

音 乐 教 育 丛 书

STUDIES OF MUSIC EDUCATION

音乐心理

张凯 著

西南师范大学出版社

J60-05
Z32

音乐教育丛书

音乐心理

张 凯 著

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐心理/张凯著. —重庆:西南师范大学出版社,
2000. 8
ISBN 7-5621-2106-0

I. 音… II. 张… III. 音乐心理学 IV. J60-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 45134 号

音乐心理

张凯 著

责任编辑:张渝佳 李远毅

封面设计:易 彤

出 版:西南师范大学出版社出版、发行
重 庆·北碚 邮编:400715
印 刷:四川外语学院印刷厂
印 数:1 001~5 000
开 本:850×1168 1/32 印张:9 字数:230 千
版 次:2001 年 4 月第 2 版 2001 年 5 月第 2 次印刷
书 号:ISBN 7-5621-2106-0/J·123

定价:15.00 元

(封底未贴有激光防伪标志系盗版书)

本书力图用通俗的语言和生动的例子，讲述音乐的基本心理规律。它对人们了解音乐记忆、音乐感觉、音乐注意、音乐想象、音乐创作、音乐激情表达、音乐表演技能和音乐才能培养等具有现实意义。

音乐心理是一门全新的非常有意义的学科。认真关注这方面的问题，可以减少音乐生活中特别是音乐学习中的盲目性，使音乐学习更具效率性。此外，认识各种音乐心理的现象，可以从中总结经验，正确对待音乐活动中，特别是音乐学习中遇到的各种困难，避免不必要的人力和物力浪费。同时，学习音乐心理剖析的方式与方法，还可以为音乐研究和音乐表演、音乐教学等实践活动打开一扇科学的方便之门。

本书可作为音乐教育工作者、音乐表演工作者、普通音乐欣赏者及音乐爱好者的选修教材，也可作为普通音乐院校学生的课外辅导教程。

目 录

第一章 音乐心理探究

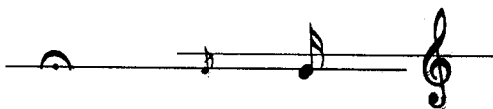
- 第一节 音乐心理探究概述 1
- 第二节 音乐心理是人脑的特殊机能 4
- 第三节 认识音乐心理的意义和途径 6

第二章 音乐心理的生理机制

- 第一节 音乐心理的生理机制概述 9
- 第二节 脑神经系统 10
- 第三节 内分泌系统 12
- 第四节 音乐的生理条件反射 13

第三章 音乐心理的发生和发展

- 第一节 音乐心理发生和发展 14
- 第二节 音乐心理的发生发展和音乐行为 16
- 第三节 人类音乐意识的发生 20
- 第四节 音乐意识的基本特征 23

第四章 音乐的个性倾向

第一节	什么是音乐个性	37
第二节	音乐需要	42
第三节	音乐活动的心理动机	45
第四节	音乐兴趣	47
第五节	音乐理想、音乐信念和音乐观	52

第五章 音乐感觉

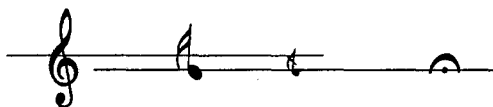
第一节	什么是音乐感觉	55
第二节	音乐感受性及其测定	59
第三节	音乐听觉	62
第四节	音乐感觉的相互作用	68

第六章 音乐知觉

第一节	什么是音乐知觉	74
第二节	音乐知觉的特性	78
第三节	音乐空间知觉	83
第四节	音乐时间知觉	90
第五节	音乐运动知觉	93
第六节	音乐错觉	96
第七节	音乐观察	99

第七章 音乐注意

第一节	什么是音乐注意	103
第二节	音乐注意的外部表现和生理机制	108

第三节	音乐注意的种类	112
第四节	音乐注意的基本特征	119

第八章 音乐记忆

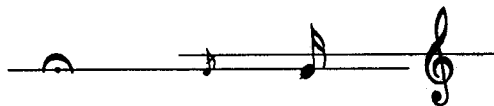
第一节	什么是音乐记忆	126
第二节	音乐的瞬间记忆、短时记忆和长时记忆 ...	130
第三节	音乐识记	132
第四节	音乐回忆和音乐再认	140
第五节	音乐表象	142
第六节	音乐记忆的生理机制	144

第九章 音乐思维和音乐语言

第一节	什么是音乐思维	148
第二节	音乐思维的心智操作	156
第三节	音乐思维的形式	163
第四节	音乐思维与音乐学习难题解决	171
第五节	音乐思维的种类	178
第六节	音乐表现	184
第七节	音乐表现和音乐思维的生理机制	189

第十章 音乐想象和音乐创作

第一节	什么是音乐想象	192
第二节	音乐创作	198
第三节	音乐创作人员的心理特点	202

第十一章 音乐的情绪和情感

- 第一节 什么是音乐的情绪和情感 204
- 第二节 音乐的情绪和情感与音乐认识的关系 209
- 第三节 音乐的心境、音乐激情与音乐应激 215
- 第四节 音乐道德感、音乐美感和音乐理智感 219

第十二章 音乐意志

- 第一节 什么是音乐意志 224
- 第二节 音乐意志与音乐艺术活动 230
- 第三节 音乐意志过程 232

第十三章 音乐表演技能

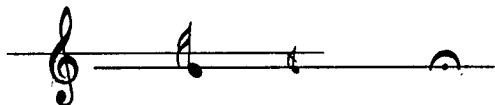
- 第一节 什么是音乐表演技能 238
- 第二节 音乐表演技能的特征和种类 242
- 第三节 音乐表演技能的形成 245
- 第四节 音乐技能训练 249

第十四章 音乐气质

- 第一节 什么是音乐气质 258
- 第二节 音乐气质的生理特征 259

第十五章 音乐能力

- 第一节 什么是音乐能力 262
- 第二节 音乐才能的类型和结构 269
- 第三节 音乐个性与音乐才能 273

音乐心理探究

- ◎ 音乐心理探究
- ◎ 音乐心理
- ◎ 音乐心理在现实音乐生活中的作用
- ◎ 观察和探究音乐心理现象的基本方法

第一节 音乐心理探究概述

音乐心理现象在人们的音乐活动中，是大家非常熟悉的一种音乐现象，它让每个参与音乐活动的人都能切身经历和体验。

人在音乐活动中，耳听、眼看、用手触摸、用脑子去思考，就会产生特定的音乐感觉和音乐知觉。比如，参加音乐演奏或演唱时，听到美妙的乐曲，看到狂热的乐队及演奏，触摸到精美的乐器和琴弦，那“美妙的”、“狂热的”、“精美的”感觉，就是人对音乐及其相关事物个别属性的反映。这种反映，也被称为音乐感觉。当人们在反映这些音乐及相关事物个别属性

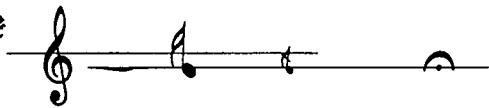

的基础上有了一定的音乐经验，能够辨别出这是一首完整而奇妙的乐曲，是一次精湛完美的演奏，是一件古朴精美的乐器时，这种对整个音乐及相关事物的认识即被称为音乐知觉。当演出结束，人们回到家里或独处于洗澡间，听到哗哗啦啦的水声，又回忆起演出的情形时，这便是音乐的回忆。如果要进一步认识演出的规律及作用，当音响、音色、音乐演奏活动的记忆都不足以满足人们对音乐的认知需要时，思索——一种对音乐及相关事物的思索活动便出现了，这就是音乐思维。

音响和节奏本不具体表现任何音乐情感和形象，然而当它们聚集在作曲家和演奏家手中时，当这些音响和节奏以一定的组合方式，被传送进欣赏者的耳朵里，并被想象、理解时，音响和节奏便充满了音乐的情感和音乐生动的形象。这一切，在音乐心理现象中统统被称为音乐认识活动。同时，在认识音乐及相关事物时，人对它持有一定的态度，会产生一定的音乐情感体验，或悲或喜、或紧张或轻松，这在音乐心理现象中也被称为音乐情绪或音乐情感体验。

人不仅在认识音乐及相关事物时会产生音乐情绪和情感的体验，而且往往会根据自己或他人的喜好、需要，去改造音乐及相关事物，并且能努力克服困难，满足音乐的需要。这种有音乐活动目的，需要付出音乐意志努力的心理活动被称为音乐意志。音乐认识过程、音乐情感过程、音乐意志过程是音乐心理探究的重要内容。

人们对音乐的需要、欲望各不相同，在音乐兴趣和音乐观上也大有差异。不同的音乐需要、音乐欲望、音乐兴趣和音乐信念，决定着人们对音乐现象的态度和积极进行音乐活动的方向，这便体现了不同的音乐个性和音乐倾向性。人们

之间的音乐素质差异，也表现在音乐能力、音乐气质和音乐活动性格方面。有的人在音乐活动中聪慧，有的人勤奋，有的人具有高度的音乐表演才能，还有一些人则具有高度发达的音乐创作才能或音乐理论研究才能。这些都是人在音乐才能上的差异。在音乐活动中，有的人活泼好动，喜欢动手动脚；有的人虽行动迟缓，但音乐思维却特别敏锐；有的人在音乐感染下喜形于色，但有的人却心里流泪面不显露。这是音乐活动气质上的差异。有的人不管是演奏或创作都热情奔放，个性跃然于音乐活动过程中和音乐作品之中；而有的人却孤傲冷漠，很难在作品中发现其影子。这些都是音乐性格不同的结果。音乐能力、音乐气质、音乐性格等都属于音乐个性心理特征，而音乐个性心理特征和音乐个性倾向性是音乐心理探究的又一重要内容。

音乐心理过程在每个具体的人身上发生，音乐心理过程和音乐个性差异总是密切联系的，音乐个性差异通过音乐心理过程而形成，并随之表现出来。而音乐个性差异又制约着音乐心理过程的进行，同时，人们对音乐的情感、意志和知觉也相互联系。因此，探究音乐心理的各个方面，即音乐心理的过程和音乐活动过程及差异，又总是相互联系在一起的。无论对音乐心理过程的认识或是对音乐个性差异的认识，都必须从个人音乐心理活动整体上去观察、理解，而分别叙述和探究只是为了方便观察和理解。

音乐心理的个别现象不仅人有，某些动物也有。比如，人们很早开始用音乐在鸡和奶牛身上试验，结果发现音乐能提高蛋、奶的产量。因此音乐对这些动物在一定条件下，能引起一定反应。但是，音乐心理作为一种心理发展的高级形式，却仅为人所独有。这种音乐心理也叫音乐意识。

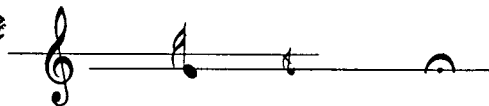

人的音乐意识是借助于音乐语言及相关文字、音响符号而实现的，人绝大多数的音乐心理活动都与音乐语言有关。音乐心理具有生动鲜明的形象性和抽象丰富的情感性，是能被意识到的。但也有不少音乐心理活动是人不能意识到的，是无意识的音乐心理活动。比如，去演奏厅排练和去琴房练琴，无意中打开琴盖，调准琴弦，这类活动虽也能引起反映，但到底用多少时间，却意识不到，除非特意去注意。所以，音乐心理探究的内容不仅包括人的音乐意识，也包括无意音乐心理活动。

在现代生活中，随着人们的物质生活日益提高，精神生活也逐渐丰富起来，人们在业余时间听听音乐，唱唱卡拉OK也越来越多。音乐作为开发智力和施行美育教育的手段，已更多地被社会所接受。音乐不仅与人们的精神生活密不可分，在人们的经济生活中，音乐也开始扮演重要角色。比如，大商场播放的背景音乐，拍卖会用音乐制造商业气氛，为广告或促销举办音乐会，家庭为培养小孩的音乐爱好、促进智力开发而购买昂贵的音响、钢琴、VCD等等。所以，对音乐心理认识的内容还会扩大，认识音乐心理的意义也会更加重要。

第二节 音乐心理是人脑的特殊机能

音乐心理是人脑的特殊机能，是大脑对客观音乐现实的主观反映。现代科学以无可辩驳的实验证明：脑是一切心理活动的主要器官，音乐心理活动也是人脑区别于一般动物大脑的一种特殊机能。

人脑对音乐刺激的反射活动分为三个基本环节。

1. 开始环节

即大脑因外界音乐及相关事物刺激，引起神经反映的过程。这种反映是通过生理电传入大脑的。

2. 中间加工环节

即人脑活动中枢将传入的音乐信息进行“刻录”、“编码”等过程，表现为主观音乐意志影响音乐信息“储存”现象。

3. 终末校正环节

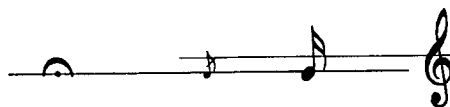
即从大脑中枢重新“拷贝”音乐信息并传至效应器官，引起音乐活动的动作及音乐语言产生。在一般情况下，人脑对音乐刺激的反射活动不是一次完成的，终末环节不是音乐心理活动的结束。它需要经过无数次反复，即前一次对音乐活动的效应信息会成为新的音乐信息，返回大脑，重新“刻录”、“编码”，再重新“拷贝”提取、传出。这个过程也被称为音乐信息反馈。它使人的音乐心理活动成为完整、连续的过程，从而准确地反映客观音乐世界。

音乐心理是人对客观音乐现实的反映。比如，当人听到一首美妙的曲子时，这是有乐曲在播放；而当人想到一首美妙的曲子时，是曾经有曲子播放，并被“拷贝”“刻录”进了大脑，此时只不过正在重新“读盘”。

作为人对客观音乐现实的反映，音乐心理具有三个主要特征：

首先，音乐心理现象是一种观念的东西，正如镜子中的形象并不是物质本身，音乐心理是音乐的映像。镜子的好坏决定映像的好坏，但镜子并不是音乐本身。所以，音乐心理是观念的东西。

其次，音乐心理具有明显的主观性。每一个人都是音乐心理

产生的主体。而人与人不同，年龄、性别、相关知识经验不同，对音乐的态度、兴趣等等也各不相同。因此，无论哪种音乐刺激，必须通过各不相同的人而折射出来。各不相同的音乐心理现象，甚至同一个人，在不同时期，不同环境下，同样的音乐刺激也会产生不同的音乐心理现象。所以说，音乐心理是人主观的产物。

再次，音乐心理对客观音乐世界是一种能动的反映。虽然说人对音乐的刺激是主观的反映，但并不像简单的镜子，而是积极、主动地去反映。这种反映会在人的音乐实践活动中不断调整完善，从而指导人的音乐实践活动。

总之，音乐心理是人脑对客观音乐世界的主观反映。在这种反映中，外界音乐及相关事物对人的影响，总是通过人的内部心理特点而折射出来。人的音乐心理对音乐和相关事物的反映，最终是通过不断的音乐实践活动而实现的。因此，音乐实践活动不但能校正、调整音乐心理对客观音乐现实反映的正确性，同时，音乐心理活动又完成着人对自己音乐行为的调节功能。

第三节 认识音乐心理的意义和途径

一、认识音乐心理的意义

认识音乐心理，探明音乐心理现象的各种规律，无论在音乐理论的完善上，或是在音乐实践的活动中，都具有极其重要的现实意义。

(一) 音乐理论上的意义

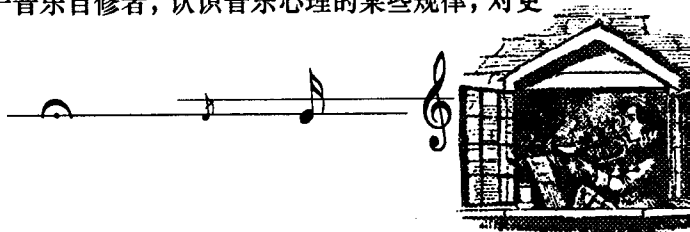
首先,探究音乐心理现象能为音乐美学、音乐表演、音乐创作和音乐音响学等提供科学论据。音乐心理探究是探寻人的音乐意识的起源和发展,探究音乐心理现象对客观音乐现象及相关事物的依存关系,探明外界音乐和相关事物刺激是如何引起人的大脑活动,进而产生音乐心理现象等问题。这些研究成果有助于音乐美学、音乐表演和音乐创作人员具体论证音乐的客观存在、音乐意识的主观反映、音乐意识的产生及影响等等。同时,也有助于人们论证音乐形象的产生、音乐技能的形成和完善、音乐风格的成熟和发展等问题。

其次,认识音乐心理,对邻近学科,如医学、美学、经济学、政治学等也具有一定的理论意义。医学、美学、经济学、政治学都是研究人的科学,都必须探究人的心理。而人的音乐心理活动是心理活动中重要的组成部分。所以,探究人的音乐需要、音乐兴趣、音乐感受和音乐性格以及音乐想象等,都能为医学研究、美学研究、经济学研究和政治学研究提供翔实的人的音乐心理方面有力的理论论据。

(二) 探究音乐心理对音乐实践活动也具有重要意义

任何音乐实践活动都是人的行为,是在人的音乐心理调节下完成的。认识音乐心理所提供的人的音乐心理过程、特征及其发展规律,对提高人的各种音乐实践活动效率,肯定是非常重要的。比如,在音乐教学实践中,教师掌握了音乐心理的某些规律,在培养儿童的音乐观察力,提高学生的音乐注意力,开发儿童的音乐想象力和音乐智力等方面就会得心应手。特别是在指导学生掌握音乐知识技能,提高音乐思维能力等方面,尤为重要。

另外,对于音乐自修者,认识音乐心理的某些规律,对更

好地掌握音乐学习方法也有重要的实践意义。比如，可以改进音乐学习方法，正确认识自己的音乐才能、音乐个性、音乐需要；克服消极的音乐个性品质，系统掌握音乐相关知识，从而提高音乐自学效率。总之，系统地认识音乐心理现象，对人们学习音乐等实践活动具有非常重要的意义。

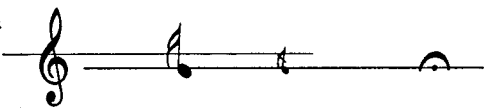
二、认识音乐心理的几种途径

音乐心理现象并不是单一的、孤立的现象，它与人的其它心理活动密切相连。

音乐心理是普通心理的一个分支。而在音乐心理中，由于音乐活动领域不同，音乐活动的具体个人也各不相同，所以，对音乐心理的认识，可以有不同的分支和不同的途径，进一步的细分还有待于后来者的努力。

按照不同的音乐活动领域差异，可以把音乐心理探究分为音乐艺术心理探究和音乐社会心理探究两大类。前一类是狭义的音乐心理探究，包括音乐创作心理探究等。后者为广义的音乐心理探究，包括市场音乐心理探究、音乐教育心理探究等等。以不同的人来划分，可以把音乐心理探究划分为：儿童音乐心理探究、老人音乐心理探究、妇女音乐心理探究、观众音乐心理探究、表演者音乐心理探究、病人音乐心理探究和旅客音乐心理探究等等。

总之，通过不同途径对音乐心理进行分类探究，能从各个侧面揭示音乐心理的各种规律，解决不同的学科问题，从而形成完整的音乐心理认知体系，为音乐实践服务。

音乐心理的生理机制

- ◎人脑神经系统
- ◎人脑神经系统与人的音乐心理关系
- ◎人体主要内分泌系统与音乐心理的关系
- ◎音乐的生理条件反射

第一节 音乐心理的生理机制概述

人体由许多器官和系统组成，每个器官和系统都有各自的功能。嘴不但能咀嚼、说话，也能歌唱。手不但能采摘食物、制造工具，也能演奏、自娱等。它们有的直接或间接在脑神经系统调节下完成各自的功能，如音乐的演奏活动，歌唱发声等。有的与内分泌系统和脑系统保持肌体协调，共同完成脑神经和内分泌系统对各种音乐信息的加工处理，形成音乐信息平台“采集”、“刻录”、“编码”、“拷贝”、“再现浏览”一条龙程序。显然，大脑神经系统对人体机能的一切活动居于主导支配的地位。

