

# 音乐活动心理学

理论与实践

[俄] 根纳季·齐平 著

焦东建、董茉莉 译

中央音乐学院出版社

# 音乐活动心理学

理论与应用

中国音乐学院

音乐心理学研究所

音乐心理学研究中心

中国音乐学院 音乐心理学研究所

# 音乐活动心理学

## 理论与实践

[俄] 根纳季·齐平 著

焦东建、董茉莉 译

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐活动心理学:理论与实践/[俄]根纳季·齐平著;焦东建、董茉莉译. —北京:中央音乐学院出版社,2008.2

ISBN 978-7-81096-250-6

I. 音... II. ①俄...②焦... III. 音乐心理学 IV. J60-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 191455 号

[俄] 根纳季·齐平著

音乐活动心理学——理论与实践

焦东建 董茉莉译

出版发行:中央音乐学院出版社

经 销:新华书店

开 本:A5 印张:9.25

印 刷:北京宏伟双华印刷有限公司

版 次:2008年2月第1版 2008年2月第1次印刷

印 数:1—2,000册

书 号:ISBN 978-7-81096-250-6

定 价:25.00元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街43号 邮编:100031

发行部:(010) 66418248 66415711 (传真)

## 原作者致中国出版者的一封信

尊敬的中国出版者：

请你们只出版《音乐活动心理学：理论与实践》一书中的下列章节：

前言

第一章：第一、四、五、六、七、八、九节；

第二章：第三、五、八、十、十二节；

第三章：全部翻译出版（即从第一节一到十六节）；

第四章：第一、二、三、四、六、七、八、九节；

第五章：第三、四、五、六、七、九节；

第六章：第五、六、七、十二、十三、十四、十五节；

另外，在翻译出版时，如果需要出版原文第2页上的内容，应当注意对其内容进行适当的修改。

原作者和本书主编者 Г. М. 齐平

Издателям книги «Психология музыкальной деятельности»  
(в переводе на китайский язык),

От Цыпина Геннадия Моисеевича

Прошу опубликовать в переводе на китайский язык только  
следующие фрагменты книги «Психология музыкальной деятельности:  
теория и практика»:

Предисловие

Глава первая, параграфы №№: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Глава вторая, параграфы №№: 3, 5, 8, 10, 12.

Глава третья, параграфы №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Глава четвертая, параграфы №№: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Глава пятая, параграфы №№: 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Глава шестая, параграфы №№: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15.

В связи с этим обращаю внимание, что при переводе необходимо  
будет внести соответствующие исправления на страницу 2-ю Книжки.

# 前 言

在一个职业音乐家的成长过程中，根据他本人“狭窄的”专业范围，无论他将来能够成为什么样的音乐家（音乐教师、演奏家、音乐学家和研究专家等），心理素质的培养一直起着相当重要的作用。在完整的音乐教育结构中，心理学这个组成部分经常对教学过程的目的和任务产生很大的影响，其中包括对普通才能和专业才能的培养、艺术形象思维发展的影响，还包括对演奏技术和技艺培养的影响等。

本书所讨论的重点也正是关于上述这些问题，也包括与此相关的其他问题。

在俄罗斯所有的高等和中等音乐院校里，普遍开设心理学课程。毫无疑问，普通心理学知识不仅对受过高等音乐教育的专家是必不可少的，而且对中等音乐学校的学生也是相当重要的。尽管普通心理学课程有时显得过于“普通”，学生们听起来有时显得比较抽象，或许他们有时觉得普通心理学课程与他们将来要从事的职业并没有多么明显的利害关系，但是这并不会影响他们对心理学课的浓厚兴趣。青年学生都会自然地意识到，心理学随时以直接或间接的方式，与他们的活动和未来的职业紧密地联结在一起。

音乐心理学课程与音乐院校学生的实践活动有着最直接的联系<sup>①</sup>，心理学课程所涉及的全部内容，均与音乐院校未来的毕业生将

---

<sup>①</sup> 严格地说，课程的名称“音乐心理学”不十分确切，更准确的名称应该是“音乐活动心理学”，但是“音乐心理学”这个名称早已被广泛使用（甚至还出版过不少带有这一名称的教科书），其实在很大程度上是不切实际的现象。

要遇到的问题密切相关。

根据音乐活动心理学的范围、心理学课程所涉及的内容及其用途，我们专门编写了这本教科书，旨在帮助学生走进繁杂的音乐心理学世界，帮助他们学会在这个繁杂的世界里锤炼自己的判断力，主要是独立判明方向的能力。让学生学会“独立”判明方向，正是本书所包含的头等重要的意义。作者相信，本教科书不仅广泛适用于各类学校教育，而且还适用于个人的自我教育。

书中收录了一大批知名的和经验丰富的普通心理学专家、专业心理学专家的观点和科学论点，其中当前最主要的观点就是始于19世纪德国科学家赫尔姆霍尔茨（Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, 1821—1894）的音乐心理学观点<sup>①</sup>，他曾撰写题为《关于听觉是音乐理论的生理学基础的学说》（1863）。在此方面做出巨大贡献的外国专家有：德国音乐学家黎曼、瑞士音乐理论家库尔特、德国的马丁森等。请注意：在这些外国专家当中，有的是对音乐有着浓厚兴趣的心理学家，有的则是对心理学有着浓厚兴趣的音乐学家，他们的理论自然形成了互相弥补的效果。

在音乐心理学方面，一大批俄罗斯学者同样做出了卓越的成就，他们的研究成果主要体现在20世纪，Б. М. 捷普洛夫、Л. С. 维戈茨基、Л. А. 马泽尔、Г. М. 科甘、Е. В. 纳扎伊金斯基、В. В. 梅杜舍夫斯基、М. Г. 阿拉诺夫斯基等人的著作，早已得到了专家们的普遍承认和广泛的推广；В. Ю. 格里戈里耶夫、О. Ф. 舒尔皮亚科夫、Л. Е. 加克尔、В. Г. 拉日尼科夫、А. В. 马林科夫斯卡娅等人，在音乐心理学研究方面都有过成功的突破；Л. Л. 博奇卡廖夫、А. Л. 戈茨丁纳、Г. В. 伊万琴科、Г. С. 塔拉索夫、М. Е. 费定、Т. А. 科雷舍娃、А. В. 托罗波娃、А. И. 谢尔巴科娃等人的著作，同样深受广大读者的欢迎。至于本书的几位作者，他们当中大多数人的观点都各有千秋，

---

<sup>①</sup> 请见 Е. В. 纳扎伊金斯基的《论音乐知觉心理学》，莫斯科，1972，第13页。

他们的学术著作及其观点同样深受国内外读者的青睐。

可以肯定地说，每一个职业音乐家，无论他所从事的是哪一种具体活动，都应该懂得艺术创作心理学，都应当掌握音乐心理学的基本知识及其规律。例如，作为一名优秀的音乐教师，不能不具备相当扎实的教育心理学基础知识。在课堂授课和公开演奏过程中，心理学“杠杆”可以帮助演奏者达到最佳创作的自我感觉，帮助他们轻松克服舞台紧张现象。其实，掌握音乐心理学知识不单纯是为了事业，而且还是从事音乐活动的一个重要环节。如果一个音乐家，不管他从事的是作曲，还是演奏活动，研究音乐理论或是做普通的音乐教师，他（她）如果不重视本人所从事活动的心理学因素，那么就可以认为，他（她）并不是在真正从事自己的事业。

现代科学证明，人类在从事某项活动（其中包括创作实践活动）的过程中，他们只利用了自身才能、智力潜能和天赋的  $1/4$ ，最好的情况也只能使用全部才智和天赋的  $1/3$ 。一个知识渊博的人，一个掌握哪怕是普遍意义上的、“心理机制”的“结构”及其运转原则的人，如果他同时能掌握一些相关的心理机制和调控方面知识，可以有助于提高他所从事活动的效率，而如果忽略这一点，那肯定是一种错误。

当然，各种心理学知识，哪怕是最高水平的心理学知识，它们本身是不能造就天才的，但是它们完全可以帮助人们充分利用自身的潜力和能量。难道还有比这种经得起推敲的理论更有效的事物吗？

只要认真阅读这本教学参考书，细心的读者就会发现，专家对心理学方面的某些问题的看法是不尽相同的，但是这并不足为奇，因为在科学研究领域中，观点不同和评价不一，都是一种完全合乎自然规律的现象。在这种情况下，本书的读者及其年轻的音乐家就要学会辨别和选择，而这本《音乐活动心理学》恰好为他们的选择提供了最现实的可能性。

细心的读者还会发现另一个问题，那就是专家的思维方式也各

不相同，他们都有各自的文学语言“特点”，作为本书的主编和主要作者，我认为，生硬地把每个人的观点统一起来，或使书中的资料都具有相同的“普遍意义”，这种作法是不必要的，因为“只有风格才能代表人与人之间的区别。”

Г·М·齐平

# 目 录

## 前 言 \ 1

## 第一章 音乐家的个性 \ 1

第一节 个性与个性特点 艺术创作活动 \ 1

第二节 意志属于心理学范畴 对意志行为的分析与分类 \ 7

第三节 个性意志表现的测定及其动因 \ 14

第四节 意志在音乐活动职业要求中的作用 \ 19

第五节 个人意志的特性 意志与固执 音乐专业学生意志的培养 \ 27

第六节 性格特征属于心理学范畴 关于特征类型学 \ 36

第七节 个性在音乐活动中的性格学特点 学生在学习过程中个性特点的矫正 \ 40

## 第二章 音乐知觉 \ 48

第一节 低年级学生音乐知觉的培养:方法论观点 \ 48

第二节 对音乐曲式结构与诠释思想的理解 \ 54

第三节 通过作曲激发音乐知觉 \ 56

第四节 深化音乐知觉过程中的音调—旋律听觉及其作用 \ 62

第五节 音乐教学中的联想方法 联想方法在强化音乐知觉过程中的作用 \ 67

### 第三章 音乐才能 \ 73

第一节 关于“音乐才能”这一概念 音乐天赋是多种音乐才能的总和 \ 73

第二节 音乐才能的结构及其水平 音乐才能的相互补偿与替代 \ 81

第三节 人的思想在音乐才能中的反应 \ 90

第四节 音乐节奏感及其早期阶段的形成 \ 103

第五节 音乐院校演奏专业学生音乐节奏能力的培养 \ 107

第六节 音乐中的“节奏”、“自由的演奏”与其他节奏表现手段 \ 113

第七节 学龄前儿童和低年级学生的音乐听觉及其培养 \ 120

第八节 职业音乐演奏家的音乐听觉——历史的回顾 \ 126

第九节 音乐学校学生听觉能力下降的原因及其后果 \ 131

第十节 “倾听自己的演奏”与“听到自己的演奏”是两种不同性质的现象,是两种不同质量的音乐演奏水平 \ 138

第十一节 内心听觉印象及其在职业音乐演奏活动中的作用 \ 144

第十二节 音乐记忆的培养及其发展的根源 \ 152

第十三节 音乐教学过程中的记忆训练问题 \ 154

第十四节 从理解到记忆 学生在演奏活动中达到最佳记忆过程的途径和方法 \ 160

第十五节 儿童的艺术创作潜力“暴露型” 天赋与“隐蔽型”天赋 \ 165

第十六节 艺术创作才能 艺术创作才能是在创作活动中产生的,还是在创作中被挖掘出来的? \ 171

### 第四章 音乐思维 \ 179

第一节 音乐思维的产生 儿童对音乐的最初反应 \ 179

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 第二节                        | 即兴是一种最早的音乐创作活动形式 对音乐语言<br>初级要素的理解 \ 183                  |
| 第三节                        | 历史回顾:18—20 世纪的音乐思维问题研究 观点·<br>评价·意见 \ 189                |
| 第四节                        | 俄罗斯音乐学关于思维与音乐语言的研究 \ 194                                 |
| 第五节                        | 思维是一门可以发挥积极作用的知识 \ 200                                   |
| 第六节                        | 音调 曲式结构 音乐形象 \ 203                                       |
| 第七节                        | 音乐思维结构中的概念要素 专业概念在音乐演奏<br>教学过程中的形成 \ 208                 |
| 第八节                        | 使教学过程智力化的途径 言传与直观演示教学法是<br>音乐教师实践活动的“杠杆” \ 214           |
| <br>第五章 社会与个人的音乐意识 \ 225   |                                                          |
| 第一节                        | 18—19 世纪俄罗斯社会音乐意识形成的根源 \ 225                             |
| 第二节                        | 个人音乐意识属于教育心理学范畴:区别性特点、特性及<br>特征 \ 227                    |
| 第三节                        | 形象是音乐意识的一个结构单位 强化学生在音乐<br>形象方面的培养 \ 229                  |
| 第四节                        | 艺术的综合性是培养和发展音乐意识的方法论原则<br>音乐意识结构中的概念和逻辑关系 \ 233          |
| 第五节                        | 个人音乐意识结构中的意识与潜意识 \ 237                                   |
| 第六节                        | 音乐意识是社会艺术美学意识的组成部分 \ 240                                 |
| <br>第六章 音乐教学:教育心理学观点 \ 244 |                                                          |
| 第一节                        | 音乐教师在接受系统的专业培养过程中的心理素质、<br>未来音乐专家应接受的“教育”与应具有的“教养” \ 244 |
| 第二节                        | 音乐教学是师生共同从事的活动 关于不完整的和<br>“零散的”知识 \ 249                  |

- 第三节 专家是无法在音乐教学过程中“培养”出来的 他们  
只能“自我锤炼”出来 \ 253
- 第四节 音乐教育实践中普遍存在的典型不足与“缺点” \ 256
- 第五节 发展中的音乐教学原则 \ 261
- 第六节 具有发展潜力的读谱能力与草图法掌握音乐作品的  
能力 \ 267
- 第七节 学生积极而独立的创作思维的培养 \ 274

## 第一章 音乐家的个性

### 第一节 个性与个性特点 艺术创作活动

哲学家、教育学家、心理学家和社会学家，分别推荐使用过一系列关于“个性”范畴的概念和定义，由于这些概念本身的涵义不同，各门类的科学家对这些概念的解释也采用了不同的方法，不过有一点是相同的，那就是他们一般都把社会的相互关系和联系的主体叫做个性，这个主体的基本性质是在与他人共同从事某项活动的过程中形成的；况且，这种共同的活动既是在主体的个人利益上实现的，也是在社会利益的基础上实现的，而作为利益和志愿（“我为自己”和“我为他人”）的平衡物的和谐，就是个性的区别性特点，人们也正是通过这种和谐和对各种动机的理智性调节，选择出自己“对大自然、社会和自身进行改造所应走的道路”<sup>①</sup>。

只有通过自我意识和从事目的明确的、持之以恒的和组织合理的活动，一个人才可能成为一种个性，他所从事的这种活动才能使他区别于动物界，他可以自觉地和有意识地使自己的行为服从于“绝对命令”（康德语）。人的意识的形成与矫正（目的是为了使自己与社会思想和个人理想相适应），正是现代教育及其社会遗传和个人遗传分支的战略任务。

---

<sup>①</sup> 摘自《俄罗斯教育百科全书》（莫斯科，1993，第1卷，第522页）

人们往往把“个性”与“个性特点”这两个貌似相近，但绝不完全相同的概念混为一谈，还经常把它们当作同义词来使用，严格地说，这是不对的。所谓个性特点，就是指能够区分一个人与其他人的那些特征，它们是一些个别的和独特的特征的总和，它们有时表现在激情特点之中；有时表现在心理知觉过程的特点之中；有时还出现在各种不同才能突出的表达结构和程度上；有时则表现在某一个人身上，而不是在其他人身（和指纹一样，每个人的指纹各不相同）的典型特征和特性之中。换句话说，个性特点就是指人的心理特征和特性系统，而由于这个特征和特性系统的多样性，才使得每个人能够区别于他人<sup>①</sup>。

个性特点通常很早就会表现出来，在一般情况下，个性特点的轮廓在一个人的童年时代便可显现出来，然后随着这个人年龄的增长而逐渐表现得越来越突出，也就是说，在个体发育中实现并发展相应的遗传程序。到后来，当青年男女开始从事劳动活动（其中包括学习）的时候，他们各自的个性特点就开始在他们所从事的活动中打上自己的烙印，同时确定了这种活动的内部特征和外部形象及其轮廓。在音乐比赛期间，在文学竞赛会上，在青年画家举办的画展上，或在电影节和青年戏剧节期间，都会有不少鲜明而非凡的个性特点出现，但并不是他们当中所有的人都能成为这种鲜明而非凡的个性。

作为一个多侧面的范畴，个性似乎是在综合并吸收各种不同的系统结构、分支结构、不同的因素（包括社会遗传因素和个人遗传因素）的同时，使人们从各种不同的角度去审视它们。通常能够称之为个性的首先是社会关系中的主体，因为广泛吸纳多种社会关系和联系、重要的社会规范和原则，正是这些主体所从事活动的典型特征。特别引人注目的是对“个性”这一概念的这种解释开始于相

---

① E·A·克利莫夫《普通心理学》（莫斯科，1999，第370页）

当久远的时代；例如，19世纪俄国著名宗教哲学家、诗人和政论家弗拉基米尔·索洛维约夫（В. С. Соловьёв，1853—1900）曾经指出，一个试图脱离社会的人，一个试图“独立存在的人”，只不过是—种“妄想”，“因为如果你们从人的真实个性中抽取一切与社会目的和集体目的密切相关的东西，你们就会使那些人变成动物类的个体……社会性并非个人生活中的偶然条件，社会性存在于个性的概念之中，从实质上来看，这种个性就是一种理智与认识力量，是一种具有道德的和行之有效的力量，而这两种力量都只能以社会存在的形式出现。”<sup>①</sup>

索洛维约夫的观点一直受到广泛的重视，那些从20世纪30—80年代中期一直决定着前苏联科学发展方向的学者，其中包括哲学家、心理学家、社会学家等，也一致赞同他的观点。

最近20—30年来，俄罗斯科学界对个性问题的研究变得比较平稳，发展也比较体系化，诸如如内在和外在的积极性，拓宽并丰富所从事活动内容的宗旨，被理解为需求、爱好、兴趣和信念的人的志向等，都属于个性的限定性品质和特性；

个性的重要特征就是那种稳固的和成熟的“我的理念”，即一个人发达的自我意识，而这个人首先是在自身动机及其思想、价值取向、自己对“远”和“近”的人们的关系、对周围世界和对自己本身的关系之中得以表现的。

一大批俄罗斯思想家，其中包括我们刚才提到的Вл.索洛维约夫，还有Н.别尔嘉耶夫、П.弗洛连斯基、В.罗扎诺夫、В.津科夫斯基等，曾分别对个性的精神特质做出评价，他们在这个前提下去理解人的内心世界、崇高的人道主义思想、摆脱僵化与死板的束缚的决心、对基督教伦理道德价值的崇尚，与此同时，他们还强调指出，个性是一个不稳定的、强有力的和经常变化的实体。在把继承

① 《Вл·索洛维约夫作品选》（两卷本，莫斯科，1990，第1卷，第283页）