

YINYUE
JIANSHANG

音乐鉴赏

陈静梅 主编

河南科学技术出版社

高职高专公修课系列教材

音 乐 鉴 赏

陈静梅 主编

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐鉴赏 / 陈静梅主编. —郑州:河南科学技术出版社,
2006.8
(高职高专公修课系列教材)
ISBN 7-5349-3525-3

I . 音… II . 陈… III . 音乐鉴赏—高等学校:技术学校—教材
IV . J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 100300 号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路 66 号 邮编: 45002

电话: (0371)65737028

责任编辑: 范广红 沙 杰

责任校对: 李 昝

封面设计: 张 伟

版式设计: 栾亚平

印 刷: 黄委会设计院印刷厂

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm 印张: 21 字数: 485 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1—5 000

定 价: 28.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系。

编写说明

随着我国的社会发展和经济快速增长,为了满足全面建设小康社会对高素质劳动者和技能型人才的迫切需要,促进社会主义和谐社会建设,国务院于2005年10月28日发布了《关于大力发展职业教育的决定》,再次强调了我国高等职业教育发展的任务:到2010年,高等职业教育招生规模占高等教育招生规模的一半以上,“十一五”期间,将为社会输送1100多万名高等职业院校毕业生,使我国劳动者的素质得到明显提高。

在招生规模不断扩大的情况下,各院校都意识到,学校教学工作的中心是为社会输送大量适应现代社会发展和专业需要的各类专业人才。这就要求学生不仅要有专业知识和实践技能,还要做到全面发展,具有良好的职业道德和应对时代发展变化以及工作需要的综合素质和能力。因此,编写一套能适应当前高职高专教学的需要、着眼于学生的综合素质和能力、切合教学实际的公修课教材,可谓当务之急。

为了提高教学质量,积极促进学生综合素质的提高,河南科学技术出版社组织编写了这套《高职高专公修课系列教材》。在专题研讨会上,与会院校的领导和专家一起制定了“坚持以就业为导向,以综合素质为依托,面向市场、面向社会,为经济发展和社会进步服务”的教材编写指导思想,确定了教材编写体系。陆续召开了本套教材的主编会议,审定了编写大纲,明确了编写要求和写作进度。在各个学校的大力支持下,相继召开了教材编写会议和审稿、定稿会议。

在编写过程中,为了体现高职高专教育的性质、任务和培养目标,符合课程教学要求,体现思想性、科学性、先进性和适用性,本套教材力求做到:包含综合素质的各个方面,培养学生在职业和个人发展中需要的各种能力;教学内容上体现先进性和前瞻性;坚持理论与实际相结合的原则,理论以“必需、够用”为度,同时强调可操作性,突出实践能力。

本套公修课系列教材包括《大学语文》、《数学》、《自然科学基础》、《人文社会科学基础》、《应用文写作理论与实践》、《普通话教程》、《心理健康教育》、《计算机基础》、《书法艺术教程》、《音乐鉴赏》、《公共关系》、《体育与健康》。本套教材不仅可供高职高专学生使用,也可供其他高等院校或职业院校选用。

本套教材的主编和编委是从众多参编院校的教师中遴选出的学术造诣较深、教学经验丰富的专家。各位编写人员克服时间紧、任务重的困难,按时圆满完成了编写任务。在此谨向参编单位的领导和编写人员表示由衷的感谢。

本套教材的出版是一个起点,不足之处在所难免,恳请广大师生和读者提出宝贵意见,我们会不断修订,使之日臻完善。

河南科学技术出版社
二〇〇六年六月

《音乐鉴赏》编写人员

主 编 陈静梅

副主编 (以姓氏笔画排序)

马 洁 王秋霞 李宝荣

张延凌 张满升 常丽文

编 委 (以姓氏笔画排序)

马 洁 王达亮 王秋霞

刘 飙 李宝荣 张延凌

张满升 陆 铭 陈静梅

常丽文

前　　言

教材作为知识的载体,是人才培养过程中传授知识、训练技能和发展智力的重要工具之一;它不仅是教师传授知识的媒体,而且也成为培养学生综合能力的媒介。进入21世纪后,高职高专教育的改革和发展呈现出前所未有的发展势头,为了顺应这种发展形势,鼓励各类高等学校的教师、专家参与高职高专教材建设工作,编写出更有特色的精品教材,促进高职高专教育质量的不断提高,并根据共同参与、共同建设、共同使用、共同受益、共同发展的原则,在河南科学技术出版社精心组织下,我和几所兄弟院校的同仁们共同编写《高职高专公修课教材》系列之一:《音乐鉴赏》。

在教材编写过程中,着重更新观念,立足改革,适应多样化教学的需要,正确把握公修课教学内容和课程体系的改革方向。同时,也是更好地贯彻2006年3月8日,教育部办公厅关于印发《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的精神,全面贯彻教育方针,落实《学校艺术教育工作规程》(教育部令第13号),推动普通高等学校公共艺术课程设置和教学步入规范化、制度化的轨道,大力推动素质教育。音乐鉴赏是公共选修课程中重要的课程之一,对于提高审美素养,培养创新精神和实践能力,塑造健全人格具有不可代替的作用。通过鉴赏音乐艺术作品,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养,理解并尊重多元文化。

本教材全部内容分为五个部分:第一部分是总论,介绍了音乐由来的几种说法、音乐欣赏的本质和基本方法;第二部分是声乐作品,包括中外歌曲作品欣赏、歌舞音乐欣赏、中外大型声乐作品欣赏及通俗歌曲的欣赏;第三部分是器乐作品,包括中外乐器的独奏、重奏、合奏作品欣赏,室内乐、组曲作品欣赏,套曲、序曲作品欣赏及大型交响乐等不同题材的作品欣赏;第四部分是歌剧、舞剧作品,包括中外歌剧、舞剧的经典剧目;第五部分是中国戏曲、曲艺音乐欣赏,着重介绍了曲艺音乐和戏曲中京剧、豫剧、越剧、黄梅戏四个剧种。在每一个部分的开始对所要欣赏曲目涉及的作品形式、体裁、题材、曲式结构、风格及发展的历史都做一些简单的介绍,了解音乐欣赏的必备基础知识,以便于欣赏。

此教材以音乐体裁划分为体系。我们选编的内容,都是中外各个时期的著名代表人物的经典代表之作。针对教学的特点,由浅入深、由小到大、由简到繁,先从中国的作品欣赏入手,使学生感到亲切易懂。本教材选择了大量的作品,教师在施教的过程中,可根据教学需要灵活选择。有些经典的剧目或曲目我们用不同的体裁形式来介绍,目的是要求学生从多角度来把握作品的内涵,像这样的作品是必须欣赏的。本教材不仅适合公共选修课的非专业学生学习,同时也适合音乐专业学生学习。课程开设一年,为72学时。

本教程参编人员有:陈静梅老师(绪论及第九章的第二节、第三节、第四节、第五节、第七节、第八节)

节);张满升老师(第六章、第十一章的第一节、第二节);马洁老师(第十章的第一节、第二节);王秋霞老师(第二章第一节、第二节);常丽文老师(第八章的第二、第三节及第九章的第一节);张延凌老师(第五部分的第十二章、第十三章);李宝荣老师(第七章、第八章的第一节);陆铭老师(第三章、第四章);王达亮老师(第五章);刘飒老师(第二章的第三节、第四节)。他们都是多年在教学一线工作的老师,对基层的学生,特别是大专生的欣赏需求和学习兴趣比较了解,因此,我们在选择作品的时候尽量做到范围广、题材广、知识面广。

由于时间紧,作者水平有限,难免有不恰当之处,恳请专家、同行批评指正。

陈静梅

2006年6月

目 录

第一部分 总 述

第一章 绪论	1
第一节 音乐的由来	1
第二节 音乐欣赏	3
第三节 音乐欣赏的本质和基本方法	5

第二部分 声乐作品

第二章 中国歌曲作品欣赏	9
一、 歌曲	9
二、 歌曲类型	9
三、 唱法分类	14
四、 歌曲特点	15
第一节 中国古代歌曲作品欣赏	17
阳关三叠	17
满江红	18
木兰辞	19
第二节 中国近现代歌曲作品欣赏	20
问	20
可怜的秋香	22
教我如何不想她	23
玫瑰三愿	27
松花江上	28
嘉陵江上	31
长城谣	33
延安颂	34
到敌人后方去	37
第三节 中国民歌作品欣赏	38

赶牲灵	39
兰花花	40
牧歌	40
小白菜	41
沂蒙山好风光	42
康定情歌	43
太阳出来喜洋洋	43
槐花几时开	44
半个月亮爬上来	45
玛依拉	46
送我一枝玫瑰花	47
第四节 中国大型声乐作品欣赏	48
黄河大合唱	48
红军不怕远征难	55
第三章 外国歌曲作品欣赏	62
菩提树	62
摇篮曲	63
跳蚤之歌	64
鳟鱼	65
重归苏莲托	66
小夜曲	67
魔王	68
我的太阳	70
第四章 创作歌曲作品欣赏	72
吐鲁番的葡萄熟了	72
我爱你,中国	73
祝酒歌	75
在希望的田野上	77
第五章 通俗歌曲作品欣赏	79
一、通俗音乐	79
二、通俗音乐的体裁,类别	79
三、通俗音乐的题材内容	79
四、通俗音乐的音乐特征	80
五、通俗音乐唱法	81
六、通俗音乐的风格	84
黄土高坡	86
思念	87
军港之夜	89

目 录

橄榄树	90
龙的传人	90
我的中国心	92
第六章 声乐套曲作品欣赏	94
一、套曲	94
二、大合唱	94
三、无伴奏合唱	94
四、清唱剧	94
五、康塔塔	94
美丽的磨坊女	95
春天来临	99

第三部分 器乐作品

第七章 中国民族器乐作品欣赏	105
第一节 独奏作品欣赏	106
梅花三弄	106
十面埋伏	108
百鸟朝凤	111
二泉映月	113
豫北叙事曲	115
姑苏行	118
第二节 重奏、合奏作品欣赏	119
一、中国民族乐队	119
二、协奏曲	119
春江花月夜	120
金蛇狂舞	123
瑶族舞曲	124
第八章 西洋器乐作品欣赏	126
一、古典音乐	126
二、浪漫主义音乐	126
三、民族乐派	126
四、强力集团	127
五、标题音乐	127
六、复调音乐	127
七、主调音乐	127
第一节 独奏曲作品欣赏	128
月光奏鸣曲	128

热情奏鸣曲	131
c 小调革命练习曲	134
降 E 大调华丽大圆舞曲	137
月光	139
第二节 室内乐作品欣赏	140
如歌的行板	141
鳟鱼钢琴五重奏	143
小夜曲	145
第三节 中外协奏曲作品欣赏	146
梁山伯与祝英台	148
长城随想	152
草原小姐妹	157
第一钢琴协奏曲	161
D 大调小提琴协奏曲	164
第二《勃兰登堡》协奏曲	168
第九章 管弦乐作品欣赏	171
第一节 中国管弦乐作品欣赏	172
春节序曲	172
北京喜讯到边寨	174
第二节 外国管弦乐作品欣赏	177
《第五交响曲》(“命运”)	178
第九交响曲	183
第九交响乐《新世界》	195
1812 年序曲	200
春	203
第三节 组曲作品欣赏	204
图画展览会	205
动物狂欢节	211
第四节 舞曲和进行曲作品欣赏	214
G 大调小步舞曲	215
军队进行曲	216
婚礼进行曲	217
土耳其进行曲	218
第五节 交响音画、童话作品欣赏	219
在中亚西亚草原	219
彼得与狼	221
第六节 交响诗作品欣赏	224
沃尔塔瓦河	225

目 录

嘎达梅林	229
第七节 序曲作品欣赏	232
歌剧《魔笛》序曲	232
罗马狂欢节序曲	234
第八节 其他体裁器乐作品欣赏	235
船歌	237
春之歌	237
G 大调浪漫曲	239
g 小调第一叙事曲	239
卡玛林斯卡亚幻想曲	240
意大利随想曲	242
匈牙利狂想曲	243

第四部分 歌剧和舞剧作品欣赏

第十章 歌剧作品欣赏	247
第一节 中国歌剧作品欣赏	249
白毛女	250
江姐	253
洪湖赤卫队	255
刘胡兰	257
小二黑结婚	259
第二节 外国歌剧作品欣赏	260
图兰朵	260
茉莉花	261
今夜无人入睡	262
唐·璜	263
塞维尔的理发师	265
弄臣	267
茶花女	270
卡门	273
第十一章 舞剧作品欣赏	276
一、舞剧	276
二、古典舞蹈	276
三、舞剧音乐	277
四、芭蕾音乐	277
五、民族舞剧	278
六、现代舞剧	279

第一节 中国舞剧作品欣赏	279
红色娘子军	279
白毛女	281
大红灯笼高高挂	282
第二节 外国舞剧作品欣赏	284
天鹅湖	284
罗密欧与朱丽叶	287

第五部分 中国戏曲、曲艺音乐欣赏

第十二章 中国戏曲音乐欣赏	289
一、戏曲音乐概述	289
二、主要剧种及其唱段简介	292
迎来春色换人间	293
花木兰羞答答施礼拜上	299
听他一番心酸话	302
满工对唱	307
第十三章 中国曲艺音乐欣赏	309
一、曲艺音乐概述	309
二、重点曲种及其唱段简介	312
风雨归舟	312
梁祝下山	315
蝶恋花·答李淑一	318
布谷鸟儿咕咕叫	320
参考文献	323

第一部分 总 述

第一章 绪 论

第一节 音乐的由来

“音乐之所由来者远矣：生于度量，本于太一。”

——《吕氏春秋·大乐》

“最早教会居民吹芦笛的，是西风在芦苇空茎中的哨声。”

——卢克莱修《物性论》

早在两千多年前，中西方的文化哲人们就从科学与哲学的角度开始了对音乐由来问题的探索。然而，由于音乐艺术以无概念、无实体、无内容的声音为其客观物质材料，以空气震动为媒介，以时间为存在的方式，因此，音乐起源问题的探究，远比其他艺术门类复杂得多，声音的抽象性，给“音乐是上帝的语言”或“宇宙神秘意志的显现”等起源说提供了借口；听觉的不确定性，给音乐的阐释造成了困难；而时间的不可逆性，又使得远古的声音不能和其他事物一样被保留到今天。虽然古书史论中有大量关于音乐起源问题的记载，但由于缺乏实证，古往今来的众多学者对音乐起源问题的认识，只能是一种哲学思辨上的猜想和推断。正如罗伯特·舒曼所言：“不管在什么领域，要证明其基本法则，都没有音乐这么难。科学可以应用数学和逻辑，诗有其格律，其他艺术形式取于自然，也以自然为其裁判，音乐却是可怜的孤儿，没有人说得清他的父母是谁。”几千年来，为了解开音乐身世的奥秘，哲学家、美学家、史学家、艺术家从不同的出发点，按不同的阐述角度，作出了种种不同的解释。归纳起来，大致有以下几种。

1. 模仿起源说

模仿说是音乐起源问题中最古老的理论。在中国，战国时期的《吕氏春秋》中就有“听凤凰之鸣以别十二律，效山林溪谷之音以歌，以麋臚置缶而鼓之”的记述；在西方，该学说的代表人物，古希腊哲学家德谟克利特说得更具体：“在许多事情上，我们是模仿禽

兽,作禽兽的小学生的。从蜘蛛我们学会了织布和缝补;从燕子学会了造房子;从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”他认为模仿是人类固有的本能,音乐乃至整个文学艺术均来自对自然界和社会生活的模仿。

吹奏乐器的产生发展,给模仿说以有利的佐证。从历史的角度看,很多吹奏乐器,开始并不是用来演奏的,而是模仿某种动物叫声,用以吸引猎物和驱赶猛兽的。经过漫长的演变过程,才发展为笙、管、笛、箫等可用来演奏的乐器。

大量模仿性音乐作品的存在,又证明了该理论建立的正确一面。俄国作曲家里姆斯基·科萨科夫的《野蜂飞舞》、法国作曲家圣·桑斯的《动物狂欢节》;中国古曲《流水》、民乐曲《百鸟朝凤》、二胡曲《空山鸟语》等,都以自然音响为模仿对象,以栩栩如生地再现自然界音响而为人们所欣赏。而德国作曲家特奥多尔·米夏埃利斯创作的《森林中的铁匠》、艾伦贝格创作的《森林水车》、奥尔特创作的《钟表店》更被誉为模仿自然描绘性标题音乐的三大杰作。

模仿说自提出后,长期支配欧洲的现实主义理论,直到19世纪末仍具有极大的影响。但由于该学说无法解释音乐由来的动因,即为什么模仿,因此,当今多数人仅把模仿作为音乐表现的一个重要手段,而很少有人再把其作为音乐起源的动力。

2. 游戏起源说

游戏说是音乐起源问题中争论最为激烈的一种理论。此说由康德提出,后经席勒和斯宾塞加以发挥和补充,所以又叫“席勒-斯宾塞理论”。该学说认为,游戏和艺术都是在劳动过程中人的力量的自由发挥。原始人在与自然搏斗中需要一种力量时,就自觉不自觉地一起用有节奏的呼喊、敲击唤起力量,当人的力量战胜困难时,人就会从这种有节奏的喊叫声中,由痛感转变为快感,并获得一种自由松弛的游戏美感。人战胜自然时的力量越大,游戏的冲动也就越大,而游戏冲动中获得的自由快感,就是音乐起源的基础。

据此,游戏起源说认为,音乐是和舞蹈、诗歌同体产生的,原始人类有规律的各种节奏敲击是器乐独立化的最初游戏方式;人在战胜自然后出现的各种吼唱,则是声乐艺术起源的最初形式。

游戏说注意到了艺术和游戏都没有直接的实用价值这一共同特征,却忽视了艺术比游戏具有更深的内容这一特殊性。更重要的是,游戏说看不到游戏和艺术创作都后于生产劳动,最终为生产劳动所决定。故有人认为,该学说对音乐的起源作了错误的解释。

3. 劳动起源说

劳动起源说是关于音乐起源问题的最具代表性的学说。此说的代表人物是奥地利音乐家沃拉斯切克(1860—1917)和德国经济学家毕歇尔(1847—1930)。前者在其著作《原始音乐》中、后者在其著作《劳动与节奏》中指出,在原始社会的集体劳动中,为协同动作,提高效率所产生的音响节奏是音乐起源的主要动因。

从人类发展史的角度来认识劳动起源说,音乐的由来与劳动实践确有着密切的联系。音乐,作为人类的一种文化现象,是伴随着人类的出现而产生的。人猿相揖别,劳动起到了最关键的作用。

首先,劳动创造了人类本身,也即创造了音乐之所以产生并赖以存在的一切必需条件:歌唱的喉咙、奏乐的双手、欣赏音乐的耳朵、艺术思维的大脑,都是在漫长的劳动过程

中逐步发展完善的。

其次,劳动创造了音乐艺术本身。远古时期,社会性的集体劳动是人类赖以生存的基础,当人在劳动工作时,为减轻疲劳和协同动作,便会发生有节奏的呼喊声。这种呼喊声,既是原始人类共同协作的力量象征,又锻炼了他们的节奏感觉,为原始音乐简单节奏的产生提供了客观的基础。劳动节奏是音乐产生的动力和理论可在非洲黑人音乐中得到证实。非洲音乐,大部分由节奏构成,非洲人的听辨能力很差,对节奏反应的敏感度却使人吃惊,有些音乐没有旋律,只是用敲击来获得各种复杂多变的节奏音响,从节奏律动中获得一种审美愉悦。乐器的发展演变,更进一步证实了劳动节奏在音乐产生中的地位。世界各国考古发现的实物证实,人类出现最早的乐器是可用来敲击的鼓,出土文物中的陪葬乐器也大多是鼓、钟、罄等和劳动工具相互并用的打击乐器,而打击乐器的最显著特征便是节奏。基于此,当代美国音乐家科普兰在《怎样欣赏音乐》一书中特意指出:如果音乐有个起源,那便是起源于节奏的敲击。

除了上述三种音乐起源学说外,较有影响的还有以英国生物学家达尔文为代表的“异性求爱说”,以法国哲学家卢梭和英国哲学家史宾塞为代表的“语言抑扬说”,以德国心理学家修顿普佛为代表的“信号说”以及法国音乐家孔巴略主张的“巫术起源说”等。

用历史唯物主义的观点分析上述诸种学说,探究音乐的由来,我们仍应把握这样两条原则:

(1) 从时间上看,音乐的起源应是一个漫长的过程,而不是某个历史人物轻而易举的创造。正如人类本身的进化也经历了几百万年的岁月一样,音乐的产生也必然有一个从量变到质变的过程。

(2) 从起因上看,既要强调人类劳动是音乐得以产生发展的物质基础,又不能忽视社会群体把规范化劳动加以复现、演习、排练的审美发展过程的地位和作用;既要看到原始文化的形式方面,音乐与巫术的相关性,又要看到在原始文化的内容方面,音乐与劳动、战斗等物质性生存斗争的相通点。只有历史地、辩证地、全面地去理解,才能对音乐的身世作出科学的认识。

第二节 音乐欣赏

音乐欣赏(music appreciation)是指以具体音乐作品为对象,通过聆听的方式及其他辅助手段,如阅读分析乐谱和介绍有关背景材料等来领悟音乐的真谛,从而得到精神愉悦的一种审美活动。

音乐欣赏与其他文艺欣赏基本上是相通的,但由于音乐艺术本身所具有的特殊性而带有自己的特点,通常可从两个方面来探讨。①如何正确理解、认识作为欣赏的客观对象的音乐本体;②如何正确理解、认识作为欣赏主体的听众在欣赏活动中所产生的各种反应及其个性差异。由于问题涉及音乐学的许多方面,如音乐美学、音乐技术理论、音乐史、音乐心理学、音乐社会学等,对音乐欣赏的理解存在着不同的认识,近年来,它已有成为一门专门学科的趋势。

对音乐本体的认识,实际上是通过熟悉、掌握音乐艺术的过程而取得的,通常包括对

音乐语言、音乐形式、音乐结构、音乐逻辑的把握等,即音乐表现手段、手法的理解,再进而对音乐体裁、样式与风格的了解等。由于对音乐的理解不同,在西方,尤其是否认音乐有内容的一些音乐家们,对音乐的欣赏只限于研究形式以及技巧方面的问题,否认音乐的社会内容,甚至否认音乐能表现感情。马克思的艺术观认为:音乐的内容是作曲家对现实的具体反映,带有其主观的情感色彩及特定内涵,它通过形式表现出来,因而是可以理解并掌握的;只有由于音乐难以直接用具体形象来反映,因而带有一定程度的确定性与不确定性的辩证统一。因此,在欣赏音乐时,除欣赏其形式美以外,还有必要结合各种非音乐的因素(例如时代背景、作曲家本人的情况等方面)来深入探讨其内容,以求正确掌握音乐的本质。近年来,西方有些音乐学家也在提倡音乐多层次论(见音乐美学、音乐形态学、音乐创作),可作参考。

就听众欣赏的过程来分析,大抵可理解为一个极为错综复杂的综合体,由相互交织、难以分离的四种因素组成,即审美认知、审美创造、审美判断、审美享受,他们相互影响,彼此制约,形成一种主观能动的感知及认识活动。

1. 审美认识

审美认识基本上可以分为3个层次:①感知音响及音乐的具体外形,这主要是感受阶段,属于掌握音乐的前景;②理解、体验音乐的情感内涵,即通过音乐的形式产生联想、想像等心理活动,根据自己的生活经历以及音乐经验等,使自己对作曲家所反映的现实及其情感态度等产生一定程度的理解和感情体验,并有所共鸣,这可称为体验音乐的中景;③通过对音乐背景材料的了解,回溯到作曲家创作时的思想感情及其主观意图等,这可称为探求音乐的内景。在这3个层次活动中,既有感性活动,又有理性活动;既有认识过程,又有情感体验,颇难加以区分。大体来说,最初以直觉的方式形成认知时,就含有各种复杂的心理活动,它实际上表现为听众以往的一切知识和修养的总和在瞬间的复杂心理反应。如果通过反复聆听,就能逐步深化。

2. 审美创造

由于音乐的欣赏带有主观能动的特点,听众在听聆听音乐时,必须结合自己的主观经验,通过回忆、想像及联想加以丰富补充,因此,可以算是一种个人的再创作,它会因人而异,但又不会脱离音乐所表现及规定的大范围。这个再创作的特点是:只有听众本人才能体验,难以用语言或文字等具体概念来明确表达,即所谓“意在言外”或“弦外之音”。这个特点虽在欣赏其他文艺作品时也会产生,但对音乐来说,最具特殊意义。

3. 审美判断

在欣赏音乐时,主要是对形式以及它所反映的内容是否合乎真、善、美的问题作为判断。在中国古代,道德判断列为审美判断的首要。形式美的审美判断,也是关键,这里包括对作曲家的艺术能力及其创作的形式美的高下,、演奏家的再创作的评价等。简言之,即对作品中所表现的审美趣味、审美要求及审美理想,以及表现的能力及成果进行评价。这种评价通常也是直觉而不够具体的,如果化为语言文字,则属于音乐评论的范畴。

4. 审美享受

显然,如果上面3种审美要求都能得到满足,就成为一种审美享受,使听众得到精神上的满足及愉悦感。