

第二版

音乐心理学

YIN YUE 罗小平 黄虹著
XIN LI XUE

上海音乐学院出版社

第二版

音乐心理学

罗小平 黄虹著

 上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐心理学 / 罗小平, 黄虹著. —2版. —上海: 上海音乐学院出版社, 2008. 11

ISBN 978 - 7 - 80692 - 400 - 6

I. 音… II. ①罗…②黄… III. 音乐心理学 - 教材

IV. J60 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 173121 号

出品人 洛 秦

书 名: 音乐心理学

著 者: 罗小平 黄 虹

责任编辑: 迟凤芝

封面设计: 孙春祺

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 上海交大印务有限公司

开 本: 850 × 1168 1/32

印 张: 15.375

字 数: 380 千字

印 数: 1 - 3,300 册

版 次: 2008 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80692 - 400 - 6/J. 387

定 价: 38.00 元

本社图书可通过中国音乐学网站<http://musicology.cn> 购买

序 言

(第一版)

赵宋光

自从60年代初在我国开始建设音乐学这一学科以来,我们就盼望有一部中国人撰写的全面探讨音乐心理学的学术专著问世。将近30年后的今天,终于可以如愿以偿了。这对于全国的音乐学研究者,都将是一则喜讯。

心理学在我国是一个遭过霜打的学科,至今还是幼嫩的。10年来,用“心理学”这词镶在书名出了不少,但就其内容而言,调查报告多于科学剖析。在这样的一般水准条件下,本来不大好指望在音乐学领域里会有什么异军崛起,出现一部有学术深度的专著。然而,事实竟出人意料地呈现在我们眼前,本书以清晰的立论、广博的引证、严谨的逻辑、丰富的资料使读者不仅耳清目新,而且有久旱逢雨之感。这不能不归功于两位作者的开拓精神和务实之风。

借这个机会,我可以为音乐心理学在中国国土上领到出生证行一个短小的祝愿式吧?

在这祝愿式上我只说一句话:祝每一位音乐学家都在音乐心理学上花足够的功夫。

有这必要吗?这似乎是常遇到的反应。

音乐,是为了人类精神的价值需求,由人所从事的感性化的活动,这就决定了,它不可能不同人类的心理活动致密地交织在一

2 音乐心理学

起。而且,由于自然界的声学现象方面的丰度远逊于其他领域,庄子所盛赞的“天籁”事实上从来没有提供过象山水朝暮那样的变幻无穷的审美享受,因此,人类经过千秋百代锤炼雕琢创造出来的音响艺术品跟自然音响的差异之大,就远远超过视觉艺术品跟自然色线形之间的差异,这也就昭示了,人类心理活动在音乐创造中的负荷和作用,比在姐妹艺术门类中要大得多。何况,音乐创造活动(包括由听觉和运动两种相反传输方向的心理活动)经过社会历史长期发展已形成细密的分工:声乐与器乐的分化古已有之,自从发明记谱之后,又出现了作曲和表演的分工,音乐创造中的运动和听觉心理过程因此也呈现出愈益多彩多姿的样态。人声和器乐的品种繁衍的越多,就越要求有综合的运用,结果竟在音乐表演艺术中出现了一种只作用于人类心理而不作用于物质手段的艺术品种——指挥,这在姐妹艺术中是不可想象的。何以有这必要呢?这问题引我们更深的窥视音乐创造心理的高度复杂性。

不难窥见,音乐心理学有更重要的层面,不仅在对音响的听觉感知操作支配这一生理水平的层面上有许多现象有待于我们去理解,而且更重要的是,在情感共鸣和自由联想这一人类文化社会意识层面上,还有更多社会学、文化学、人类学、美学的奥秘,要靠心理学方法的助力才能深入钻探。尽管自律论的美学流派不愿意承认,事实毕竟是:固然从音响现象形态看来,音乐与自然之间的差异是如此之大,但通过人类的社会化心理结构的形形色态这种充满创造活力的纽带,音乐与大千世界(包括自然与社会)从来都是息息相通的。正是这更高层面中的情感与联想两翼对展,使音乐心理学不能不具有极为丰富浓重的哲理内涵。

在音乐欣赏中,由于解除了操作支配的心理负担,后一层面的心理活动比之生理层面占据了更大得多的百分比。

在普及性的国民音乐教育和成人美育中,不同于专业训练要求之处也还在于,这两个层面心理活动的份量比例安排和诱发过

渡机制应更符合人类心理素质全面发展的要求。

音乐的理论 and 实践所遇到的各种难题,以往之所以常令我们困于寡策,不是多半跟音乐心理学知识不足有关吗?

因此,我要再次祝愿,各个工种的音乐家们都会悟出,为了自己的成功就该主动关怀音乐心理学的成长壮大。

1989年10月于广州白云山麓

前 言

光阴荏苒,转眼间我们的《音乐心理学》已问世十九年。想当初,我们参与陆一帆教授主编的《文艺心理学丛书》,承担《音乐心理学》一书的写作任务时,真有点胆大包天,不知深浅。不料专著出版后,还受到读者的厚爱,获得学界同行的肯定(中央音乐学院、天津音乐学院、南京艺术学院、首都师大、南京师大、华中师大、台湾艺术学院等院校,都曾把它作为教材或音乐心理学研究生考试的重要参考书目)。著名文艺心理学家鲁枢元、童庆炳等主编的《文艺心理学大辞典》中有介绍这本书的辞条。音乐学名家王宁一先生在《当代中国音乐》(1949-1989)、谢嘉幸教授在《中国音乐年鉴》中充分肯定此书的学术价值。当然,也有同行专家提出了书中存在的不足和修改的建议。对这些鼓励和关心,我们一直心存感激。

世纪交替,恰逢音乐心理学学科蓬勃发展,为了跟上这一前进步伐,我们鼓起勇气对这本书进行了修订。第二版在原来框架的基础上,增加了关于中外音乐心理学史、音乐心理学研究方法和音乐社会心理学等内容,音乐创作、表演、欣赏、能力和个性心理等方面的内容也进行了一些更新,新增内容已超过全书篇幅的一半。对相关研究——尤其是实证研究——的代表性成果进行了链接介绍,其中不乏近年发表的中外音乐心理学研究信息。该书导论的第一、三节,第一、二、三、五、六、七章、十章及第九章的第一、二节,

2 音乐心理学

由罗小平撰写,导论第二节、第四章、第八章及第九章的第三节由黄虹撰写。

在这次的修订过程中,笔者得到不少同行和学生的大力相助,刘沛、蒋存梅、陆小玲等专家为我们提供了不少外文资料,任杰博士从统计学角度提出了专业建议。蔡黎曼、张卓、霍橡楠、张璇、张晓华等对部分文稿提出过修改意见,温亮宇、刘雅新、吕侶、姚畅、陈宏等参与了部分的资料收集以及文字校对等工作,张璇老师完成了教材课件的设计与制作。在此,我们表示由衷的谢意。笔者特别感谢上海音乐学院出版社各秦社长对此书出版给予的极大支持,感谢责任编辑与校对付出的辛勤劳动,使该著作以最快的速度与读者见面。感谢乐坛名家赵宋光教授、张前教授十九年的指引、点拨、帮助与提携。

希望这一修订本仍保持它原有的特色,又能反映学科发展的基本面貌,并能适应目前这门课程的教学之需。

作者

2008年7月

目 录

序言	赵宋光	1
前言		1
导论 学科构建		1
第一节 音乐心理学学科性质与研究对象		1
第二节 音乐心理学的研究方法		5
第三节 音乐心理学在音乐学研究中的作用		40
第一章 中国古代音乐心理学思想		56
第一节 中国古代音乐心理学思想概述		56
第二节 古代音乐心理学思想的价值及发展特征		72
第二章 西方音乐心理学发展概述		83
第一节 从哲学心理学迈向科学心理学		83
第二节 登堂入室、迅速发展		91
第三章 中国现当代音乐心理学发展概况		114
第一节 承续期与转型期发展概貌		114
第二节 活跃时期的发展特点		117
第三节 21 世纪的发展趋势		136

2 音乐心理学

第四章 音乐审美心理结构 ·····	145
第一节 音乐审美的生理基础·····	146
第二节 音乐形态诸元素与纵横结构引起的心理反应··	165
第三节 音乐审美是主客体动态结构相互协调的双向 活动·····	208
第五章 音乐效应——人的价值的全面实现 ·····	214
第一节 音乐起源与人的多层次需要·····	214
第二节 音乐审美与由美入真、由美成善·····	219
第三节 音乐在知、情、意心理过程中的作用·····	226
第六章 音乐创作心理 ·····	249
第一节 音乐创作的动机·····	250
第二节 音乐创作的灵感·····	258
第三节 作曲者的心理动态——作品产生的中介结构··	271
第七章 音乐表演心理 ·····	303
引 言·····	303
第一节 整体地把握与准确的感知·····	306
第二节 对作品内蕴的深入发掘·····	310
第三节 审美体验的外化——美感与技巧的统一·····	320
第八章 音乐欣赏心理 ·····	335
第一节 听赏者及其音乐反应·····	335
第二节 作品内蕴心理状态与音乐欣赏·····	366
第三节 关于音乐欣赏心理结构的理论·····	378

第九章 音乐能力	401
第一节 音乐能力与测量.....	401
第二节 音乐能力的形成——遗传与环境.....	404
第三节 音乐能力的培养与发展.....	414
第十章 音乐社会心理学与音乐家个性研究	431
第一节 音乐社会心理学简介.....	431
第二节 音乐家个性心理与音乐创造.....	434
第三节 年龄、性别与音乐创造	443
第四节 音乐家最佳心理结构.....	449
附录:音乐心理学英汉对照词汇	461

导论 学科构建

第一节 音乐心理学学科性质与研究对象

内容提要：本节论述了音乐心理学的学科性质和研究对象。研究对象的内容包括：音乐的感知和认知，音乐情绪、情感反应的研究，音乐创作、表演心理与审美接受心理，音乐才能、音乐发展心理研究，音乐家个性和社会心理研究，音乐神经心理学研究。

音乐心理学是研究音乐与人的行为、心理过程的互动关系及其规律的科学。上述学科性质既阐明音乐心理学作为心理学的分支，具有普通心理学的共性即把研究人的心理与行为的规律作为学科的研究基础；又指出音乐心理学具体关注的是音乐与人的行为、心理的互动关系和规律。强调这种互动关系，说明这一学科不仅要探索音乐活动中人的心理现象和行为的规律，还要分析音乐作用于人的心理功能，人的心理结构对音乐形成、发展的影响。学科性质中，心理过程与科学两个概念的运用，是强调心理过程包括心理现象的产生、发展、变化的过程，科学则意味着研究方法的科学性。

音乐心理学的研究对象有以下几个方面：

一、音乐的感知和认知

这一领域既包括心理声学的研究，又包括音乐元素的感知和

2 音乐心理学

认知、记忆。

心理声学的研究关注音乐心理、物理的性质与两者的关系。早期的研究如霍尔姆赫茨的《论乐音的感觉》论及的听觉共鸣说、声音振动波形与音色感关系的规律等。20 世纪的研究涉及的方面更广泛了,如音高的清晰性与音色、调式、调性的关系,有关音程协和性的碰撞泛音理论等。¹

音乐元素的感知、认知和记忆,一直是欧美音乐心理学家比较感兴趣的课题。如以认知结构主义的观点去感知和判断音高的关系;从音乐的前后关系,以多维认知角度来认知音高、音高的知觉模型和分辨以及绝对音高等。再如对音响的辨别、声音掩蔽性特征的研究,节奏的结构和速度关系的分析²,还有音色频谱的研究,音乐记忆、再认、回忆的特性等。³

二、音乐情绪、情感反应的研究

音乐作为最能引发主体情绪、情感的艺术形式,音乐与人的情绪、情感关系的研究是音乐心理学家较为关注的论题。如音乐作用于人的情绪的特征,音乐对人类情绪、情感的效能,情感反应与音乐理解的关系,主体的生活经验从外部触发音乐体验的情感、音乐本体的结构从内部诱发主体情绪的产生,主体心理特征对欣赏中情绪体验影响等,都是这一领域的研究比较常见的课题。⁴

再如接受音乐主体的个性特征(年龄、性别、阶层与音乐教育程度等)与欣赏音乐的情绪、情感体验的关系,就有不少研究者从不同角度予以探究,提供了相关的实验数据。

三、音乐创作、表演心理

音乐创作心理研究涉及的论题有音乐创造过程中的心理现象,如音乐灵感获得的条件、形式,作曲家感知、记忆的心理特征,情绪、情感与想象、联想在创作中的体现和作用,作曲者心理结构

的中介功能等。

音乐表演心理研究包括二度创造中感知、情感、想象联想的心理过程与特征;表演技巧的剖析如运动技能、双手协调的控制,视奏的认知与手指运动的一致;还有表演中对音乐从结构上的把握,无意识的影响,台上临场发挥与怯场等问题。

四、审美接受心理

该课题的内容有审美接受过程的心理现象与特征,音乐经验的激活、情感的体验与审美判断的关系,主体欣赏心境、欣赏场与审美效果的关系等。如欣赏音乐过程中,情绪与情感体验的发生是与主体的审美经验相关还是与音乐本体的表现因素相关,或者两者的协同作用,这种相关又是如何转化成某种体验,情绪深化为情感的机制与条件是什么,其他心理因素的作用又是如何与之融合,上述实证的研究,有没有跨文化的普适性等都是中外音乐心理学家反复探讨的问题。

五、音乐才能

音乐才能的研究论及音乐才能的界定、才能构成的因素以及因素之间的关系,这些因素与音乐成就相联系的程度;音乐才能评估测定的可靠依据,在没有获得音乐成就之前,这些能力能否发现;音乐能力是天生的、遗传的,还是后来习得的,音乐教育、社会文化环境对才能的发展有什么影响等。

六、音乐发展心理研究

对主体在不同年龄阶段音乐能力发展的特征,以及与之相适应的训练、教育方法的探究是这一领域的核心主题。尤其是儿童早期音乐发展的行为、心理现象是相当多心理学家喜爱的热门话题。如母亲对婴儿的言语音调和所唱的育婴歌曲对婴儿音高感知

4 音乐心理学

的能力有无影响？婴儿生活的音乐环境对他们的音乐认知能力的发展有多少帮助？儿童感知音乐各种元素的能力在不同年龄阶段有什么特点等。

七、音乐家个性和音乐社会心理研究

这一研究论域既包括音乐家个性心理的研究，也包括不同社会文化环境中，音乐家和音乐爱好者群体心理特征的研究。与个性研究相关的有年龄、性别、性格、社会阶层、文化影响等。如不同年龄段音乐兴趣的变化，性别差异与不同音乐专业的关系，音乐家个性中的内向、独立、敏感、焦虑等在行为中的体现等问题均是心理学家研究中经常涉及的。

八、音乐神经心理学研究

这是一个多学科综合研究的领域，也是近年来获得音乐心理学界与自然科学界日益关注的新领域。它涉及的论题是多方面的如大脑皮层中与音乐相关的区域的研究，脑损伤与失歌症等音乐行为的联系，双耳分听测试与音乐认知的研究，从神经科学的角度研究音乐与智能的关系等。

链接 0—1

关于音乐心理学学科性质的界定

张前在《音乐心理学》（《音乐研究》1981年第4期）一文中，对音乐心理学所下定义为：研究音乐与人的心理之间关系的一门学科。也就是说，它是从心理学的角度，运用心理学的方法和理论，阐明人的音乐感受和音乐实践经验的学科。

王洪生的《对音乐心理学定义的探讨》（《音乐探索》1988年第4期）一文，在分析了美国哈佛音乐辞典、苏联音乐百科全书、日本新音乐辞典、新格罗夫音乐辞典的定义的基础上，提出：音乐

心理学是研究人从事音乐活动的心理现象及规律的一门学科。

刘沛在《音乐知识手册》第四集中提出:音乐心理学是以音乐与人的行为和心理过程之间的关系为范畴的。

链接 0—2

音乐心理学研究的对象

在《新格罗夫音乐与音乐家辞典》“音乐心理学”条目中有较详尽的介绍。在刘沛和任恺译的《音乐心理学手册》的框架中亦包含音乐心理学研究的重要研究范围。

主要参考文献

1. 多纳德·霍杰斯主编:《音乐心理学手册》第二版,刘沛、任恺译,湖南文艺出版社,2006。
2. 《新格罗夫音乐与音乐家辞典》,第18卷。

思考题

1. 简述音乐心理学的学科性质。
2. 举例说明音乐心理学的研究对象。
3. 你对音乐心理学研究的哪一方面感兴趣?为什么?

第二节 音乐心理学的研究方法

内容提要: 音乐心理学主要采用大心理学的研究方法。科学心理学百多年来的发展形成了分别基于实证主义分析思想和现象学整体思想的两条路线,产生了定量和定性的两类研究方法。文中参照莫雷等学者提出的心理学研究方法体系,提出了由理论或思辨的、现象学的和实证性的三大类研究方法组成的音乐心理学研究方法体系,并着重介绍了现象学方法下属的观察法、访谈法和

6 音乐心理学

个案法等,以及实证性方法下属的测评法(包括心理测验、问卷法和评价法)、实验法(包括传统与认知心理实验方法、认知神经科学方法),以及这些方法在中外音乐心理学研究中的运用。

音乐心理学“是从心理学的角度,运用心理学的方法和理论,阐明人的音乐感受和音乐实践经验的学科。”⁵ 因此音乐心理学主要采用的是大心理学的方法体系。

一、历史与现状

从历史的角度看,心理学以及作为其分支之一的音乐心理学,都经历了从属于哲学、美学母体,采用纯粹思辨方法的悠久、漫长的孕育期。19世纪,随着解剖生理学、进化论和物理学研究的发展,先是产生了研究感觉的心理物理学,进而在1879年,冯特(W·Wundt)在莱比锡大学创建了世界上第一个心理学实验室,用实验法进行研究,这是心理学作为一门独立科学的开端。1919年,西肖尔(C·E·Seashore)⁶在美国出版《音乐才能心理学》,提出音乐才能由音乐的感觉、动作、记忆与想象能力以及智力、情感五个方面组成,他以基本的心理声学变量为内容,对音乐才能的个别差异进行了测量。这一带有明显实证特征的研究,标志着音乐心理学学科的正式创立。

研究方法的独立是学科独立的必备条件,研究方法的发展也与学科的发展密切相关。一百多年来,正是由于方法论以及具体研究技术的不同,加上自然科学和人文科学发展的影响,科学心理学的发展分成了两条主要的路线。先行近半个世纪的是基于实证主义(positivism)方法和分析主义思想的路线,强调观察和验证,以构造主义(structuralism)、行为主义(behaviorism)学派和现代认知学派以及认知神经科学等为代表;另一条路线则基于现象学(phenomenalism)方法和整体主义思想,强调经验的描述和意义的