

青少年艺术修养

音乐艺术欣赏

邵清河 ◎ 编著

Music Appreciation

京华出版社

青少年艺术修养

00815641
南阳理工学院

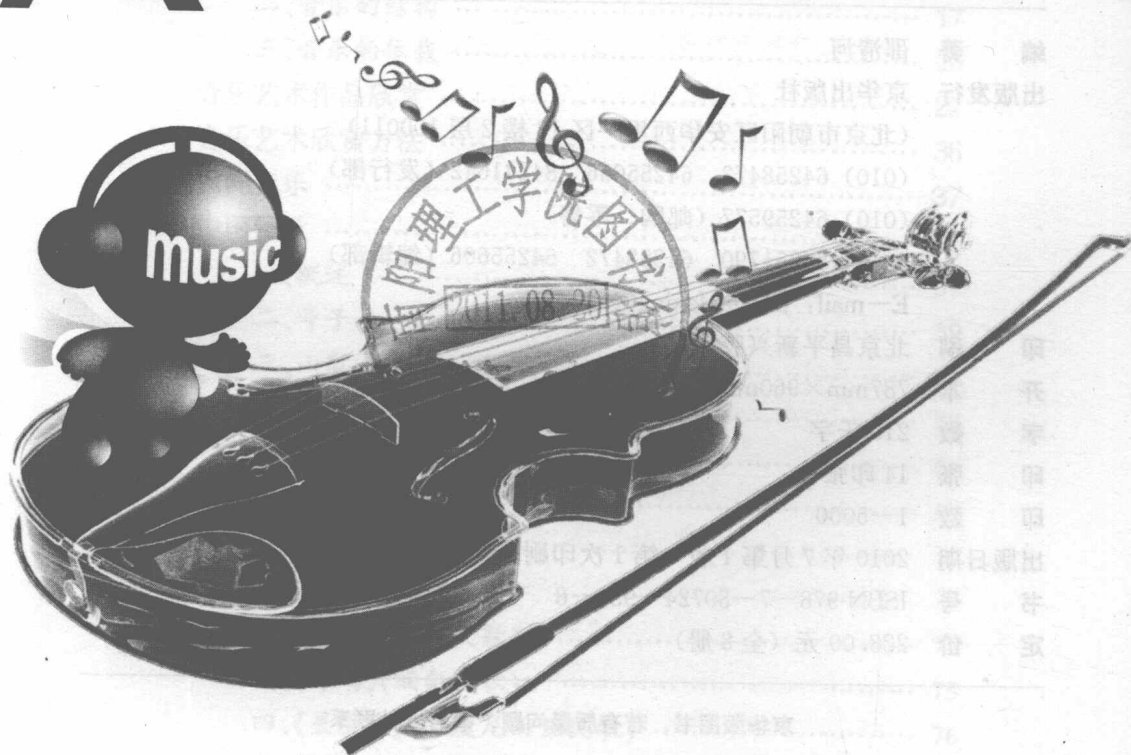
7228.2

13/7

音乐艺术欣赏

邵清河 © 编著

Music Appreciation

京华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐艺术欣赏 / 邵清河编著. —北京: 京华出版社, 2010. 7

(青少年艺术修养)

ISBN 978-7-80724-936-8

I. ①音… II. ①邵… III. ①音乐欣赏—世界—青少年读物 IV. ①J605.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 108844 号

青少年艺术修养：音乐艺术欣赏

编 著 邵清河

出版发行 京华出版社

(北京市朝阳区安华西里一区 13 楼 2 层 100011)

(010) 64258473 64255036 84241642 (发行部)

(010) 64259577 (邮购、零售)

(010) 64251790 64258472 64255606 (编辑部)

E-mail: jinghuafaxing@sina.com

印 刷 北京昌平新兴胶印厂

开 本 787mm×960mm 1/16

字 数 210 千字

印 张 14 印张

印 数 1-5000

出版日期 2010 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80724-936-8

定 价 228.00 元 (全 8 册)

京华版图书，若有质量问题，请与本社联系

目 录

音乐艺术的欣赏方法	1
音乐艺术的主要特征	1
一、音乐是声音的艺术	1
二、音乐是时间的艺术	3
三、音乐是表现的艺术	6
四、音乐是再创造的艺术	8
音乐艺术的语言	12
一、音乐的基本表现手段	12
二、音乐的结构	17
三、音乐的体裁	20
音乐艺术作品欣赏	21
音乐艺术欣赏方法	36
民族民间音乐	37
中国民歌	37
一、概述	37
二、号子	39
三、山歌	54
四、小调	58
五、儿歌	64
六、少数民族民歌	68
外国民歌	74
一、《樱花》(日本民歌)	74
二、阿里郎(朝鲜民歌)	75
三、《海鸥》(缅甸民歌)	75
四、《星星索》(印度尼西亚民歌)	76
五、《摇篮曲》(越南南部民歌)	77
六、《春之歌》(巴基斯坦民歌)	77

七、《厄尔嘎兹》(土耳其民歌)	78
八、《伏尔加船夫曲》(俄罗斯民歌)	79
九、《夏天最后一朵玫瑰》(爱尔兰民歌)	80
十、《娶个什么样的新娘》(匈牙利民歌)	81
十一、《红河村》(加拿大民歌)	82
十二、《扬基歌》(美国民歌)	82
十三、《甜蜜的甘蔗》(波多黎各民歌)	83
十四、《羊毛剪子咔嚓响》(澳大利亚民歌)	83
十五、《色卡尔·纠朋》(印度尼西亚·巴厘佳美兰)	84
十六、《鲁德拉·维纳的独奏曲》(印度民间乐曲)	84
十七、《鼓的语言》(科特迪瓦民间乐曲)	85
十八、《单簧箫泽尔卡》(波兰民间舞曲)	85
十九、《云雀》(罗马尼亚民间乐曲)	86
中外声乐作品	87
声乐知识简介	87
一、音乐与诗歌自古就是一家	87
二、音乐与诗歌结合的方法	88
声乐作品赏析	89
一、《诗经》的开篇之作——《关雎》	90
二、古曲《阳关三叠》	91
三、学堂乐歌《送别》	91
四、古曲《满江红》	92
五、艺术歌曲《教我如何不想他》	94
六、清唱剧《长恨歌》	95
八、《黄河大合唱》选曲之《黄河颂》	101
九、秧歌舞曲《南泥湾》	103
十、弹词开篇《蝶恋花·答李淑一》	105
十一、电影插曲《我爱你，中国》	106
十二、《抒情诗Ⅱ——水调歌头》	107
十三、电视连续剧主题歌《青藏高原》	110
十四、交响合唱《蜀道难》	112
十五、古诗 19 首之一《涉江采芙蓉》	115
十六、艺术歌曲《魔王》	116
十七、艺术歌曲《小夜曲》	119

十八、艺术歌曲《跳蚤之歌》	120
十九、艺术歌曲《乘着歌声的翅膀》	121
二十、《培尔·金特》组曲选曲《索尔维格之歌》	123
乐琴与乐器	125
乐器	125
一、月琴和阮非同种乐器	125
二、乐器中的小画眉——笛子	125
三、钟的来历	125
四、曾侯乙墓编钟的发现	126
五、唢呐的由来和特色	126
六、乐器之王——钢琴	127
七、电子琴	127
八、乐器王后——小提琴	128
九、胡笳——别具一格的吹叶音乐	128
十、箫的历史	129
十一、笛子的来历	129
十三、陶瓷乐器由来已久	130
十四、竹制乐器	131
十五、云南少数民族的象脚鼓	132
十六、碗琴的用途	132
十七、口琴	133
十八、中国锣	133
十九、中国鼓的来历	134
二十、口弦	135
二十一、民乐口哨的来历	135
二十二、笙的历史	136
二十三、“能说话的乐器”——二胡	136
二十四、月琴	137
二十五、形似蝴蝶——扬琴	137
器乐欣赏的基本知识	138
一、外国音乐的主要流派及其代表人物	138
二、器乐曲的基本分类	140
三、器乐曲的基本曲式	141
四、器乐曲的基本体裁	143

中外器乐作品欣赏	146
中国器乐作品欣赏	147
一、光明行	147
二、二泉映月	150
三、战马奔腾	152
四、彝族舞曲	154
五、梁山伯与祝英台	157
六、古琴曲《高山流水》	159
七、古琴曲《梅花三弄》	161
八、古筝曲《渔舟唱晚》	163
九、琵琶曲《十面埋伏》	164
十、民乐合奏曲《春江花月夜》	166
十一、大型声乐作品《黄河大合唱》	170
十二、民乐合奏曲《翠湖春晓》	176
十三、管弦乐曲《晚会》(贺绿汀作于 1949 年)	177
十四、管弦乐曲《春节·序曲》	179
外国器乐的体裁	181
外国器乐作品欣赏	181
一、降 D 大调(雨滴)前奏曲	181
二、摇篮曲	183
三、船歌	184
四、春之歌	186
五、军队进行曲舒伯特曲	187
六、婚礼进行曲	189
七、葬礼进行曲	190
八、小夜曲	192
九、G 大调弦乐小夜曲	193
十、《第九十四(惊愕)交响曲》	196
十二、《C 小调第五(命运)交响曲》	199
十三、《F 大调第六(田园)交响曲》	205
十四、交响诗套曲《我的祖国》	212

音乐艺术

YINYUEYISHUDEXINSHANGFANGFA

的欣赏方法

音乐艺术的主要特征

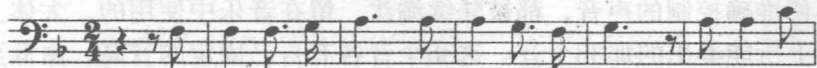
音乐艺术既生动、鲜明，又缥缈、抽象；既无需借助诠释、译述而能给人以直接的感受，又往往令人觉得深邃高远、扑朔迷离、难以言状。因而这种具有广泛群众性的艺术，又常常被人说“听不懂”，尤其是一些器乐作品。音乐何以这样感人？它怎样表达情意？繁复的品类样式有哪些分辨的线索？解决这些问题，既需要感性的积累，也需要理性的把握。

一、音乐是声音的艺术

这一点是音乐具有与其他艺术不同的种种特殊性的根源所在，也是音乐诸多艺术特征生成的根源所在。音乐不同于口技，不同于戏剧、影视中的“音响效果”，而是一种表现力极强的、独特的艺术品种。这首先由于它赖以存在的物质材料不是一般意义的声音，而是人在漫长的历史实践中，经过反反复复的选择而留存下来，经过多方面加工组织起来的一些特殊的声音。它们源于自然界和社会生活，但又超脱了“自然客体”的属性。譬如，从高低方面讲，太高太低的、不易清晰听辨和不便准确控制的声音，都被陆续淘汰，留在音乐中使用的，大体上就是现在的钢琴上所能奏出的那88个音。这88个音各有自己固定的音高，由低至高依次排列起来，成为“音列”。音列中的音根据振动频率的倍数关系，被划分成若干组，每组，即每一个“八度”，按高低相等的距离，分设12个半音，其中有7个音被称为“基本音级”（如钢琴上的白键音），另5个音被称为“变化音级”（如钢琴上的黑键音），7个基本音级分别命以固定的名称—C、D、E、F、G、A、B，这就是“音名”。变化音级的名称，按基本音级加注“升”、“降”来称谓，如“升C”（#C）、“降D”（bD）、“升D”（#D）、“降E”（bE）等等。为了歌唱方便，各音还命有“唱名”，这便是Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si。音列中各个音间距离相等，每个音都有等同的意义，而这种相互等同、各自孤立的音是不能表达音乐思想、感情的，而需要进一步组织：以某一个音为稳定音，其他若干音依不同的倾向关系与稳定音联结成一个体系——调式。调式体系中的音叫做“调式音级”。调式音级除了按各自级数称为二级音、三级音、四级音、五级音等之外，还分别有专用的名称，如大小调式各组音分别称为主音、上主音、中音、下属音、属音、下中音、导音。调式体系中的各个音级之间，已不再仅仅是单纯的音高关系，

同时还构成了旋律和音程的关系。在调式音级稳定与不稳定的基础上,进而将旋律、音程在纵向与横向方面相结合,形成多声部——和声、复调,等等。以上是对音在高低方面的一些选择和加工。同时,在长短方面进行加工,可组成节奏、节拍体系;在音质、音色等方面进行选择加工,可形成“乐种”、“声种”、“声部”、“乐器组”等等不同意义上的各种分体系。经过诸多方面的选择、加工而构成的“音乐音响”总体系,具备声音的优化程度、美化程度、可操作程度,运动中的稳定与不稳定、平衡与不平衡、紧张与舒缓等内在的动力和逻辑,以及色彩、力度等一整套表现性能。也只有这样的声音才能成为音乐艺术的物质材料。强调说明上述情况,有两层意思:一是取得下面讨论问题的共同基点和语言。当然,事实上在日常生活里不会因为没学过音乐知识而不接触音乐,但是,要变被动的、一般的“听到音乐”为主动的“音乐欣赏”活动,便需要有起码的知识武装。另外,更重要的一层是:这条看似平常的规律,是关系到能否正确理解音乐、对待音乐,能否正确地进行音乐实践活动的一个分水岭。经过选择加工组织的作为音乐物质材料的声音,本身与自然界、社会生活中的具体音响,没有直接的、固定的对应关系。但是它的音色、音质、音高、力度等方面的性能非常优越。这些性能的发挥与相互组合加之与节奏、速度等其他因素的结合,其变化的可能是无限的。只要与自然界、社会生活中事物存在、变化、发展相伴的音响规律和特点相契合、相仿佛、相照应,音乐音响体系变化、控制的无限可能性,就会变成无限的表现可能性。譬如,凭经验人们知道,饥肠辘辘、疲惫不堪、体弱力竭的劳工,还要扛着沉重的东西行走,他的脚步声会是怎样地沉重、滞缓,“kong……kong……kong……kong……”请听《码头工人歌》(田汉词,聂耳曲):

从早搬到夜,从夜搬到早,眼睛都

迷糊了,骨头架子都要散了。搬哪!搬哪!

歌中反复强调的强拍重音、沉缓的节奏、抑郁痛楚的音调、浓重而又虚弱的演唱表现等等,使我们身临其境地感受到了重负难当、苦苦劳作的情景,像是悲愤的脚步敲着大地,留下一个个渗着血泪的足迹……那种特定情绪的安装,却无需歌词注释,直接来自音乐本身。

在音乐艺术中,最生动感人的是连续进行的声音形成的旋律。它最鲜明,最容易被感知,因而有人称它为“音乐语言”的主要形式,是“音乐的灵魂”。对于欣赏者来说,好的音乐必当是好听的音乐,好听的音乐首要的一条就是旋律好听。容易被接受的旋律与生活音响的普遍规律和特点相契合,其联系是间接的也是更

深层的。以《威廉·退尔序曲》为例：乐曲第一部分开始即由大提琴独奏出幅度很大的上行乐句：

这旋律具有歌唱性和叙事性相结合的特点，胸声音色富于表情，带有男性化的深沉、宁静、悠远。随后加进另外四个大提琴，成为大提琴五重奏，旋律徐缓而优美，使人感受到一种温暖平和的气氛：

随后出现的定音鼓轻轻的滚奏，有如隐约传来隆隆雷声，预示着不安和斗争。乐曲第二部分描绘暴风雨场面。而作者在这样的音乐中仍然注重将低音部急促涌动同木管乐器半音下行交替相衔，使之获得紧张的音响和动力，照应着社会生活中两种力量的冲突较量。第三部分由长笛、英国管先后反复奏出迷人的旋律，堪称“田园牧歌”式曲调的典范，简洁的旋律骨架音之间飘动着上下环绕的装饰性进行，刻画了宁静中的生机、安适中的欢乐：

第四部分热情而充满活力。富有弹性的号角性音调之后，明快的进行曲与华丽热烈的场景音乐交替出现，经过发展愈加辉煌，最后在喜庆凯旋、欢乐前进的气氛中结束全曲。

由此可见，欣赏音乐首先应了解“音乐是声音的艺术”这一特征和本质，以便在具体作品欣赏中，透过活生生的富有特点的声音形式，更好地领悟其内容和情感，把握音乐艺术的精髓。

二、音乐是时间的艺术

音乐艺术的展现要在一定的过程中完成。音乐艺术特别生动活跃，具有“动人也切”、“入人也深”的感染力量，原因就在于它是时间性的。事物在运动中存

在，人在运动中生活，人对事物的感受和认识有一个过程，人的思想感情的深化、发展也在过程中实现。因此，通过声音运动过程来展现的音乐艺术，对反映运动着的事物，表达发展、深化的思想感情，有着特殊的适应性。在欣赏过程中，音乐的这种“特殊的适应性”便转化为特殊的感染力。譬如挪威作曲家里格《培尔·金特》第一组曲（作品第46号）中的第一曲《朝景》：

长笛在中高音区奏出一个四小节的乐句，柔和的6/8节拍，明亮的E大调，清澄流动的旋律线……这段明澈的音色、委婉的曲调，在木管组长音的衬托之下，显得格外甘美，令人心旷神怡。接着，这一旋律由双簧管降低8度在中音区奏出，衬景长音改由弦乐组担任。随后，这两句音乐上移大三度，在#G大调上重复。在B大调短暂停留过渡后，这一旋律又由整个弦乐组在E大调上奏响。曲调引申，音区扩展，织体绵延，和声、调性转换等等，这一切融成一体，注入人们的心田。于是，人们感受到的不是一个静止的“朝霞初放”，而是一个有变化的过程：“光线”在变，“色彩”在变，“温度”在变，太阳由“吐露微明”到“喷薄欲出”到“冉冉升起”，事物由萌动、积蕴到徐徐涌动……这一过程也正是音乐展现的过程，二者同步。

作为一种过程的音乐，它的律动和起伏会自然诱发人体运动机制产生变化，与之相应，因此音乐艺术有一种引人“介入其中”的力量。一支队伍集合起来出发行进，没有人呼喊“一二一”，众人的脚步自然走不齐。倘若此时，一支军乐曲奏响；它节奏鲜明、雄壮有力，过一会儿，人们的脚步随着这乐曲的进行，已经整齐划一。人们都有这样的体验：在聆听音乐的过程中，不仅注意力集中，而且肌肉、肢体、喉咙、牙关，以至循环系统、呼吸系统都会随着它张弛。身体的活动、变化，又直接作用于情绪，使之兴奋、波动。所以，没有任何一种艺术能够像音乐这样可以在一个短暂的时间内，使众多的人按照同一意向兴奋起来，而且可以达到那样强烈的程度。

时间艺术有一个弱点，即稍纵即逝，不可驻留。这一点，音乐艺术似乎显得格外突出。由此，音乐形成了自己特定的陈述、发展方式和技法。前面曾经提到旋律在音乐中的重要意义，乐曲开头部分和大的段落开头部分的旋律则更为重要，因为它往往是“音乐主题”（也被简称为“主题”）。音乐主题与文学作品中“主题思

想”的“主题”含义不同，它是指音乐作品中最突出、最富有乐思特征的部分，是乐曲的“核心”，是整个乐曲发展的基础。一首乐曲，其乐思内涵、发展可能是否丰富，丰富到怎样的程度，大体都要包容在音乐主题之中。因此，作为主题的旋律，在音乐材料的选取、提炼、组织等方面，要求很高：要鲜明、精约，又要自然、丰满。所谓“重复”、“变化重复”、“引申”、“扩展”、“紧缩”、“变奏”、“展开”等等，都是对主题而言，并以主题或主题中的某一部分、某些因素为材料来进行的。一个好的音乐主题，可以从中提取出诸多能够形成某种特点的因素，以供创作者采用各种各样的技法去铺陈、演化、雕琢、开掘，直到淋漓尽致的程度。以著名的贝多芬《第六（田园）交响曲》（作品第68号）第一乐章（奏鸣曲式）主部主题为例：

这一主题愉快、温暖，旋律进行流畅、优美。在乐章开始时的陈述中，它给人的感受大体如上。它很鲜明、清新，有特点，容易记住，但更多的东西却还难以意识到。到了展开部，从第139小节至第278小节，音乐在三个阶段中层次清晰、细致入里地步步展开，所用材料多达六种，各富特征。略作分析便可以发现，这些材料都取自主题——如谱例所标。此时才更体味到这一主题的丰富和精当。经过这139小节的展开之后进入再现部，还是这个主题，却又变得丰盛而晶莹，使人获得很高的艺术享受。

再如法国作曲家拉威尔的名作《菠菜罗》，全曲用了两个音乐主题，它们各自完整而富有特色。第一个主题舒展清丽：

第二个主题委婉缠绵，长度与第一个主题相同：

两个主题先后呈示，并分别重复加以巩固，即 $\parallel: A: B: \parallel$ ，之后又作四次大反复完成全曲。曲长400余小节，演奏时间约15分钟。乐益在主题的不断反复中，通过不同的配器手法，使色彩、音响变化多姿，情绪步步高涨，产生巨大的感人力量。这在其它艺术品种中，几乎是不可思议的。呈示、重复、变化、对比、展开、再现，统一中求发展、发展中求统一。

三、音乐是表现的艺术

所谓“音乐形象”，是音乐形成于头脑中的形象，是感情化、性格化的形象。表现艺术是相对于再现艺术而言的。这两类艺术都反映生活、表达思想感情，不同的是：再现艺术反映生活要模仿、复现客观生活的形态，创造“看得见摸得着”的艺术形象，通过具体的形象来达意抒情；表现艺术则是将来源于客观生活的思想感情，直接地披露出来。音乐的音响是感情的直接载体。人们从音乐音响中直接获得相应感受的同时，会生发种种想象，这想象可能浮现为具体的“画面”、“图景”、“情境”等。生动、活跃的想象，反过来可以强化听众的音乐感受，但音乐自身却没有也不可能提供任何实实在在的可视的形象。例如，伟大的波兰作曲家肖邦的钢琴作品《c小调练习曲》（作品第10号之十二），在八小节强烈、激愤的引子过后，左手奏出上下奔腾、持续不断的急速音流，有如狂风咆哮：

右手奏出带有附点节奏、急促有力的旋律，传达出激越奔放的情绪，气势恢弘。随着音乐发展，情绪愈加高涨，一泻千里，强劲的艺术感染力撼动着人们的心弦。如果聆听这音乐的听众对作曲家肖邦崇高的爱国主义品格、炽热的民族情感有所了解，又知道这首乐曲写于1831年波兰起义失败之后，那么他（她）的欣赏活动会更加主动积极，进而捕捉到更多的东西，碰击出更多的“火花”，对作品中主人公的英雄性格，痛苦、不安、愤怒、激昂，对其为祖国的悲剧而感发的慷慨的斗争精神，也会有更加深切的感受。然而，不论听众的欣赏过程怎样积极，艺术主人公却不会因此而真地呈现在舞台上。演奏这一乐曲的钢琴家也不是英雄“角色”的扮演者，他只是在演奏，把作者的、作品中的情感，化为自己的情感，直接、倾心地表现给听众。

表现艺术的表现性与再现艺术的再现性，不是互相隔绝的。再现艺术对客观生活加以模仿、再现，创造可视的具体形象，而其形象实际上只是一个中介，通过这个中介，仍然是要表现一定的思想感情、精神意志、生活真理。同样，作为表现艺术的音乐，从来也不排斥对再现因素的借助。贝多芬的一位好友询问贝多芬本人：“你的《d小调奏鸣曲》和《f小调奏鸣曲》的内容究竟是什么？”贝多芬回答：“请你读莎士比亚的《暴风雨》去吧。”后来，这部《d小调奏鸣曲》——

《第十七钢琴奏鸣曲》（作品第31号之二）即被称为《暴风雨奏鸣曲》；《f小调奏鸣曲》——《第二十三钢琴奏鸣曲》（作品第57号），被称为《热情奏鸣曲》。对《第五（命运）交响曲》（作品第67号），贝多芬自己既说过开始的音乐动机是“命运的敲门声”，又说过“我要扼住命运的咽喉，他不能使我屈服……”以上种种，不论是作为创作“契机”的自白，还是帮助人们理解乐曲的“导向”性提示，都表明音乐艺术中融合着形象借寓的因素。艺术家也好，欣赏者也好，人们的感情并不凭空导源于心灵世界，而终归来自于生活的体验和感受。因此，“借景移情”、“状物抒怀”，对所有的艺术都是通用的。

音乐音响没有语义性；音乐的铺陈没有可视性。所谓音乐形象，是一种感情化的形象、性格化的形象、意象性的形象。即便在“描绘性”较强的作品中，人们感受到的也只能是某种象征意义的形象。贝多芬（《第六（田园）交响曲》（作品第68号），标题“田园”是形象性的，其中也的确采用了模拟自然音响的手法，然而，大概恰恰因此，贝多芬在这部作品的总谱上专门注明“情感多于描绘”。法国印象派作曲家德彪西的《大海》（副题为“三首交响素描”），堪称以音乐作色彩“描绘”的范例，但无论是第一乐章中的雾霭初晴、波光粼粼，还是第二乐章中的波浪嬉戏、第三乐章中的风与海的对话，都是作者对他所“深深热爱的大海”（作者曾经立志要当一名海员）有着许多难忘的眷恋之情的表现。那些“描绘”融合着他的心境，牢牢地建诸于表现性之上。实践向人们表明：不能试图在音乐中得到它所不能表现的东西，也不应希求音乐去承担它所无法承担的任务。著名琴曲《高山流水》，其艺术表现的真谛是“志在高山，志在流水”。琵琶独奏曲《十面埋伏》，全曲十三段：列营、吹打、点将、排阵、走队、埋伏、鸡鸣山小战、九里山大战、项王败阵、乌江自刎、众军奏凯、诸将争功、得胜回营。从小标题可以看出，其整体陈述方式吸收了戏曲及章回小说的某些特点，但使人们感动的并非故事情节，而是那高超的演奏技巧所造成的浓烈的战争气氛和戏剧性效果，特别是其磅礴的气势和威武的神采。同样，声乐作品中的歌词可以把某些具体内容、概念交代给听众，但它的音乐部分则仍然按照自己表现艺术的特点和逻辑，相对独立地刻画一定的感情化、性格化的音乐形象。

因此，从一个方面讲，不倾注深挚的情感，不着力于性格提炼，就不可能创作出真正的、有价值的音乐作品，而且越是要表现深刻的生活内容、重大的思想主题，就越是要在感情化、性格化的形象刻画上下工夫；从另一方面讲，欣赏者切莫把音乐艺术特有的、直接而又生动的表现性，误解为“图解性”，或者按照文字表述的方式——“乐曲解说”、“歌词”等那样，到音乐中去寻求具体的对应物，这样不仅不利于对音乐正确的感受和理解，而且有时会形成障碍，令人失望。

四、音乐是再创造的艺术

音乐的表现有稳定性的一面，又有演绎性的一面。歌谱、乐谱是记载音乐韵律

符号。把用符号记载的音乐变为实际音响的音乐，需要通过演唱、演奏的过程，这唱、奏表演即被称之为“二度创作”。二度创作可以无数次地进行，而每次唱、奏，无论对于谱面的原作来讲，还是对于前次的表演来说，都不是“复述”或“重播”，而是对作品的一种再创造。再创造是积极的，包含着演奏、演唱者对作品的再理解，对作者艺术表现意图的再领会和技术、艺术上的再处理、再发挥。因此，音乐表演被看做是“对作品的解释”、“对作品的表现”。也因此，优秀的演唱、演奏者被称为“表演艺术家”。

艺术贵在独创，二度创作同样贵在有独到的处理。同是贝多芬《D大调小提琴协奏曲》（作品第61号），海菲兹和大卫·奥依斯特拉赫两位世界著名的小提琴家的演奏，在音色、力度和若干细部的处理上，有很大差别，反映出两位演奏家对作品表现的不同和演奏风格的不同。不论是更加酣畅明丽（前者），还是更加浓郁深情（后者），都使人获得很高的艺术享受。因而，人们绝不会因为他们演奏的不同而取此舍彼或厚彼薄此，相反，人们会把它们视为同样珍贵的两种版本、两种范例。乐队演奏也是这样，同是德沃夏克的《e小调第九交响曲》（《新世界交响曲》，作品第95号），托斯卡尼尼指挥演奏的与卡拉扬指挥演奏的或小泽征尔抑或李德伦指挥演奏的，各有艺术表现上的明显差异，各有独到的意趣和价值。

从审美的角度讲，音乐艺术的最终实现，还需欣赏者来完成。因此，不仅演奏者的思想、修养、性格、阅历等等，对乐曲的理解和表现有直接的影响，而且听者的思想、修养、阅历、性格及其状态，对感受乐曲的影响也是很大的。这一点与美术修养不高的观赏者之于美术作品还是不同的。美术作品是凝固的、静止的，它的“这一个”——作品本身，不会因观赏人没有充分理解而消逝；流动的音乐却一去不返，听者所感受到的，便是他（她）的唯一的“这一个”。况且人们对音乐的感受又往往差异很大。同是一首《志愿军战歌》，有人只能感受到它威武雄壮；而另一些人则可能产生极丰富的联想——许多战斗的场面、熟悉的面孔、战争中的种种事件等等，这些联想虽然并不都属于这首歌曲自身，但它们却可以促使其本人更丰富、更深刻地感受、理解这首作品。又如世界名曲《沃尔塔瓦河》，这是捷克作曲家贝德日赫·斯美塔那的光辉巨著——交响诗套曲《我的祖国》中的第二乐章。斯美塔那是一位伟大的爱国主义者，是19世纪民族乐派的重要代表人物，也是捷克民族乐派的奠基者。《沃尔塔瓦河》是全套曲六个乐章中最通俗、演出次数最多、最受欢迎的一个乐章。乐曲开始由两支长笛交替奏出活泼流动的短小音型，然后相互衔接而成连贯的短句：

至第16小节加入两支单簧管，仍然奏两个短小音型相衔接而成的活泼连贯的短句，接着在低音持续音的衬托下，音型愈加活跃连贯，音响愈加丰富，进而形成大波浪线起伏涌动的背景，在这伴奏背景之上，一个委婉如歌的旋律挥挥洒洒飘逸而出：

显然，这美妙亲切的旋律是《沃尔塔瓦河》的音乐主题。在涌动起伏的伴奏衬托下，像是沃尔塔瓦河在歌唱，也像是作者对这条“母亲河”的歌唱。其实这二者是统一的——物与“我”的统一，自然与人的统一。一般听众有这样的感受和理解就已经很不错了。然而对捷克的欣赏者来说可能不止于此：那两支长笛，以及之后加入的两支单簧管交替奏出的音型、短句，可能还会使他们联想到沃尔塔瓦河由两个源头潺潺而来，聚成小溪，然后汇成大河。接着（沃尔塔瓦河流过山区、森林之后），木管、弦乐奏响：

这轻盈活泼、富有弹性的节奏、曲调，逐渐加强、高涨起来的音乐气氛，使人感到一个群众性的歌舞场面浮现面前；渐次减弱之后，大管、单簧管、双簧管极弱地叠置成一个减三和弦，造成朦朦胧胧的效果，随之在长笛飘动的音型烘托下，加入弱音器的弦乐器，在低音区奏出舒缓、轻柔的旋律：