

最新音乐 心理学荟萃

罗小平 黄虹 编译

中国文联出版社

最新音乐 心理学荟萃

罗小平 黄虹 编译

中国文联出版社

163052

(京)新登字 172 号
图书在版编目(CIP)数据

最新音乐心理学荟萃/罗小平,黄虹编译. —北京:中国文联出版公司,1995.10

ISBN7-5059-1394-8

I. 最… II. ①罗… ②黄… III. 音乐心理学-文集 IV. J60-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 06444 号

*

中国文联出版公司出版、发行

(北京农展馆南里 10 号)

宏达印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

787×1092 毫米 32 开本 8.75 印张 2 插页 187 千字

1995 年 10 月第 1 版 1995 年 10 月北京第 1 次印刷

印数:1-4000 册

ISBN 7-5059-1394-8 定价:9.80 元
J·381

目 录

《音乐的心理——音乐认知心理学》

约翰·阿·斯罗伯达著

罗小平 编译

一、全书概貌.....	(2)
二、重要章节介绍.....	(5)
(一) 音乐作为一种认知技巧	(5)
(二) 音乐、语言和意义	(8)
(三) 音乐演奏	(23)
(四) 作曲及即兴	(30)
(五) 听音乐	(42)
(六) 在文化与生物学背景中的音乐思想	(57)

《音乐才能心理学》

罗莎蒙德·舒特—戴森、克莱夫·加布里埃尔著

罗小平 编译

一、全书概貌.....	(76)
二、重要章节介绍.....	(80)
(一) 音乐才能的概念及评估	(80)

(二) 音乐才能形成的决定因素	(137)
(三) 音乐、认知与脑	(143)
附录 音乐测试选介	(153)

《音乐发展心理学》

戴维·杰·哈格里夫斯著

黄虹编译

一、全书概貌	(154)
二、重要章节介绍	(157)
(一) 儿童音乐能力的发展	(157)
(二) 音乐反应的发展	(187)
(三) 创造性、个性与音乐发展	(221)
(四) 社会心理学与音乐发展	(252)
编后记	薛良 (278)

20133 / 27 15

《音乐的心理——音乐认知心理学》

约翰·阿·斯罗伯达著

罗小平 编译

一、全书概貌

有人说音乐是一种世界语言，音乐与语言有哪些相似之处，又有什么基本区别？

调性中心、节拍韵律的形成有什么心理学的根据？

视奏的快慢与眼球的运动有关吗？有经验的演奏家如何从结构上迅速把握复杂的音型呢？

练习一首乐曲的方法很多，但其中不少方法是错误的，想知道自己的方法正确吗？

专家的演奏与新手的演奏有天渊之别，如何才能缩短两者的距离呢？

贝多芬作品的草稿与斯特拉文斯基作品的草稿各有特点，从中可以看出他们不同的创作风格吗？

一位优秀的古典音乐演奏家花了两三年时间才真正学会爵士音乐的即兴演奏，即兴演奏难掌握吗？

人们在听音乐的时候，能否同时注意乐曲中多线条的运动，音乐表现中有哪些方法可以吸引听众的注意力？

音乐天才莫扎特那种惊人的音乐记忆力是难以捉摸的，还是可以解释的？

著名的俄罗斯作曲家舍巴林半身不遂后，几乎失去说话

的能力，却仍然写出代表作第五交响曲，音乐功能与大脑哪些区域有联系呢？

现代神经心理学对大脑两半球功能的研究有什么新成果？

读者在《音乐心理——音乐认知心理学》一书中会找到上述问题的答案，以及其它方面的丰富启示。

《音乐的心理——音乐认知心理学》是英国基尔大学心理学系约翰·阿·斯罗伯达（John·A·Sloboda）教授的力作。他既是音乐理论家、钢琴家又是认知心理学家，使这本书既有音乐行家的独特见解、切合音乐实践的研究、分析，又有心理学家对这一领域探索的洞察力与广阔视野。

20世纪50年代兴起的西方现代认知心理学，是国外影响较大的心理学派。认知心理学家强调主体内部多层次的心理结构在认知中的能动作用，他们还对认知过程中各种心理因素作了深入探索，以大量的实验数据与实证方法来揭示认知发生与发展的内在特点，为人类更好地掌握主体认知的规律作出有益的贡献。我国心理学家从60年代起就开始运用认知心理学的观点、方法来研究认知问题，到了八九十年代多本认知心理学专著与译著的出版，近千篇学术论文的发表，显示了我国学者在这一领域的显著成绩。认知心理学的研究已成为我国心理学发展的重要方面。

斯罗伯达的这本音乐认知心理学，不仅具有上述一般认知心理学的特点，强调主体心理结构在认知过程的中介作用，强调认知因素在音乐学习、发展中的作用，强调认知过程中结构、模式的把握能力，它还具有突出的实践性、内容的丰富性、方法的多样性与鲜明的文化学色彩。

作者在谈及写书的目的时，明确指出：过去的音乐心理学著作，存在科学研究与音乐实践相分离的状况。原因之一是研究音乐的心理学家并非音乐上的专家。二是忽略对大范围的音乐结构，对作曲、表演等音乐行为的研究，使直接与音乐家实践相关的课题，没有得到充分重视。所以，作者希望以自己的研究来填补这一空白，使心理学家与音乐家都能从中受益。既通过音乐心理学的研究丰富认知心理学的理论，又以认知心理学的理论来指导音乐家的实践，使他们了解自己行为与技巧形成的心理基础。

此书内容覆盖面广。涉及到音乐认知过程的多种心理因素的研究，音乐实践的各个方面的认知特点，音乐能力认知发展的轮廓等。作者还广泛介绍这一学科的研究文献、总结了从 30 年代至 80 年代学科的主要成就，并明确指出这一领域重要的课题与存在的问题，使同行对此引起足够的重视，并有利于今后进一步的研究。

在研究方法上，此书采用了实验与测试、问卷调查、观察与内省等多种方法以增强说服力。尤其是书中强调不同文化背景与传统对主体音乐心理结构的影响、对音乐发展的作用。既从自然科学的角度，亦从社会与文化的角度来研究音乐心理与行为，使之具有鲜明的文化人类学的色彩。

《音乐的心理——音乐认知心理学》原著共分七章。第一章音乐作为一种认知技巧。第二章音乐、语言和意义。第三章音乐演奏。第四章作曲与即兴。第五章听音乐。第六章音乐学习和发展。第七章在文化与生物学背景中的音乐思想。编译者在此主要介绍第一、二、三、四、五、七章的基本内容。

二、重要章节介绍

(一) 音乐作为一种认知技巧

作者在这一章里，开宗明义地把论题列入认知心理学的领域。

他认为人类对音乐的反应具有简单的、初级的反应与多方面的复杂反应之别。比如：快速强烈的音乐给人以唤醒的刺激，柔美、缓慢的音乐对机体的缓和作用，简单、重复的节奏对幼儿的特殊吸引力等都属于初级反应，人类的原始倾向。但是，在微妙的、复杂的音乐反应中，认知的因素、文化的影响就起一定作用了。作者以自己的亲身经历来说明文化传统的不同，形成对音乐情感体验的差异。他听到一首希腊民歌，认为它的音响具有欢快的性质，而他的希腊同伴告诉他，这是一首表现绝望痛苦的音乐作品。他听不懂这首歌的歌词，只根据歌曲的大调性质、单纯、开放的和声，一般的节奏动力来感知它的内涵。原来这些特点是大多数希腊民歌的共性，内中细致的区别，作者不了解也无法觉察。

作者认为在音乐反应中，同一文化环境内的听众，对属

于该文化传统的音乐作品的感情把握基本趋同。对同一部音乐作品的感情体验，由于其性格的丰富，经验不同的听众感受也不同。有经验的听众可以辨别情感的细微变化、把握情感发展的网络。同一个人对同一部作品，在多次欣赏中可获得丰富的情感反应。作者还谈及自己欣赏柴可夫斯基第六交响曲最后一个乐章时，会感动得悲伤欲哭，听其它乐章则不会，是与他掌握有关这一乐章是表现极度痛苦的知识有关。

作者指出既然音乐反应是一种认知活动，就可以作为一种技巧来观察。他以认知心理学的观点对音乐记忆技巧的例子进行分析。一是引用莫扎特惊人音乐记忆的实例，说明这种才能与他特殊的心理力量相关，这是一种生动逼真类似幻觉的听觉表象再现。

他联系其他方面的研究，认为具有某一专长的大师之所以能确实地完成再创造的任务，主要因为他们善于把分散、不连贯的记忆单位，连结成整一的记忆单位、结构来记忆。音乐的材料与棋子的位置同样都有大量的模式与结构。独特的音乐语汇中也有许多有规律的模式（如和弦、音阶、琶音），人们接触其中一个习惯用语，就可迅速熟悉其它类似模式。主题重复是许多音乐发展的基础，某种和声进行也会无所不在。大师在再次展示一部音乐作品的构建中就会全部地运用这些模式。

第二个例子是一般人都有辨别熟知旋律的能力，或回想这些旋律的能力。阿特尼夫（Attneave）和奥尔森（Olson）曾要求人们以不同音高为起点去唱美国国家广播公司每天播出几次的钟琴旋律。这一旋律作为电台标志为大家熟悉。尽

管旋律每次播出的音高都相同，被试者可以很轻松地以各种不同音高唱出这一音调。这说明人们不仅能按照旋律原先的音高与音长来记忆简单的旋律，而且可以按照音之间的关系形成的模式来记忆。

作者认为专家与新手在记忆音乐结构的能力上有较大差别。一般的听众只能识别乐声中突出的东西，注意到小的模式。而莫扎特等却以高次序的组合过程来把握它，把背景的单元与前景的单元接合，同样的进程可以在新的单元中重复从而形成较大的结构，可以在持续几分钟的音乐作品跨度中构建多层次的设想。受过训练与未受过训练的人，在音乐记忆力中的差别还体现在记忆者有意识地运用的结构其层次不同。音乐训练可以使人获得音乐结构构建的词汇表。这些词汇的要素如终止式进行、主和弦、经过音，具有扩展记忆能力的功能意义。因此，音乐家比非音乐家对此有更明确的了解。

作者谈到任何认知技巧的关键之一就是速度。在读、听过程中，若人的感知赶不上新材料不断输入的速度，是无法去了解整段材料的。莫扎特的记忆技巧在于，他不仅能记忆一部音乐作品结构的各种关系，还要使一切所需要的心理操作进行，快得足以保持音乐的合成，而技巧的运用也必须是快速与流畅的。当操作者自由地注意高次序方面时，较高的自动过程则会控制细节的进行。如一个有经验的视谱者，碰到一个熟悉的音阶乐段，就不需要运用意识去决定弹奏指法。他的手指能自动地弹出这个结构，他的注意可以放在表情上，或是提前注意下一段的结构。

在音乐表演的实验心理学调查中，作者对抽象的、高水

平的结构控制在演奏技巧中的作用与事实，表现出浓厚的兴趣。他认为这种结构把握的能力在作曲与即兴演奏中也是很重要的，成功的作曲依赖于感知巨大规模结构的能力，以便在拟定作品的细部时，也能由整体框架的观念去控制。

作者特别指出认知与学习过程的实验是本书关心的中心。这一过程分为两个阶段，首先，是认知与学习的发展符合当时社会的需求。在这一阶段，知识的获得不是整体的，而是自我意识学习的结果，孩子们通过每天的社会经历获得知识，这包括正常的音乐创造，如再现一首短歌的能力及其它简单的技巧。这种知识在一种文化中是被普遍接受的，它是更专门的知识构建的基础。第二阶段是通过训练获得专门的技巧。这种技巧在一种文化内不是普遍存在的，通过它可以使普通的市民转化成为音乐家。认知心理学家可以帮助教师与学生自觉地获得技巧。

音乐技巧是一种文化上的传递，许多音乐心理学作者讲到西方调性音乐时，把它作为仅有的音乐典型，这种无知会妨碍人们在任何范围内研究其他文化的音乐。

（二）音乐、语言和意义

1. 引言

作者在这一章里涉及到语言学家乔姆斯基（Chomsky）与音乐学家申克（Schenker）的重要理论。他们的理论主要来自音乐与语言结构的实验。

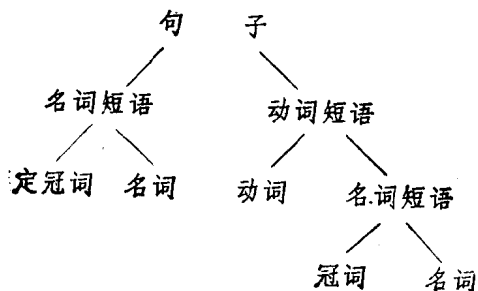
作者运用语言学的概念，把音乐分成语言学、句法、语

义学三方面进行研究。内容不仅涉及语言学和音乐学的种类、范畴、规律，也有获得心理学家认可的实验报告。

2. 乔姆斯基和申克

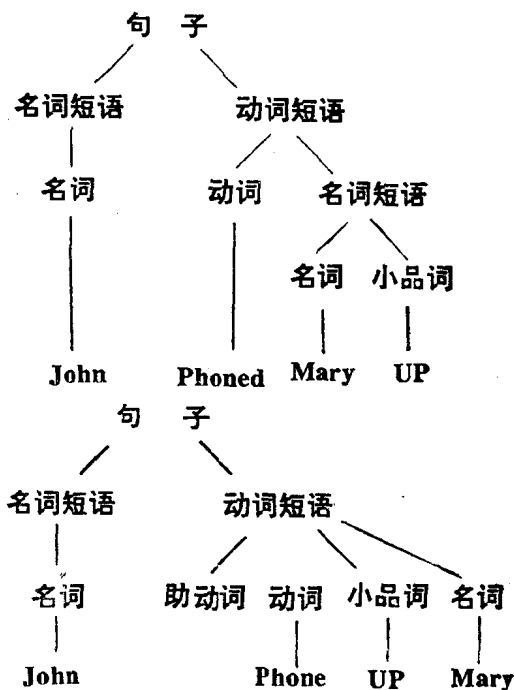
语言学家乔姆斯基在语言认知心理学上有突出贡献。他最主要的主张是在深层水平上，所有自然状态的语言有同样的结构。这种结构告诉我们有关人类智力的某些普遍特征。申克在音乐上的观点与乔姆斯基在语言上的观点有着惊人的相似之处。

作者认为在乔姆斯基与申克之间主要的相似是关于客体“外在、表层结构与深层结构的不同”。表层结构是由语言或音乐的完整次序构成的。两个表层结构相同的句子或乐句，尽管表面结构的次序不同、各因素的排列不同，但构成元素相同，可以表达同样的意义。深层结构不是句子本身，它是一个抽象的实体，由此通过变化规律可派生出不同的表层结构。一个句子的深层结构可以由一棵结构互相连接的树来展示，每一棵树在它的顶端有一个节点，这个节点在下一层次又分解成两个或更多的节点。这种有规律地控制节点的分解，叫做语法的生成规律。其中的一种规律允许句子按照名词短语加动词短语的结构去再造不同的表层结构：

(J——图表1, J是约翰·阿·斯罗伯达所著《音乐的心理——音乐认知心理学》一书代号。)

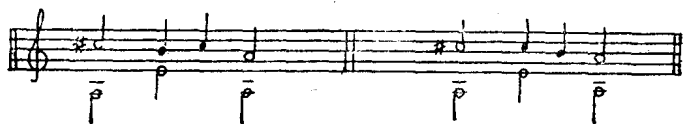
例如英语句子“约翰打电话给玛丽”同样的内容可按照上述结构产生两种不同的表面顺序:

(I——图表2)

我们在不损害 phone up 之间的关系的情况下, 还可以加入其它的词, 形成一个更长的句子。乔姆斯基认为语言的深层结构是由同样的节点控制的、语法关系接近的词汇构成的树。一个单一的深层结构能展示为各种变形的表层结构。

与语言的结构规律相近的音乐旋律结构，也可以作类似的分析。如音乐学家申克引用了两个表层结构不同的旋律：

(J——谱例1)

分析其深层结构的一致，这就是基本旋律线均为A大调音阶Ⅰ级—Ⅱ级—Ⅲ级的进行，低声部均是Ⅰ级—Ⅶ级的进行，结构的本源是建构于主音三和弦上。作者认为申克的方法只是揭示了作品的深层结构特点，没有指出好的音乐生成规律的特征，他的方法本质上是分析，而不是创造。

申克与乔姆斯基的深层结构有什么区别？作者认为：首先，音乐中的深层结构可以是一首合规律的作品，语言的深层结构是句子。第二，音乐复杂发展、变化的结果仍适合于一个深层结构的规定，非常长的乐章、几百个音的序列都可以包含在一个单一的深层结构之中。乔姆斯基的深层结构只能控制一个短小的单一的句子。第三，音乐作品的成品呈现为表面结构，意义也来自表面结构的细节，如果由深层结构来决定作品的意义，则限制了作曲家的表达。一个句子的意义则基本上来自深层结构。

语言与音乐相接近的结构关系也有共同的地方。这就是结构的承续关系具有某些规定，而且都有必需遵循的复杂的语法规律，以及与之相关的心理根源。根据这些法则，作曲家可以根据自己对深层结构的把握，把单一的音发展成小的结构、连成一个完整的作品。

3. 语言和音乐之间其它方面的比较

在这个问题上，作者着重论述了两者一些相似之处。他从八个方面来比较：

(1) 音乐与语言是全人类都具有的普遍行为。人类都有获得语言与音乐的能力。音乐与语言又是人类独有的能力，其它动物无法与之相比。有些科学家曾以黑猩猩作语言学习的实验，发现它们可以学会单一的词汇，却难以把词汇组织起来，它们对言语的综合能力还不如两岁的儿童。在其它动物类中，也没有发现类似原始人举行的歌舞仪式。

(2) 语言和音乐可以生成无限的新颖结构，人们可以创造他们从未听过的句子，作曲家也可以写出前辈没有创造过的旋律。

(3) 通过实例展示，儿童学习语言与音乐规律的能力是与生俱来的。

(4) 两者的天然媒介都是听觉——声音。它们最初都是作为声音的序列接收，按照声音运动的次序创造出来的。

(5) 尽管，随着音乐与语言的发展，在一些文化中产生了记录言语与音乐的视觉符号（文字和记谱法）。但是，不是所有的文化都有这种记录系统，也不是所有的人都具有识别这些符号的能力，所以听觉——声音还是两者基本的媒介。

(6) 音乐与语言的接受技巧先于创造技巧的发展。儿童在创造新句式之前，已能够运用某种句法结构去理解一些句子的涵义。在运用音乐的某些表现手法去编出自己的音乐之前，就能对音乐的表现手法有所反应。