

平黎明 主编

音乐鉴赏

航空工业出版社

音 乐 鉴 赏

主 编：平黎明

副主编：费 捷

编 委：王晓坤 平黎明

冯步岭 费 捷

郭鋤非 班 一

航 空 工 业 出 版 社

110000

内 容 提 要

本书主要讲述了音乐知识和音乐鉴赏两方面的内容。其中前三讲介绍了音乐鉴赏所需要的基本方法、乐理基础知识及视唱知识。为了提高读者的读谱能力,本书还精选了数页简谱和五线谱视唱练习曲及部分节奏练习。随之为读者提供了丰富的、各种体裁的音乐作品,大家可以在领略各种不同风格的民族音乐、中外声乐、器乐作品及通俗音乐作品的过程中,不断提高自己的音乐素养。

本书可作为普通高校大学生开展音乐素质教育的教材,也可作为广大音乐爱好者提高音乐鉴赏能力的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/平黎明主编;王晓坤等编著. —北京:航空工业出版社,1999

ISBN 7-80134-445-6

I. 音… II. ①平… ②王 III. 音乐欣赏 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 01530 号

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里 14 号 100029)

北京地质印刷厂印刷

全国各地新华书店经售

1999 年 3 月第 1 版

1999 年 3 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:12.625

字数:327 千字

印数:1—6000

定价:19.00 元

内 容 提 要

本书主要讲述了音乐知识和音乐鉴赏两方面的内容。其中前三讲介绍了音乐鉴赏所需要的基本方法、乐理基础知识及视唱知识。为了提高读者的读谱能力,本书还精选了数页简谱和五线谱视唱练习曲及部分节奏练习。随之为读者提供了丰富的、各种体裁的音乐作品,大家可以在领略各种不同风格的民族音乐、中外声乐、器乐作品及通俗音乐作品的过程中,不断提高自己的音乐素养。

本书可作为普通高校大学生开展音乐素质教育的教材,也可作为广大音乐爱好者提高音乐鉴赏能力的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/平黎明主编;王晓坤等编著. —北京:航空工业出版社,1999

ISBN 7-80134-445-6

I. 音… II. ①平… ②王 III. 音乐欣赏 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 01530 号

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里 14 号 100029)

北京地质印刷厂印刷 全国各地新华书店经售

1999 年 3 月第 1 版 1999 年 3 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:12.625 字数:327 千字

印数:1—6000 定价:19.00 元

前 言

从应试教育向素质教育转变是我国教育改革的重要任务,从在中、小学生中开始素质教育,到今天的在高校学生中进行素质教育,是我国教育改革的进一步深化和发展。本书正是为在普通高校的大学生中开展素质教育而编撰的,并且是为此而编撰的大型系列丛书的第一部。

本书的内容主要分为两大类:一、音乐知识类(1~3讲) 给学生提供了音乐鉴赏所需要的基本方法、乐理基础知识、视唱知识和视唱练习曲,使学生在开始深入接触音乐欣赏内容之前作一个初步的准备。二、音乐鉴赏类(4~9讲) 给学生提供了较为丰富的民族民间音乐、中外声乐、器乐作品及通俗音乐鉴赏的内容,通过这些内容的学习,使学生能够对丰富的民族民间音乐有一定的了解和认识;也能对中外声乐、器乐的经典之作及其作者有一定的了解;通俗音乐是年青人较为熟悉和关心的,通过学习,也可以对通俗音乐有更深的了解和进一步的认识。

本书安排的是大约一学年的讲授内容。在教学的过程中,也可以根据具体情况适当增减和调整。

本书的前言、第二、三、六讲由平黎明同志编撰,第八讲由费捷同志编撰,第一、五讲由郭锄非同志编撰,第四讲由冯步岭、冯安君同志编撰,第七讲由王晓坤同志编撰,第九讲由班一同志编撰。

由于编著水平有限,时间紧迫,作为高校非音乐专业学生开展素质教育的音乐用书的编撰,还是一种尝试,不足之处,在所难免,诚请读者给予指正。

平黎明

1998年7月于郑州

目 录

第一讲 音乐欣赏概论	(1)
第一节 什么是音乐	(1)
第二节 关于欣赏	(1)
第三节 音乐的表现特性	(13)
第四节 音乐的表现手段	(15)
第五节 音乐的感知力	(18)
第二讲 乐理基础知识	(21)
第一节 乐音体系	(21)
第二节 记谱法	(23)
第三节 节奏与节拍	(29)
第四节 音程与和弦	(33)
第五节 调式	(39)
第六节 常用音乐术语	(42)
第三讲 视唱	(45)
第一节 视唱与视唱训练的目的	(45)
第二节 音准训练	(47)
第三节 节奏训练	(49)
第四节 简谱视唱	(52)
第五节 五线谱视唱	(70)
第四讲 民族民间音乐	(79)
第一节 民歌	(80)
第二节 戏曲音乐	(96)
第三节 说唱音乐	(105)
第五讲 中国声乐作品	(115)
第一节 中国民歌	(115)

第二节	中国古代歌曲·····	(128)
第三节	中国近现代歌曲·····	(132)
第四节	大型声乐作品、组曲、合唱曲·····	(145)
第六讲	外国声乐作品·····	(160)
第一节	摇篮曲·····	(160)
第二节	小夜曲和圣母颂·····	(163)
第三节	艺术歌曲·····	(166)
第四节	戏剧音乐·····	(170)
第五节	歌剧选曲·····	(173)
第六节	大型声乐作品·····	(177)
第七讲	中国器乐作品·····	(181)
第一节	吹管乐器·····	(181)
第二节	弹拨乐器·····	(190)
第三节	拉弦乐器·····	(207)
第四节	重奏、协奏及合奏曲·····	(216)
第八讲	外国器乐作品·····	(229)
第一节	钢琴曲·····	(229)
第二节	小提琴曲·····	(240)
第三节	管弦乐舞曲·····	(244)
第四节	序曲·····	(250)
第五节	组曲·····	(256)
第六节	小提琴协奏曲·····	(264)
第七节	交响诗·····	(271)
第八节	交响曲·····	(274)
第九讲	通俗音乐·····	(293)
第一节	通俗音乐概述·····	(293)
第二节	欧美通俗音乐·····	(300)
第三节	欧美通俗音乐作品赏析·····	(340)

第一讲 音乐欣赏概论

第一节 什么是音乐

音乐是通过有组织的乐音所组成的音响流来刻画艺术形象、表达人们的思想感情和表现社会现实生活的一种艺术形式。音乐也是乐音的运动形式。

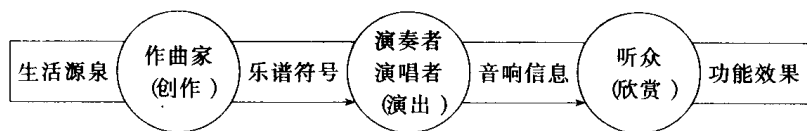
音乐用乐音形成旋律与和声,这是音乐艺术的两个主要因素,他们在自然界并不存在,他们是人类精神的产物。

音乐的起源先于语言,作为一种人际交流的形式与语言共同起源于劳动和人们的社会生活。因此,可以说音乐起源于劳动,是人们社会意识的产物。作为一种社会艺术形式,具有广泛的社会意义。一切音乐作品都来自于民间,每个民族的语言、音乐都有各自的民族特点和独特的风格,这些都来源于其历史、语言习惯、风俗民俗和地域等因素。

第二节 关于欣赏

人们在自己的生活中与社会发生着各种必然的联系,在劳动和学习的同时也感受和体验着生活,其中对语言、文字和音乐等的驾驭和欣赏能力是一个人的聪明标志之一。它处于神经思维活动的最高层次上。由于艺术欣赏是完善人格和发展社会文明不可缺少的重要方面,艺术欣赏是审美活动的最重要方式之一,是一种愉悦和感悟,这种精神上的愉悦和美的享受也正是人们的发展最为需要和不可缺少的,也是其他学科力所不及的,只有音乐欣赏可以渗透到人们的一天生活的各个时段,起着潜移默化的作用。为了

真正学会欣赏音乐,我们有必要了解一些欣赏的规律,以减少盲目性。

(图一)

音乐艺术的实践活动,主要包括以下几个环节。这也是音乐欣赏的一般规律性,如图一。完成一次音乐欣赏活动,至少要具备作曲家、表演家和听众这三个基本环节。他们分别处在不同的位置,分别完成一度、二度、三度创作,之所以称之为创作,其本身就显示出一种积极的意义。作曲家有创作的冲动,把自己的生活体验和感受记录表达在作品中。他撷取素材,应用各种不同的音乐手段,写出了乐谱,这就完成了一度创作。可是,即使其作品拥有对全人类那么伟大的爱,如果没有演奏和演唱者把纸上的符号变成流动的音响,一般人就永远不会认识他作品的伟大。反过来看,演奏和演唱者和乐队的指挥,也总会在充分理解作曲家在原作品中的精神实质的基础上对作曲家的原有目的作出自己特有的解释,这里也必然加入他自己的主观创作。当然,他也是先欣赏再理解后创造的。他在解释作品的同时也加进了自己的认识。听众则完全是欣赏者,但这种欣赏不应当是被动的,他们通过听觉接受音乐、音响进入审美过程。看起来,听众没有改变音乐的面貌,处在从属和被动的地位。但是通过对演奏和演唱者传达的音乐作品由表及里的认识和理解,就必然加进了自己的生活体验和欣赏认识,最终完成了一次音乐实践活动的过程,使音乐作品实现了自己的功能和价值,如果仅有作品和演奏演唱者,缺少欣赏这一最终环节,音乐作品的目的同样是无法达到的,未能实现其功能价值。从音乐素材到实现欣赏目的之间,至少有三次以上的信息转换环节,每个环节都不会是单纯地再现前一环节,而是或多或少地加入了

自己的创作。换句话说,音乐欣赏活动的每一个环节,都包含有一定数量的创造因素。同时每个环节之间又息息相关。不难理解,影响音乐欣赏过程的变化因素很多,我们现实生活中的音乐再现活动就更为复杂,因此其各个环节忠实地再现前一环节的创作意图就显得弥足珍贵了。要清楚全面地了解一个作品的方方面面,不为一些无关紧要的环节所制约,全面正确地理解作品,这才是音乐欣赏的真正目的。

当人们受到音乐信息所传达的情感和情绪的激励、同时也必然调动和参与了自己的联想能力,或多或少,或积极或被动地以自己的情感参与艺术的体验。“音乐不能描绘自然界和历史上发生的事情”。人们的联想就是个性、年龄、生活经验的差异在自己内心的折射,因个体不同,肯定是千差万别的。如《江河水》中那受尽各种苦难的旧时代的劳动妇女悲痛欲绝之情是我们现在幸福的年轻一代无论如何都体会不到的。这种体验 and 理解的千差万别还反映在一些蕴含十分深刻和丰富的伟大音乐作品中,人们可以从不同的方向、角度和深度去感悟、领会和理解,从欣赏过程中得到不同的审美享受。但不可否认的是,从音乐作品中汲取营养。像其他事物一样:“能力和效果总是成正比的。”

每个人总的文化知识素质,也不可避免地反映出人们对音乐所具有的能力差异。其中比较重要的是个人对音乐的感受能力和已有的音乐知识水平,以及对音乐的理解、把握和再创造的能力。人们在提高自己文化素质的同时必须通过系统的学习和训练,通过长期的积累才可提高人的音乐欣赏能力,包括想象力和创造力。当然,正确的自学途径和有意识的点滴积累渗透,有清醒的认识和持之以恒的努力,也同样可以收到满意的结果。

音乐是一门擅长表现感情的艺术。人类丰富的感情即是人与人、人与自然、人与社会长期矛盾运动的结果。也是乐音运动形式发展变化的动机。所以“感情即是乐音运动的形式与生命运动形式相联系的媒介,也是乐音运动的形式内涵”。由于人的情感本身

充满了矛盾和变化的复杂性,“这就使相应的乐音运动形式的内涵具有明显的不确定性。这也就使我们能在欣赏音乐的时候,展开无尽的联想和想象,无标题音乐尤其是这样”。当然,要产生出如此效果,除受具体音乐作品的质量制约外,还同音乐表演者和听众的水平有着很大的关系。这就是对音乐的感受力和理解力的差异,这种差异就决定了人们对音乐的欣赏大致可以分为三个层次或阶段,即直感的欣赏、情感的欣赏和理智的欣赏。三者相互交叉又重叠,后者包涵前者,较高一级是较低一级的延伸发展。

第一是直感的欣赏阶段,也有人称之为美感欣赏阶段或官能欣赏阶段。一个人开始接触音乐的时候,一般都要经过这个阶段。这时期的人们最好先听一些通俗易懂的小型音乐作品,或者听一些旋律性比较强、比较优美的作品。这时欣赏的关键是要多听,多接触。在听音乐的时候,你可以不做任何方式的思考,也不必去注意自己是否有正确的感受,听多了,某些感受自然会产生出来。这种产生出来的感觉也并不需要你选择语言把它表达出来。而只要你自己保持这种感觉,即是直感,觉得这个音乐好听、或者是带有一种无意识的被其吸引的感觉。因此,也可以说直感阶段,是培养一个人音乐兴趣的入门时期。

紧接着是第二阶段,是情感欣赏阶段,也有人称之为表达阶段。严格地讲,音乐欣赏是从这一阶段开始的。这时候,人们听音乐,作品的意境、形象和感情等方面往往会使你受到一些感染,能够进入情感体验阶段和境界,并引起一些联想或想象。如果说,在直感阶段还未能引起你的一些想象,仅仅是直感到音乐的外在魅力而已,那么这个情感欣赏阶段引出的某些联想则正是这一阶段的特点所在。至于想象了些什么?联想或者想象的是否准确,此时,你就不一定需要去鉴别与追究,音乐作品所表达的形象、情感其本身也是一种空筐结构,放在空筐里的联想内容也不可能是方枘圆枘互不合槽和离题千里的。例如送葬的哀乐里你是跳不起来狐步舞的。但是这种放在空筐中的联想,常常与你自己的生活经

历、直接或间接的知识、以及你在听音乐时的精神状态、时间地点等都有着密切的联系。你也许会问,这些联想符合作曲家原来的创作意图吗?这种追究,其本身没有多大意义,而且这也正是音乐本身具有的作品意义的相对不确定性所决定的。作曲家的原意和构想,作为听众你不可能完全按照作曲家的原意去想象,而你的依据只能是你自己本身的经历去体会去想象。例如王之涣“欲穷千里目,更上一层楼”的诗意,你如果是人在旅途,游历于名山大川,再蹬一峰,心旷神怡,脚下风光尽收眼底,你此时对这句古诗的理解可能是一种陶醉愉悦的轻松之感。还有另一种境界,当你一帆风顺,人生之途志得意满。当你处在一种胸怀大志,社会地位又有新的擢升,心潮澎湃,扪心思门,回首四望,并还想再站得高一点极目远眺,那么这种更上一层楼的理解,就进入了一个更广、更深刻的意境。至于与王之涣当时立意相比,以上这两种感情是否合适,那就是理论家的事了,你大可不必去追究。所以在这个阶段或时期,你完全可以打开想象的闸门,用自己的理解、用自己的感受去追随音乐的欢乐、悲伤、轻松、诙谐和庄严了。当然,有些主题或乐曲不仅仅表现出一种情绪。以贝多芬的第九交响曲为例,很明显,它是由不同的成分构成的。叙述给你的不只是一件事情,然而,不管是谁听到它,都会马上有一种力量的感觉,一种让人振奋有力的感觉。这种感觉并不单纯出于演奏时的强大音响,这是主题本身所固有的力量,是音符与音符之间的张力所致。这种主题的非凡力量和活力给听众的印象好像是发出了一项强有力的声明。不过,决不要试图把它归结为“什么生命之锤”来表达出来,有时所表达出来的音乐信息,给你的联想余地也仅仅是一种情绪而已。我们也不可能用很多的言词来表达出这种含义的。

第三阶段是音乐欣赏的理智阶段,也叫纯音乐阶段。进入这个阶段,听音乐时就要有进一步的理解,音乐除了令人愉快的音响所表达的情感和形象外,还确实存在于音符或对音符的处理之中。因此,我们需要对作品、作者、以及作品产生的时间和时代背景,有

个大概的了解,为了追随作品本身的内容,就必须懂一点音乐的曲式知识、体裁知识、演奏乐器的知识。这样,当你在听这些音乐的时候,特别是非标题音乐,就可以在音乐作品原有的感情框架内,用自己具有的音乐知识,进一步去理解,去感受。在听一些标题音乐时,我们还可以根据音乐的标题所提示的内涵与情节去进一步地想象。这种理智的欣赏阶段,最终也是为了进一步唤起你丰富的联想与想象,即是更深层的联想与更广阔的想象。把感觉与理解统一起来,才能深入音乐的内核,从审美的高层次真正享受到音乐艺术的乐趣。这种境界是难以用语言描述的,也是每一位具有相当文化素养的人都应该具备的欣赏层次。因此,我们就可以得出音乐的特性确实是幻想、是想象的结论。为了达到较高阶段的欣赏层次,就必须从初级阶段做起,只有通过不断地学习和实践,使我们艺术欣赏的经验积累增加,从单纯的感官接受音乐,向情感欣赏过渡,逐步增加理性认识,向理智的感觉阶段推进。感受能力和欣赏经验总是相辅相成的,大量的欣赏和聆听有助于音乐能力的提高。事实证明,每一个具有健全听觉器官的人,从生下来就不可避免地会在社会的音乐生活环境中熏陶成长,有意无意地接受不同程度的音乐“教育”,或多或少地具有一定的音乐能力。在此基础上如不培养自己学会欣赏一些高雅、深刻的音乐作品的 ability,只停留在感官的刺激阶段,只能欣赏那些“动静越大,音乐越少”,五颜六色肥皂泡一样的简单音乐作品,你在其他方面的素养,人的各种素质是不可能提高的。

音乐通过声音来表达内容,音响信息本身就是内容。从信息论的观点看,音乐形象运动释放着各种信息流,它不同于语言文学或者其他的什么信号,它不与实体概念相对应,有较强的抽象性和不确定性,还有一定的可塑性。由于这种非具体形象的性质,对它的理解尽管有大致的范畴和方向,但它的多义性是不可否认的。这种音乐本身所携带的信息流,作用于我们欣赏者的审美心理结构,主要是激活审美活动中的想象功能,与听众的情感相互作用,

而大大加强其振幅,这就是审美想象接受和处理了这些信息,引起了共鸣。产生共鸣是由于音乐中传达的思想感情与听众的情绪相同、一致或非常接近,甚至融为一体,有时共鸣特别强烈。如三四十年来民族危亡时期的抗战歌曲,还有激动人心的庆典狂欢音乐,痛失亲人的葬礼哀乐等。而想象所引起的共鸣跟幻想一样也具有联合、唤起和合并的功能。它能超越时空的局限,突破个人直接经验的范围,摆脱直接对象的束缚,纵横驰骋,在想象的天空里自由翱翔。由于音乐作品的种类和表现方法不同,音乐欣赏中的想象与联想活动,一般应具有三种功能、特点。

第一是音乐欣赏中的形象性。因为感性形象是想象构成的材料,听众的想象可以把它组成生活的形象图像显现在头脑中。当然这种丰富的想象来源于多姿多彩的生活体验与具体的形象记忆,这种音乐形象性的功能特点,主要是从描绘性音乐的激活而表现出来的。例如,我国的民族乐曲《百鸟朝凤》、《空山鸟语》,外国的《云雀》、《夜莺》和《小杜鹃》等乐曲,就是由现实音响的艺术模仿所唤起的对相关生活形象和意境的联想。又如,李姆斯基——科萨柯夫的交响曲音画《天方夜谭》不仅运用了海涛轰鸣的音响模拟,而且还运用了视觉形象和声音形象的类比手法,即通过高音区明亮的音色以及波浪式的音调进行,来唤起欣赏者对波光闪烁的大海千姿百态的联想与想象。像这样的例子还有格里格的“彼尔·金特”组曲中的《晨景》一章,他所描绘的那种斯堪地那维亚半岛上的晨景,从一支长笛吹出的一缕纤细的亮光到一层层一次次向上绚烂的明亮和弦所描绘的太阳跃出东方地平线时的情景,最后,直至太阳出齐后的灿烂辉煌。

由情节性的音乐所引起的联想,也大多具有形象性的特点。这类音乐作曲依靠与文学、历史、戏剧等题材内容的联系,有些标题音乐带有一定的情节性。例如何占豪、陈钢所写的小提琴协奏曲《梁山泊与祝英台》等。它的戏剧性、情节性都是十分明显的。在欣赏这类音乐时,我们首先要对乐曲的题材内容有所了解,在这

个基础上我们再进行进一步地聆听解析。但是,如果不抓住音乐特性,只是简单地用预先了解的题材内容与音乐死搬硬套地对号入座,那就不能达到音乐欣赏的目的。因此在欣赏这类情节性的标题音乐时,我们必须依据音乐的表现规律,着重体验音乐中所表现的戏剧气氛和意境,特别是人物情感的发展变化。在此基础上我们才可以对该项标题音乐展开形象性的联想,并把乐曲情节发展的形象联想与人物的感情体验紧紧地交织在一起。

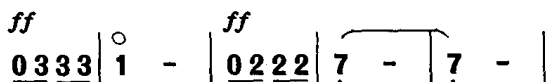
音乐欣赏中想象的第二种功能特点是它的随意性。审美中的情感激发是想象活动的动因,而想象又是随人的情感、意向而展开的。意之所至,无所不及。人类的思维想象力可以“思接千载,视通万里”,从而达到情感、意向所欲达到的任何领域。在音乐欣赏的实践中,这种想象的随意性,一般是由音响感知与感情体验所引起的自由想象。当然这些想象,必定是依你本人的生活体验、生存经历、年龄大小和文化素质,甚至与性别都有着极其密切的联系。由于这类音乐反映现实所采用的主要手段不是描绘性的,也不是情节性的,而是抒情性的。特别是在一些非标题性的音乐作品中,一般并没有对现实生活的形象描绘或是情节性的暗示。而主要是作者对现实生活的主观感受和感情体验的抒发。因此,在我们欣赏这类音乐时,大量的主要凭借音响感觉与感情体验来自自由地展开自己丰富的想象活动。而且这种想象不仅带有随意性,表现形式多种多样,也往往因人因时因地而异,明显地带有欣赏者个人的主观色彩。

例如,人们所熟悉的那首被称为“月光”的贝多芬的《 $\sharp c$ 小调钢琴协奏曲》(作品第二十七号之二),本来贝多芬并没有加文字标题,他只标明了这是一首幻想曲式的奏鸣曲,献给裘丽叶塔(Ginlietta Glucclardi)。而“月光”的名字则是来自德国诗人莱尔斯塔,他听了这首乐曲后,把第一乐章比喻为“湖畔夜色”。其实这不过是诗人自己听乐曲后的一种想象。后来,由于这首乐曲又被人附会出了一篇故事,大意说的是:贝多芬晚上散步、树林、破屋、钢琴声

与盲少女,风忽然吹灭蜡烛,而月光倾泄进来,映照着盲少女和破钢琴。贝多芬触景生情,乐思勃发,即兴演奏一曲,这就是著名的“月光”奏鸣曲。这显然是一个传说,并无实据可考。然而,我们把它作为欣赏者对这首乐曲所产生的自由想象,却也有与乐曲第一乐章沉思、宁静、凄情、哀伤的情绪相吻合。至于月光的标题是否与整部作品的形象和意境相吻合,对这个问题,许多人都持有异意。俄国作曲家兼钢琴家鲁宾斯坦甚至认为“月光”的标题是荒唐和滑稽的。

由音乐感知与情感体验所引起的自由想象,在不同的想象者之间会有很大的差异,甚至可能迥然不同。但是这种欣赏音乐时的自由联想的飞扬思绪,不应该也不会把我们每一个头脑健康的欣赏者带到五里烟云的境地。优秀的音乐作品虽然不能明白地提示我们听完音乐后该怎么做、或做什么,可音乐会直接明白地给你的生活和思想注入某种力量,是积极向上,或是颓废消极的。它提倡什么和排斥什么,毕竟还都取决于它的基本作用,取决于它给心理净化所规定的方面。直接地看,音乐本身仿佛同我们的日常行为是隔离的,它并不直接使我们向往什么,它只是使人模糊而又十分强烈地感到需要追求生活表面以外的东西。并为我们深藏的力量开辟道路和扫清障碍。所以模糊的不确定性、想象的随意性在总体上来讲,都是相对的,而不是绝对的。我们的想象因此也不会是弗洛伊德的“从我们的欲望追求快感这一原则和现实迫使我们的欲望放弃快感这一原则之间的纯生物学差别中引伸出来”。人们是从不同的角度和出发点来发挥展开自己的想象力的,难免会有这样那样的不一致,但是如果连基本的方向和范围都不符合,那就可能是个人音乐能力不足和曲解作品了。每个听众的生活阅历,知识水平和音乐能力不同,听音乐时的心境各异,接受音乐时的联想和感受也不会一样。但是,音乐作品所表现的某种感情是可以由不同的缘由引发的,人人都可以和作曲家所表现的情感基调取得某种程度的一致,这就是经典作品能够盛演不衰的原因。

现在让我们来看看欣赏贝多芬第五交响曲《命运》之后,有简单提示所引发的想象是怎样展开的:

这是贝多芬第五交响曲《命运》的主题动机,是音乐主题。我们听了以后至少会有以下几种不同的感觉、理解与联想:① 这是命运在敲门,好像是“砰砰砰砰——”。一种莫名的威胁向你突然袭来,一种吉凶未卜的巨大力量就在你的门外,而它的力量你是不可抵挡的。② 四个简洁有力的音符形成的第一主题“哒哒哒哒——”!猛烈地迸发出呼号与呐喊;它将引领你走向何方?③ 象征着人民的力量尤如一股巨大的洪流,以排山倒海之势,向黑暗势力发出强大的连续不断地冲击。④ 表现了作者一生同命运搏斗的思想和意志。他说:“我要扼住命运的咽喉,它不能使我完全屈服,……啊!能把生命活上几千次该多美啊!”⑤ 年龄稍大的人,可能从中回忆起“文化大革命”时的坎坷遭遇和当时的复杂感情。⑥ 可能使年纪较轻的人回忆起一段失恋的痛苦经历,内心压抑着即将爆发的愤怒;⑦ 还可以使你突然从当前某种沉闷、忧郁的痛苦状态中振奋起来,焕发精神去迎接新的一天,新的挑战!等等,等等。我们还会有很多的感受、理解、联想和想象,很显然当代的大学生和贝多芬所生活的时代差别之巨大。但是他的作品里所表现出来的不屈不挠的精神,他的伟大的人格力量是会让现代青年学生产生强烈的共鸣的。当然,感受、理解和联想,都没有一个固定的模式;然而“不向命运屈服”却是永恒的,生命的运动是永恒的。贝多芬第五交响曲中所表现的人类同自然、同社会、同命运的关系,却真正能净化我们的心灵,坚强我们的意志,壮大我们的精神。我们大家在听了《命运》交响曲之后,也一定会产生与上述联想类似的想象。所以,欣赏音乐的确可以鼓动我们张开想象的翅膀,引起我