米兰，剧情取材于美国作家的同名小说。剧情为一个美丽的日本姑娘巧巧桑为了爱情背弃了宗教信仰，并与家庭彻底脱离了关系，而终于嫁给了心爱的恋人平克顿——一位美国海军军官。然而婚后不久，平克顿登船回国，一去三年杳无音讯。在此期间，坚贞的巧巧桑拒绝了许多追求者，她深信丈夫终有一天会回到自己身旁。但不幸的事情却发生了。一日平克顿归来，却是琵琶另抱，他回国不久后就娶了一位门当户对的美国妻子凯蒂。平克顿和凯蒂来到了巧巧桑的家中，不仅态度倨傲无礼，并且要带走巧巧桑所生的儿子。巧巧桑见状悲痛万分，在痛斥一番平克顿这个负心郎后，便用父亲留给自己的宝剑自刎了。

这是一部抒情性的悲剧，具有强烈的舞台感染力，普契尼在音乐创作中采用了《江户日本桥》、《越后狮子》、《樱花》等日本民歌来刻画巧巧桑的坚贞感情和单纯心思。这种对东方民族音乐的运用也在一定程度上激起了西方世界对于东方音乐文化研究的兴趣。

知识点 1-9 普契尼

普契尼（Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini，1858～1924年）是意大利歌剧作曲家，19世纪末最为闻名遐迩的歌剧作家之一。普契尼是个精于雕琢的音乐家，一生作品并不多，共有12部，但是，每部都堪称音乐史上的经典之作。他的成名作是1893年发表的《曼侬·列斯科》，这是一部根据法国普列沃神父同名小说改编的歌剧。其他的作品有《艺术家的生涯》、《托斯卡》、《蝴蝶夫人》、《西方女郎》等。

19世纪末20世纪初，在歌剧领域出现了一种追求现实主义效果的潮流，歌剧作家们追求题材的真实，感情的鲜明，人物性格以及个性的突出，并在作品中追求一种极致的戏剧效果。而这种风格也大大影响了同时期的普契尼，在普契尼的歌剧作品中恰恰大量吸收了话剧式的对话手法，他善于恰到好处地安排歌唱的段落，注意不让歌唱阻碍剧情的展开。

普契尼还非常善于在自己的歌剧作品中选用各国的民歌，比如以日本为背景的故事《蝴蝶夫人》中就有典型的日本民歌《樱花》，而以中国为背景的作品《图兰朵》中就用了《茉莉花》这首脍炙人口的南方小调。

知识点 1-10 女高音

抒情女高音是歌剧中最常运用的角色类型，《蝴蝶夫人》中的女主角往往由抒情女高音担任。其音色柔和，行腔婉转，能细腻地刻画剧中人物性格。

花腔女高音是指在西洋古典音乐中，有花腔技巧的女高音，即在高音区中的炫技演唱。花腔女高音除了需要高音区演唱技巧外，还需要一定的换气技巧以及身体的气量和相当的耐力。

戏剧女高音最具特点的是其爆发力和戏剧性，如普契尼另一部歌剧《图兰朵》中的公主，就是她用她气势汹汹的演唱，呈现出冷酷无情的内心。

链接1-5 威尔第

威尔第（Giuseppe Verdi，1813～1901年）是意大利非常伟大的歌剧作曲家，与普契尼是同时期人，但较普契尼多产，一生著述颇丰。1842年，威尔第因歌剧《那布

科》的成功，一跃而成意大利第一流作曲家。当时意大利正处于摆脱奥地利统治的革命浪潮之中，他以自己的歌剧作品《伦巴底人》、《厄尔南尼》、《阿尔济拉》、《列尼亚诺战役》等以及革命歌曲鼓舞人民起来斗争，故而在民众中奠定了他爱国音乐家的良好形象，并冠之以“意大利革命的音乐大师”的美誉。

19世纪50年代是威尔第创作的高峰时期，他完成了一系列伟大的歌剧作品，如《弄臣》、《游吟诗人》、《茶花女》和《假面舞会》等，奠定了其歌剧大师的地位。后来，威尔第应埃及总督之请，为苏伊士运河通航典礼创作了具有埃及民族风情的歌剧作品《阿依达》，成为歌剧史上的一部巅峰之作。晚年时，威尔第根据莎士比亚的剧本创作了《奥赛罗》和《居斯塔夫》，也都是歌剧殿堂中的佳作名章。

威尔第一生共创作了26部歌剧，他善于在歌剧中运用意大利的民间音调，其中的管弦乐效果也很丰富，他尤其喜欢将歌剧中的人进行绘声绘色的刻画，让人物具有文学作品中的效果，其欲望、性格和内心世界都非常丰富，因而具有强烈的感人和写实的力量。这种近乎文学性的人物性格刻画使他成为世界上最受欢迎的歌剧作曲家之一。

链接1-6 罗西尼

与普契尼、威尔第一样，罗西尼（Gioacchino Rossini, 1792~1868年）也是意大利著名的歌剧作曲家，但与普契尼、威尔第不同，他是一个更擅长写喜歌剧的剧作家，他的作品更多的是给观众带来欢乐和笑声。他一生的作品有大、小歌剧38部，包括《塞尔维亚的理发师》，还有根据德国席勒的同名诗剧写成的歌剧《威廉·退尔》。其中，《威廉·退尔》序曲是音乐会上经常被独立演奏的器乐名曲。

罗西尼的喜歌剧对下层民众投入了大量的人文关怀，比如《塞尔维亚的理发师》中就以大量笔墨歌颂了贵族仆人费加罗的智慧和善良。罗西尼作品人物的刻画个性鲜明，内容生动明快，戏剧情节十分紧凑、丝丝入扣，演奏中伴以恰到好处的管弦乐配器，给人以无限的听觉享受。

罗西尼是一个善于运用讽刺手法写作的人，同时他也善于运用这种态度生活。对于宗教，他抱着可有可无的态度，晚年时他完成了两首宗教乐曲，其中作于1864年的《小庄严弥撒》虽然旋律华美，可绝不虔诚，也无任何庄严效果。他在总谱上附加了他写给上帝的一封信：“这是我可怜的小弥撒曲……用了些技巧，一点心思，如此而已。感谢主，请准许我进天堂。”

链接1-7 唯声论

17~18世纪是“美声学派的黄金时代”，有人问著名的歌剧作家罗西尼，演唱歌剧