

MUSIC
EDUCATION

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业主干课程

总主编 余丹红

音乐教育心理学教程

Psychology of Music Education

马淑慧 著

上海音乐学院出版社

MUSIC
EDUCATION

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业主干课程

总主编 余丹红

音乐教育心理学教程

Psychology of Music Education

马淑慧 著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐教育心理学教程/马淑慧著.

- 上海:上海音乐学院出版社,2011.7

全国高等院校音乐教育专业系列教材

ISBN 978 - 7 - 80692 - 649 - 9

I. ①音… II. ①马… III. ①音乐教育 - 教育心理学

- 高等学校 - 教材 IV. ①J60 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 132972 号

丛 书 名 全国高等院校音乐教育专业系列教材

总 主 编 余丹红

策 划 洛 秦

书 名 音乐教育心理学教程

著 者 马淑慧

责任编辑 鲍 晟

封面设计 张韧伟

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 上海天华印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16

字 数 135 千字

印 张 7.75

版 次 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1 - 2100 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 80692 - 649 - 9/J. 635

定 价 20.00 元

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

全国高等院校音乐教育专业系列教材

编 委 会

总主编

余丹红

顾 问

江明惇 林 华 倪瑞霖

刘靖之 洛 秦 孙维权

本教材系上海市教委第四期本科教育高地项目

总序

20世纪80年代以来,我国音乐教育领域产生了一系列深刻的改变:以德国奥尔夫教学法传入为契机,我国音乐教育领域开始了放眼世界的旅程,从最初对西方教学法直指人心的震撼,慢慢扩展到对音乐教育学整个学科领域的探究,音乐教育学领域宽广博大的研究范畴开始呈现:音乐教育史、音乐教育心理、脑科学与音乐教育、音乐教育管理、音乐教育比较研究、音乐课程论、音乐教育评估、音乐教育社会学与人类学、音乐教育哲学、音乐治疗等——学科意识由此觉醒,音乐教育学领域开始进入空前发展阶段。以往音乐教育学科的专业归属问题曾经长期地困扰着从业者,至此,已基本形成共识,实现了学科的自我认定。以上海音乐学院音乐教育系为代表的音乐教育专业构筑了课程体系的重建过程,提倡在学生拥有扎实过硬的音乐技能,全面、深入地掌握音乐理论的前提下,以音乐教育学理论与实践系列主干课程统筹全局,使学生明晰本学科的目标与任务、手段与方法,从而完成高质量的教师教育工作。

本系列教材的出版是若干年学科构建思考之后的集体探索与积累,表明了音乐教育领域开始进入实质性的内涵建设阶段。本套教材主要由三大部分构成:一是“专业主干课程”,内容涉及学科框架的基本理论与实践,是围绕本科教学大纲而进行编撰的教材,如《音乐教育学教程》、《音乐教学法教程》、《音乐教育史教程》、《音乐教学设计教程》、《音乐教育心理学教程》等。二是“专业技能课程”,下分音乐技能类及音乐基础技术理论与实践类。音乐技能如《钢琴》(包括法国卷、德奥卷、中国卷、美国卷、俄罗斯卷、西班牙卷、拉丁美洲卷、中欧四国卷、双钢琴与四手联弹卷等)、《声乐》(包括法国卷、德奥卷、中国卷、英美卷、俄罗斯卷、意大利卷、重唱卷等);音乐基础技术理论与实践主要围绕上海音乐学院音乐教育系的特色课程,如《作曲技术理论综合教程》、《节奏与打击乐教程》、《上海音乐学院女子合唱团合唱曲集》(I, II, III)、《西方合唱发展史》等。三是“音乐教育理论研究论丛”,如《中国学校音乐课程发展》、《音乐教育研究论文集》、《德国音乐教育》等。我们始终认为,音乐技能是教师教育的重要基石,没有过硬的技术与对音乐作品的透彻理解,就很难成为真正意义上的合格音乐教育者!这套教材在编撰过程中力求贴近课堂教学,尤其在音乐技能教材上能够体现教师教育专业特征,在编撰思路与方式上与表演专业教材

有所区别。同时,加大各类知识信息量,开拓读者自主学习的途径。

本套教材的撰写者主要是上海音乐学院音乐教育系在职教师。上海音乐学院是我国最早设立高等音乐教育学科专业的高校之一,早在1927年即已成立师范科。1997年,上海音乐学院以音乐教育系的名称重建音乐教育专业。该专业依托上海市深厚的城市文化底蕴与上海音乐学院坚实的音乐基础,组建了一支具有强大凝聚力的教师队伍,他们不仅有着扎实的专业背景,也有着孜孜不倦的钻研精神,在音乐教育学学科发展的道路上铺筑进阶之石。同时,本套教材的编撰者还包括音乐教育系外聘教师,他们分别是来自德国的 Wolfgang Mastnak 教授,中国香港的刘靖之教授,美国的马淑慧教授,意大利的 Aurelio Porfiri 教授等,他们本着共同推动音乐教育学学科发展的意愿,长期在上海从事音乐教育工作,从未计较个人得失,在此表示由衷的感谢与敬意!

本套教材的顾问为我国音乐教育领域内的资深教授:江明惇先生,任上海音乐学院院长期间,兼任音乐教育系第一任系主任,对上海音乐学院音乐教育专业的重建与发展起到关键作用;林华教授不仅执导音乐教育专业硕士研究生,还为音乐教育系女子合唱团走向世界给予具体指导;倪瑞霖先生、孙维权先生长期为音乐教育专业学生授课,担任研究生指导委员会委员,对学科的发展起到了十分积极的推动作用;音乐学家、出版家洛秦先生对音乐教育专业的学科发展给予无私支持,使得本套教材的出版得以顺利进行。同时,感谢上海市教委高教处、上海音乐学院教务处对学科建设的大力支持,才使得本套教材的编撰计划得以顺利启动。

音乐教育事业是一项需要全社会关注与支持、同时对和谐社会的构建有着重大作用的事业。它所承载的不仅是音乐学科知识的传授,还承载着人格培养的重大责任。成功的音乐教育可给予多元情感体验,从而使人拥有更为丰富的人生。虽然它不能一鸣惊人,也不能创造直接的物质财富,然而正是这种“润物细无声”的潜移默化功用,才真正体现出“百年树人”的意蕴。

这,也就是本套教材最终指向的理想与目标。

上海音乐学院音乐教育系主任

余英 教授

2010年12月28日

序

2008年秋,上海音乐学院研究生部开设了音乐教育系的“音乐教育心理学”课程,由我担任主讲。由于国内有关这方面的中文资料不是很多,为了帮助学生预复习课,也因本人年近七十,希望将自己学到的一些粗浅知识提供给对此课题感兴趣的朋友以参考,所以下了个决心,将讲稿的初稿整理付印。当然,此课仅开了两年,还非常年轻,许多方面仍需作不断的改进、补充和修改。

在此特别感谢上海音乐学院音乐教育系主任余丹红教授对此课的大力支持和关心;感谢同学们迫切的要求和热情的鼓励;同时也感谢薛彦莉女士,以及顾圣婴同学和李烁同学为此稿作了中文的校订。

马淑慧

目 录

总序/余丹红	1
序	1
绪论 音乐教育心理学、心理学和教育心理学概论	1
第一章 音响心理学	8
一、发声原理和听音过程	8
二、音乐基本要素的形成	10
三、音高、音程、和声	11
四、音阶、强弱、时值、音色	12
五、我们如何判断声音	18
六、音乐信息流程示意图	20
第二章 对音乐反应的能力	21
一、对音乐反应的生理和心理条件	21
二、智慧	24
三、音乐早教	30
四、遗传基因和环境培养	34
第三章 音乐教育中“教”和“学”的一些规律和理论	38
一、介绍数种不同的理论学派和分类	38
二、教师的个性	58
第四章 四种教学法的介绍和分析	61
一、达尔克罗兹教学法中的体态律动如何作用于对音乐的理解和表现的 心理活动	61
二、从儿童心理特征来分析奥尔夫音乐教育中的节奏训练和器乐合奏	70

三、柯达伊教育体系中对内在乐感和内在记忆的要求	73
四、综合音乐感教学法与其哲学和心理学基础	79
第五章 音乐测试	93
一、音乐能力和才能的测试	94
二、音乐成就的测试	99
三、音乐感觉和欣赏的测试	100
四、音乐知识和成就的测试	101
第六章 音乐教育中对审美体验的简释和对音乐审美能力的培养	104
后记	109
参考书目	110

绪论 音乐教育心理学、 心理学和教育心理学概论

音乐教育心理学是研究和分析音乐教育过程中教和学的心理活动的学科。它是一门从心理学的角度来研究人类对教音乐和学音乐的心理和大脑反应的科学。并用以分析教学过程中的优缺点；找到教学中的问题和解决问题的方法；制定教学的方向。

一、什么是心理学？

心理学是研究人的心理活动规律的科学。研究客观事物如何引起人的心理活动，人的各种心理活动过程又是怎样进行的。研究外部世界刺激力如何转化为人的意识事实，转化为人的实际行动，探讨人脑反映客观世界的各种形式及其产生的过程。

二、心理学的用途

心理学作为一门研究人的心理活动规律的科学，对于一切社会实践领域来说都是必要的。因为一切社会实践活动都是有人参加的，而人的任何实践活动都是在心理活动调节之下完成的。由此，如何遵循人的心理活动规律以提高人的实践活动的效率就成了人类各实践领域共同面临的问题。心理学也正是以提供人的心理活动规律的知识来为人类各个领域服务的。比如：心理学研究学生认识活动的发展规律、情感、意志以及个性特征的形成和发展，这就有助于对教育、教学内容及教学方法的选择；心理学研究生产劳动中劳动者的心理特征，就能促进劳动者在人和机器的关系中，根据人的心理活动规律发挥人的能动性和创造性；心理治疗向病人介绍相关疾病信息，消除各种疑虑，增强痊愈信心，教以战胜疾病的方法，鼓励同疾病作斗争的勇气，都有助于疾病的治愈和健康的恢复；心理学研究体育运动训练及竞赛过程中心理活动特点，以提高体育教学和运动训练的效果；心理学研究艺术创作和欣赏过程中的心理活动，以提高人类对艺术的认识、了解和热爱；心理学研究人在军事活动和在操纵军事器械中的心理活动规律，以有助于军事科学的发展……随着人类实践领域的不断扩大，科学技术的迅

速发展,心理学服务的领域必将日益广阔,心理学的实践意义也必将日益增强。

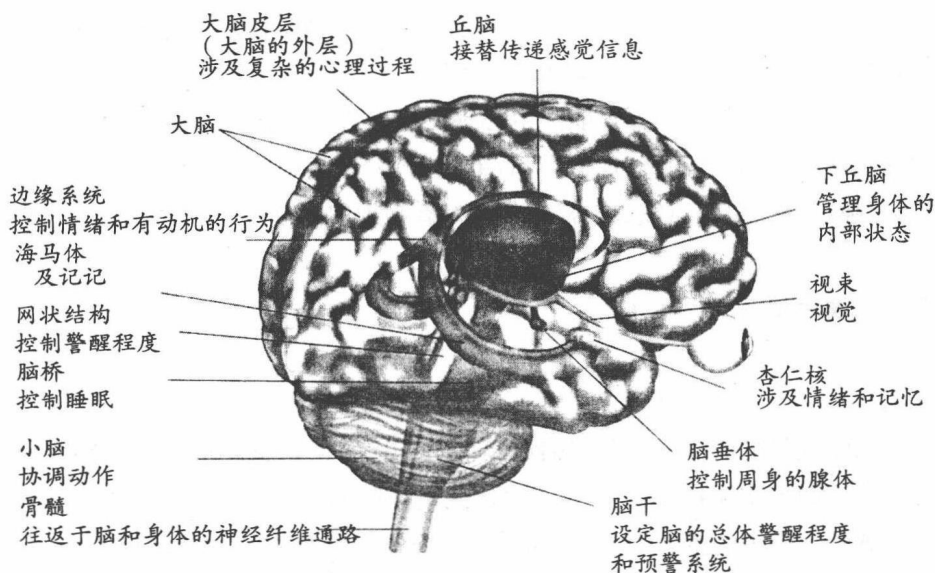
三、心理的实质

心理是脑的机能,脑是心理的器官。人的心理是脑在周围现实作用下的反应。大脑是人脑的高级部位,是心理活动的主要器官。人的大脑分成左右两个半球。虽然两个半球看起来几乎对称,但它们承担着不同的功能。左半球主管积极情绪控制、语言肌的控制、运动顺序的控制、自发讲话和书写、文字和数字的记忆、语言和文字的理解……包括多数逻辑思维项目。而右半球主管消极情绪的控制、对于简单指令的反馈、形状和音乐的记忆、空间关系和视觉图像的解读、面部的识别……包括多数形象思维项目。虽然两半球的功能有所不同,但我们的思维、情绪和行为是由两个大脑半球共同产生的。甚至有位左脑损伤病人,成了失语状,但经过艰苦的训练,此病人恢复了一定的说话能力。

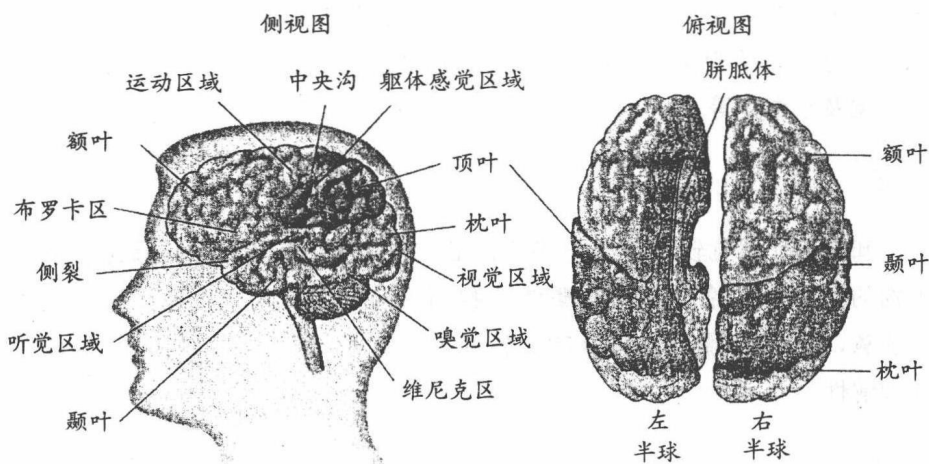
在两个半球之间有胼胝体联系着。大脑两半球的表面由灰质组成,叫做皮层。凹下去的皮层叫做沟,凸起来的叫做回。大脑皮层含有约 1000 亿个神经细胞。它们大小不同,形状各异,机能也不完全一样。人的神经系统由许多神经细胞——神经元构成。每个神经元又是由细胞体和细胞突起两个部分组成。细胞突起有两种:树状突和轴状突。一个神经元的轴突末梢分枝同另一神经元的细胞突起相接触的部分,叫做突触,借助于突触,各个神经元产生了联系。据统计,每个神经细胞又与另外一万个神经细胞接成脑电路。实际上,一个人脑所具有的神经细胞比银河系中的恒星数量还多。人的神经系统由周围神经系统和中枢神经系统组成。

周围神经系统包括两种神经纤维:一种是传入神经纤维,它将神经冲动反应从感觉器官,如眼、耳、鼻、舌、皮肤等传向中枢神经;另一种是传出神经纤维,它将神经冲动反应从中枢神经传向反应器官,如肌肉、腺体等。由此,中枢神经系统通过周围神经系统而得以与全身的感觉器官和运动器官联系起来。大脑两半球皮层分四个部分:额叶、顶叶、颞叶和枕叶。动觉、皮肤感觉、听觉、视觉等神经细胞,就分别集中在这些区域里(见图一)。

大脑皮层是高级神经中枢。大脑皮层以下有间脑、中脑、小脑、桥脑、延脑、脊髓等部位,这些部位相对大脑皮层来说是低级神经中枢,又叫做反层下中枢。高级神经中枢和低级神经中枢是紧密联系着的,而低级神经中枢是受高级神经中枢支配的(见图二)。

图一 脑的主要结构

图二 大脑皮层

任何一个比较复杂的反射活动，实际上都不是一次单向传导所能完成的，而是在传入、传出部分都有来回往返的传导。在感受器的神经冲动反应沿着传入神经向神经中枢传导时，神经中枢本身的变化也返回传到感受器；在神经中枢将神经冲动反应沿传出神经向效应器传导时，效应器官本身的变化也返回传导到中枢，这样就保证有机体对外界的精确反映和对自身活动的准确控制。

反射又是多种多样的：有先天的、无条件反射，如呼吸、吞咽等；有后天

的条件反射,如一只狗听到铃声,是不会分泌唾液的,但如果每次喂食时摇铃,这狗听到铃声就会分泌唾液。单靠脑本身是不能产生心理活动。人脑只有在客观现实的作用下才能产生心理反应。人的心理是客观现实在人脑中的反映。人的一切心理现象,从简单的感觉、知觉到复杂的想象、思维、动机、兴趣、注意、情感、意志、性格等都是对客观现实的反映。

四、心理活动

感觉

感觉就是当前作用于我们感觉器官的事物的个别属性在我们头脑中的反映。比如风吹在我们身上,我们的皮肤感觉到簌簌凉意。感觉的神经机制是感觉器官中的感觉细胞(感受器),接受一定刺激物的刺激,便产生一定的神经冲动反应,这种反应由传入神经传递到大脑皮层下的相应中枢和皮层的相应中枢,来自感受器的神经冲动反应在这里进行分析、综合,以揭露客观事物个别属性的意义和作用。比如皮肤感到的是簌簌凉意,不是痛,不是痒。感觉包括视觉、听觉、肤觉(冷、暖、烫、触、压、痛、痒等)、味觉、嗅觉、运动觉及平衡觉等。

知觉

知觉是比感觉较复杂的一些认识形式,是当前作用于我们感觉器官的事物的各种属性,各个部分的整体在我们头脑中的反映。比如我们皮肤感到凉意,就知道是微风在阵阵吹。各种知觉有共同点,即其整体性、综合性和理解性。

注意

这是指心理活动对一定事物的指向和集中。人们在认识事物过程中,并不是把当时所有起作用的刺激物都作为自己认识的对象,而是有选择地选出那些有现实意义的事物作为自己认识过程指向的对象。而注意的集中性显示出人们的认识过程不仅有选择地指向一定的对象,而且相当长久地坚持,并离开和抑制局外无关事物。注意不是一个独立的心理过程,而是表现在感觉、知觉、记忆、思维、想象等心理过程当中,成为这些过程的一种共同的特性。注意的中枢机制由于客观事物影响,在大脑皮层的有关区域内产生了优势兴奋中心。同时由于兴奋与抑制的相互诱导作用,其他大脑皮

层受到的刺激被抑制了,就产生了只集中注意一点,对其他事物“视而不见”、“听而不闻”的结果。在教育领域里,如何吸引并维持学生的注意力是教师必须考虑的。而在音乐教学中,如何培养学生在演奏一首乐曲(尤其是台上)时始终保持注意力集中,维持表现完整作品的状态,也是教师必须考虑的。注意可包括有意注意和无意注意两种,它有其稳定性、范围性及可转移性。

记忆

记忆就是我们过去生活实践中认识过的事情在头脑里留下印迹的过程。记忆是把外界传来的信息在大脑中编码和储存。记忆的表象特征表现为形象性、概括性和综合性。记忆又可包括感觉记忆、短时间记忆和长时间记忆。并且可分为无意识记忆和有意识记忆。有意识记忆是一种特殊且复杂的、有思维运动参加的活动,它要求人们有高度的积极性和自觉性。而回忆,再认和重复则是识记与保持的结果。识记又可分为机械识记和意义识记。对音乐心理学和音乐教育心理学而言,还应重视内在音乐记忆。比如学生在上演奏、演唱会前,就不主张他们拼命练琴、练声。拼命练只能加强机械记忆,形成所谓手或声音指挥脑的状态,此时应让他们离开乐器而仔细地读谱——不只是读音符而是读音乐,并把音乐谱在脑中转化成内在音响,形成内在的音乐记忆,才可保证他们在舞台上以脑指挥手或声带。只有自觉地掌握运用记忆的规律,才能对人们的学习、工作和生活产生很大的帮助。

思维

思维是人脑对客观事物的一般特性的一种概括的、间接的反映过程。思维过程是我们认识活动的高级阶段。思维的基本过程就是分析和综合。在分析和综合过程中又包含了比较、分类、抽象、概括、具体化和系统化……由于不同文化背景的影响,又形成元素思维和结构思维的不同系统。比如,西方科学是以元素思维为基础,西医分科就越分越细,真的是“头痛医头,脚痛医脚”,在急诊时起很大的、迅速的作用。在西方音乐中着重基本元素的作用:旋律、节奏、音色、力度、和声、织体……而东方传统的思维是结构思维,是综合各元素成一体。比如,中医就诊需要诊一个人总体情况,再根据不同体质、不同病因开不同的、辩证的药方治病。东方音乐也更讲究品味,风格……

想象

想象就是在头脑中创造新事物的形象,或者根据口头语言或文字的描述形成相应事物的形象的过程。它可分为再造想象和创造想象。对于未来事物系统的想象,又可分为理想和幻想。

技能和技巧

技能的生理机制是由于在大脑皮层运动中枢的神经细胞之间形成了牢固的联系系统,所以只要在一定刺激的作用下,一系列的动作便可以一个接一个地、自动地产生出来。技能有其特点:它不是生下来就具有的,近乎自动化的动作是经过练习才逐渐形成的。它只是人类活动中的一个组成部分,并且是受一定的意识控制的。技能可分为动作技能和心智技能。技能是通过练习获得而成技巧,它可以积极地迁移,也可以消极地干扰;它可以被强化,也可能被减弱和破坏。

情感、情绪和需要

情感是人对客观事物的一种态度,反映客观事物与人的需要之间的关系。而需要是人的心理活动的重要动力。它包括生理需要和社会性的需要。情绪和情感是两个既有区别又相联系的概念。情绪一般有较明显的外部表现,比较冲动,不够稳定。它可表现积极也可表现消极。情绪和情感都是脑的机能。都是在客观现实的影响下,以大脑皮层活动为主导,皮层和皮层下中枢的神经过程协同活动的结果。

意志

意志是自觉地确定目的,并根据目的来支配、调节自己的行动,克服各种困难,从而达到目的的心理活动。大脑皮层的运动感觉细胞和运动细胞对随意动作的实现有着特别重要的意义。运动感觉细胞集中于中央后回,主要接受来自运动器官,如肌肉、肌腱、关节等的神经冲动。运动细胞则集中于中央前回,主要作调节运动器官的运动。大脑的额叶是形成人的意志行动的目的,顶枕叶下保证人的运动的空间定向,而皮层运动前区则保证人的运动在时间上连续的系列。大脑皮层的整体的、综合的、有目的、连续的功能,确保人的意志行动的实现。

性格

性格是人的心理的个别差异的重要方面。性格和能力都是个性特征，但却又不同。能力是决定心理活动效率的基本因素。人的活动能否顺利进行，这与能力有关。而性格则表现为人的活动指向什么、采取什么态度、怎样进行。一个人的性格形成后就有相对的稳定性，同时又有其可塑性。

五、心理学研究方法

心理学的研究方法很多，但其中主要的是观察法、测量法、实验法、调查法、个案法等等。

六、教育心理学

教育心理学主要是研究“学”和“教”的心理学规律。它研究有意义的学习及其保持；概念的获得与应用；解决问题和创造性；接受学习和发现学习；认知结构与迁移；认知发展与学习准备；智力及其个别差异；动机因素；人格因素；教师和学生特征；教材研究；练习和测量与评定的原理等等教学过程中的心理活动。

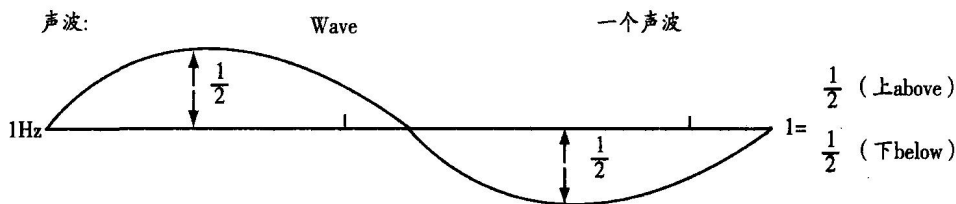
七、音乐教育心理学

音乐教育心理学是研究音乐教育过程中“学”和“教”的心理活动。本课主要包括音响心理学；对音乐反应的能力；“学”和“教”的规律和理论；学习方式及数种教学法的介绍和分析；音乐测试；音乐批判思考的能力和音乐教育中的审美体验。

第一章 音响心理学

一、发声原理和听音过程

声音是怎样产生的？它是由发声体发出压力，压迫空气，形成声波，然后通过人或动物的听觉系统转化成声音信息，由大脑接受处理而形成的心理特性。

我们是如何听见声波的？

声音这种心理感觉的产生就需要将声波变为神经冲动，并将这些神经冲动传递到大脑。这个过程有四个步骤：

1. 空气中的声波必须被传递到内耳：在这个初步的转变过程中，振动的空气波进入外耳（耳廓），并振动了鼓膜（tympanic membrane）。这是一层绷紧的组织，它负责传递。这些声波振动至三块小骨：锤骨、砧骨和镫骨，这些小骨会迅速地将这些声波传递到主要的听觉器官——位于内耳的耳蜗（cochlea）。

2. 耳蜗将声波聚集在基底膜上：在耳蜗里，在空气里传递的声波变成了在水中的传递，因为卷曲的耳蜗管内充满了液体。当镫骨振动耳蜗基部的卵圆窗时，耳蜗内的液体就会以波的形式振动。这些声波通过液体传遍耳蜗，并使基底膜（basilar membrane）产生共振。基底膜是一层很薄的条状组织，贯穿于整个耳蜗。

3. 基底膜将振动的声波转化为神经信息：声波振动基底膜上摇摆的微小毛状细胞就刺激与毛状细胞相连的感觉神经末梢。然后，被激活的神经元会将基底膜的机械振动转化为神经活动。

4. 最后，神经信息被传递到大脑的听觉皮层：听觉神经的神经束将神