

音乐教育理论精选译丛

中国音乐学院科研成果出版资助

 Routledge
Taylor & Francis Group

人类的音乐经验

音乐心理学导论

Music in the Human Experience
An Introduction to Music Psychology

[美] 多纳德·霍杰斯 (Donald A. Hodges) 著
[美] 戴维·西博尔德 (David C. Sebald)

刘沛 译

中央音乐学院出版社

360
Routledge
Taylor & Francis Group

HCD-ROM

音乐教育理论精选译丛

中国音乐学院科研成果出版资助

Renlei De Yinyue Jingyan
Yinyue Xinlixue Daolun

人类的音乐经验

音乐心理学导论

Music in the Human Experience
An Introduction to Music Psychology

[美] 多纳德·霍杰斯 (Donald A. Hodges)

[美] 戴维·西博尔德 (David C. Sebald)

著

刘沛 译

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

人类的音乐经验：音乐心理学导论/(美)霍杰斯，(美)西博尔德著；刘沛译。—北京：中央音乐学院出版社，2015.12

(音乐教育理论精选译丛)

ISBN 978 - 7 - 81096 - 694 - 8

I. ①人… II. ①霍…②西…③刘… III. ①音乐心理学
IV. ①J60 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 079129 号

Music in the Human Experience: An Introduction to Music Psychology / by Donald A. Hodges and David C. Sebald / ISBN: 978 - 0 - 415 - 88186 - 9

Copyright © 2011 Taylor & Francis

Authorized translation from English language edition published by Routledge Inc., part of Taylor & Francis Group LLC. All rights reserved.

本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下 Routledge 出版公司出版,并经其授权翻译出版。版权所有,侵权必究。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签,无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号 图字:01 - 2014 - 8112

RÉNLEI DE YINYUÈJINGYAN YINYUÈXINLIXUÉ DǎOLUN [美] 霍杰斯、西博尔德著
人类的音乐经验 音乐心理学导论 刘 沛译

出版发行：中央音乐学院出版社

经 销：新华书店

开 本：787 × 1092 毫米 16 开 印张：38.25

印 刷：北京宏伟双华印刷有限公司

版 次：2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

印 数：1—1,500 册

书 号：ISBN 978 - 7 - 81096 - 694 - 8

定 价：138.00 元（附赠光盘 1 张）

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）

出版说明

“音乐教育理论精选译丛”由中央音乐学院出版社编辑部编辑余原与中国音乐学院音乐教育系刘沛教授共同策划，精选出七部海外出版的音乐教育学和音乐心理学名著翻译而成。翻译工作主要由刘沛教授主持，许洪帅、吴珍、余原等共同承担。希冀该译丛的出版能为当今音乐教育学和音乐心理学的研究人员提供最前沿、最宝贵的一手资料，同时开阔北京及地方音乐学院、师范院校音乐教育专业师生的阅读视野，拓展音乐教育类典籍波及范围。

《奥尔夫教学法的理论与实践（第一卷）：经典文选（1932—2010年）》（*Texts on Theory and Practice of Orff-Schulwerk Volume I: Basic Texts from the Years 1932—2010*）出版于2011年，是萨尔茨堡奥尔夫教学法论坛举办的纪念奥尔夫学院成立50周年系列活动的成果之一。这部经典文选收编了奥尔夫本人和在奥尔夫教学法的创立与发展中做出杰出贡献的另外8位重要人物撰写的论文。这些论文发表于1932年到2010年，跨越了奥尔夫教学法的发展历程，其中既有对奥尔夫教学法本源和历程的追溯，也有对奥尔夫教学法思想和方法的深度解析，是学习和研究奥尔夫教学法的权威著作。从1924年军特学校（Günther School）的创立算起，奥尔夫教学法发展至今已有90年之久。正如本书作者之一赫尔曼·雷格纳（Hermann Regner）所言，自从奥尔夫编撰出版《为儿童的音乐》教材以来，有关奥尔夫教学法发展的文献即便在奥尔夫的家乡德国也很少出版。而本书的出版对研究和学习奥尔夫教学法，对其中的理念和实践的正本清源起到了重要的作用，弥足珍贵。

《柯达伊教学法II——从民歌到经典》（*The Kodály Method II-Folksong to Masterwork*）最为突出的亮点是作者加拿大卡尔加里大学教授洛伊斯·乔克西（Lois Choksy）在书中所呈现的经过数年教学历练、已臻成熟的19节教学案例，这些案例生动鲜活地引领师生置身于优秀的民族民间歌曲及传世的音乐佳作的感性家园、文化认同和精神世界中，引领广大读者对柯达伊教育哲学和教学方式进行深度体验、理解和欣赏，而非停留在表面的理论和教法的阐释上。与此同时，这些作品的教学过程非常直观，由浅入深、循序渐进（以回旋曲式、变奏曲式和奏鸣曲式

为顺序)，极具操作性。引人注目的是，作者在书中以精讲的独特教学方式，在教与学的过程中沿着读者音乐欣赏和审美能力的惯性需要，深入透彻地引领广大读者积极关注音乐作品的元素及其组织、诸层面的音乐分析，以及特别的音乐表达、风格和情感态度的内涵价值。此著作的独特学术价值，不仅在于柯达伊教育哲学和教学法在北美国家多年教学实践的经验总结与智慧升华，更在于其尊重音乐教学规律性的科学把握和创新方式，值得国内同行体悟和反思。因此，该著作在我国当下整个普通学校音乐教育界的出版物中实属少见，必将引起相当关注，并产生深刻影响。

《音乐教育的基本概念》(第二卷) (*Basic Concepts in Music Education II*) 是美国音乐教育界公认的经典著作。书中的 14 位专题作者均为资深音乐教育专家。这本著作首版于 1958 年。按照编者的说法，本书首版以来对几代音乐教育者发挥了奠基性的影响作用。三十多年之后，本书第二卷由当代著名的音乐教育家重写后出版。通览全书，读者可以看到 20 世纪后半叶美国音乐教育的理念和实践发展的清晰线索，有助于读者深度理解这个时期美国音乐教育的哲学和心理学基础、中小学音乐教育和高等院校音乐教师教育在课程和教学方面的实践，以及影响美国音乐教育的社会文化背景和教育政策背景。改革开放以来，我国读者接触了一些美国音乐教育理论和实践的书籍，但是这本经典著作却一直处在国内音乐教育学者和师生的视野之外，相关的评介也十分罕见。现在，本书译本的出版弥补了这个缺憾，成为我国音乐教育比较研究的一份厚重的依据。本书的另一突出特点，是对美国音乐教育实际状况的真实描述，我国的中小学和高校音乐教师从中可以了解许多酷似亲身经历的教學情形，体验并思索音乐教育实践的共性问题，吸取国际同仁的经验和教训。

《人类的音乐经验：音乐心理学导论》 (*Music in the Human Experience: An Introduction to Music Psychology*) 是一部广义的音乐心理学教科书，与以往的音乐心理学著作迥然不同。这本教科书立于哲学与科学哲学、生物学与神经科学、声学与心理声学、人类学与社会学等学科的广阔视野，从心理生理学、社会心理学、认知心理学、情绪心理学、人格心理学、表演心理学、学习心理学、心理治疗学等心理学的基础理论和实践分支的角度，探讨了自古以来音乐与人类成长和社会发展的历程之间的亲密关系，阐释了音乐贯穿人类社会、渗透人类生活的奥秘。本书提出并作答的众多课题饶有趣味、令人深思。例如：音乐中的声音物理存在方式是振动，作者不仅探讨了振动的声学原理，还把声音的狭义范畴放大至广义的自然天地，把读者的音乐想象力引向日震学、星震学、弦理论等宽广境界；音乐中的声音的意义

缘起究竟何在？作者又把读者对人类的音乐记忆引向自然声景，用生动而详实的自然声音事实描绘了声音在人类世界和生物世界的进化过程中承担的生存和生长意义。这些新颖视角的描述方式，无疑有助于读者对音乐意义的深度理解。音乐在人性形成的过程中，始终担当着一种不可替代的作用，音乐经验在人类活动中的形态变化无穷。本书回答的问题涉及了音乐在人类经验中各种现象：为什么唯有人类是音乐的生灵？为什么人类的身心和情感与音乐之间有着不可思议的响应关系？诸如此类的问题是人性意义之所在的核心问题。作为音乐心理学的一部最新的教科书，《人类的音乐经验：音乐心理学导论》和读者一起探索、阐释和理解其中的奥秘。另外，本书附录中详列了一个半世纪以来国外出版的音乐心理学著作目录，选编了图书馆常用的本学科在线数据库，附有一整套音乐心理学专业术语解释，各章末尾还提供了讨论问题和补充读物的目录。此外，与本书的教学配套，本书原版的出版社专门设立了教学辅导网站，为读者设计了多项选择测验题和抽认卡片。所有这些资源都是音乐心理学的教学和学习的得力助手，为读者对音乐心理学的深入研究展示了历史和现实的文献视野。

《音乐教育辞典：术语手册》(*Dictionary of Music Education: A Handbook of Terminology*)是唯一可见的音乐教育辞书。音乐教育的理论和实践涉及众多学科，运用这些学科的知识来拓展对音乐教育的认识、提高自身的教学和学习的质量是音乐教育专业人士的重要工作。所有这些知识均被这部辞典收编，多达两千多个术语，涉及的内容来自音乐教育学教科书和音乐教师的教学、研究实践，以及与音乐教育相关的学科知识。而且，术语的定义简明通俗，切合音乐教师的实际需求，所举的音乐教育实例有助于读者理解其中的涵义。本书既可用作辞书工具，又可成为音乐教育专业的教师和学生的一部知识手册。读者若能每日浏览几页，持之以恒，这些知识定会烂熟于心，自己也定会成为知识全面的音乐教育行家。本书附录的参考文献价值不菲，涵盖了五大类音乐教育文献资源，包括教科书和参考书、测验和测量、网站地址、专业学会、专业期刊，为读者的深入研究和学习提供了便捷的文献查找途径。

《音乐教育的重要课题：当代理论与实践》(*Critical Issues in Music Education - Contemporary Theory and Practice*)是美国哥伦比亚大学教育研究院教授哈罗德·艾伯利斯博士(Harold F. Abeles)领衔编著的音乐教育学新作，作者均为该院教师以及在该院获得博士学位之后在其他院校工作的学者。2008年，中央音乐学院出版社出版了艾伯利斯博士等人编著的国际通用的音乐教育专业标准教科书《音乐教育原理》(*Foundations of Music Education*)，而《音乐教育的重要课题：当代理

论与实践》与《音乐教育原理》在内容上有衔接，对当代音乐教育理论和实践的重要发展给予新的深入探讨。两本著作承前启后，堪比姊妹篇章，衔接了20世纪至21世纪音乐教育理论和实践的重要发展，涉及的范畴包括历史发展、社会文化、教育政策、哲学基础、学习与发展心理、课程教学及其评估、教学法、音乐文献、教育技术、教师教育、专业发展、教育研究，是21世纪音乐教育学必读书籍。

《关注音乐实践——音乐教育哲学》（第二版，2014版）（*Music Matters-A Philosophy of Music Education*）是在大卫·艾略特（David Elliott）早年所著的《关注音乐实践——新音乐教育哲学》（1995版）出版19年后，由原作者和玛丽莎·西尔弗曼（Marissa Silverman）共同彻底改写的一本最新音乐教育哲学著作。本书共分三部分，内含14章，体例采用教科书格式。其内容深入、观点新颖；吸取了科学、认知、哲学的最新成果，从批判思维和创造思维的角度，对音乐教育的个体性、发展性、特殊性等诸多问题给予阐释。主要内容不仅涉及音乐在人类的生活和教育中的价值与意义，音乐教育的内容，音乐教育的方法等常规的内容，还整合了文化社会学、艺术学、民族学等视野，探讨了音乐教育的性质，音乐教育的多元价值，音乐的活动和聆听，社区音乐，音乐的理解、情绪和创造等问题。全书体现了作者基于行动、感性和个性的风格，并为学校音乐教育的课程和教学提出了可行的教学实践原理和原则。本书的读者对象极为广泛。它既可被用作高等学校音乐专业的教科书，长期稳定地使用，又可作为研究人员、广大中小学教师和各类音乐工作者的读物，亦可用于音乐行业内各类人员的继续教育和培训。

除上述七部著作之外，本译丛将与时俱进，陆续推出其它最新、最优秀的音乐教育类著作。

本译丛的出版工作得到了中央音乐学院音乐教育学院和中国音乐学院有关部门的大力支持，在此，我们表示衷心的感谢！

中文版前言

《人类的音乐经验：音乐心理学导论》中文版刊行之际，能为中国读者奉上一份中文版前言，我深感荣幸。除了感激中央音乐学院出版社的关心和出版社各位同仁的努力，我必须向本书译者刘沛教授道声“谢谢”。他对音乐心理学研究的关切促成了本书中文版在中央音乐学院出版社立项。我在他那里始终感受到一种儒雅、和蔼的风范，对此我深表赞赏和谢意。没有他的付出，这部中文版便不会问世。

2006年，我有幸携夫人访问北京，那是一次终身难忘的旅程。故宫、人民大会堂、天安门广场、天坛，宏伟的历史古迹和美丽的现代建筑令人敬畏。面对令人目不暇接的饕餮大餐，我们的味蕾接受了前所未有的挑战和欣喜。当然，最为迷恋和

难忘的，莫过于我们遇到的每一个人。不论走到哪里，男女老少都是那样的彬彬有礼、和气致祥、助人为乐。“不到长城非好汉！”从下面这张照片中，你们可以想象我们登上长城时毕生少有的战栗吧。

那次北京之旅与我心目中的音乐心理学之间，有些什么关联呢？这正是我在草拟本书中文版前言时思考的问题。其中最大的关联，我想到的是在北京三次别开生面的音乐经历。一是我们在天坛感受的音乐票友的自娱自乐；二是我们在神乐署的惊人见闻；三是一场京剧在我们脑海中印刻的情景。漫步天坛，我们看到人们悠闲的小聚。男人围坐棋盘博弈；女人边织毛衣，边聊家长里短；老人练着太极；孩子喧闹嬉笑。特别有意思的是四处可见的票友乐队。我拍下了北京百姓的这些音乐景观，本书第四章用到其中的一张照片。读者从中可以看到，这个小乐队除了笛、笙、京胡、阮咸之外，还有吉他。

这些业余乐手的生活，进一步印证了音乐心理学的三条原理：（1）自古到今，音乐是所有人类的天性。在这个世界上，我们无论走到哪里，自然可以欣喜地看到和听见音乐与人类为伴。天坛的票友乐队便是典型的一例。（2）音乐是一种社会活动。我们可能并不了解这些票友的背景，也不清楚他们在此聚会的动机。但是，他们身边的氛围已经表白了一切，知音相遇带来的快乐肯定是最为直接的动机。（3）音乐是人类的终身伴侣，这些音乐票友便是明证，因为他们多为中老年人。音乐不仅赋予我们终身的快乐，参与音乐活动还有助于人们舒心健体、延年益寿。

再回到神乐署的见闻。我们感到震惊的是那里收藏的大批乐器。它们仿佛在静静地倾诉着，音乐自古以来在中国人生活中占据的核心地位。在五彩斑斓的乐器中，我们看到了宏大的铜钟，本书第四章用了我为它拍的照片。我最感兴趣的乐器，是悬于龔虞的石磬。我们在那里还了解到，这些乐器及其乐手在中国古代皇宫仪式中的庄严队列。

神乐署的见闻使我们想到音乐在宗教仪式和国家礼仪中的重要作用。音乐的价值之高，足以使统治者不惜大量财力和人力，修建乐府，培养乐人，确立乐制。与之类似的情形，在世界历史上亦有踪迹，只是规模和阵势远远不及。不论是宗教的仪式，还是国家和民间的礼仪，音乐实际上成为必不可少的内容，是人类经验的重要成分。神乐署的乐器展览足以证明，在人类的历史中，音乐贯通古今、遍及全球；同时也展现了人类在声音世界中不断探索、不断进步的斑斓成就。

本书第十三章登载了我们在北京听戏的一张照片。一场京剧听下来，带给我们的是前所未有的听觉体验和视觉感受。以一个音乐心理学家的眼光看去，京剧对于西方听者的耳朵来说，的确提出了一个巨大的问题。西方人心目中的音乐知觉和认

知在与京剧遭遇时，显然是偏颇的，甚或是曲解的。因为西方听者的音乐经验，是他们在清一色的西方音乐基础上积累起来的。如果我们真的要使本书的标题成为现实，要使音乐成为人类的音乐经验，我们必须在更广的范围内学习和共享全球各个民族的音乐，以及生成这些音乐的文化。就生物学的意义而言，音乐的创造、表演和聆听在世界各族人民的身体和大脑机制方面存在共性。但是，就心理学的意义而论，在不同民族的人们之间，必定存在巨大差异，其中仍未知的奥秘有待我们深入探索。

我心怀这样一个热切的期盼：本书中文版能够推动全球的音乐心理学家共享各自的研究成果。在音乐的知觉和认知研究方面，我们有望发现人类在音乐中的共性心理。同时，我们必然会发现不同文化在人的音乐心理方面的个性体现。有关这些课题的研究，民族音乐学家的步伐走在了我们的前面。我们当然懂得，所有的人类，不论何时，不论何地，他们都在音乐生活中体验快乐，领悟内涵。然而，以跨文化的立场和眼界看问题，我们对音乐心理的深刻奥秘，仍然知之甚少。今天，这样一部西方音乐心理学著作以中文版面貌问世。明天，一部中国音乐心理学著作或许将以英文版的面貌摆在西方读者面前。这样，我们的想法，我们的做法，则有可能互相融合，帮助我们在更为宽广的视野中理解人类经验中的音乐奥秘。

多纳德·霍杰斯 (Donald A. Hodges)

2014年5月22日

译者前言

《人类的音乐经验：音乐心理学导论》(*Music in the Human Experience: An Introduction to Music Psychology*)的英文版于2011年在美国出版，主要作者是美国北卡罗来纳大学音乐研究所主任、教授，著名音乐教育学家、音乐心理学家霍杰斯博士(Donald A. Hodges)。霍杰斯博士享有“科文顿杰出教授”教授名衔，著述丰厚，曾主编《音乐心理学手册》(英文版1980年首版。1996年的第二版由刘沛、任恺翻译，湖南文艺出版社2006年出版)，发表研究论文150余篇。近25年以来，他带领的音乐认知神经科学研究团队，活跃在音乐活动的大脑成像领域，积累了不少具有前沿水平的研究成果。

从本书附录A“音乐心理学著作出版年表”可以看到，如果从1863年赫尔姆霍兹(Helmholtz)出版《论乐音感觉》(*On the Sensations of Tone*)算起，近一个半世纪以来出版的较为重要的音乐心理学书籍至少已有二百多部。依我看来，这部《人类的音乐经验：音乐心理学导论》在学科知识结构的完整性、学术性、可读性，以及音乐与其他领域的融合性等方面均居前沿。

首先，这是一部广义的音乐心理学教科书。与以往的音乐心理学著作和教科书迥然不同，《人类的音乐经验：音乐心理学导论》放眼哲学与科学哲学、生物学与神经科学、声学与心理声学、人类学与社会学等学科视野，从心理生理学、认知心理学、情绪心理学、人格心理学、表演心理学、学习心理学、发展心理学、心理治疗学、认知神经科学、社会心理学等基础理论和实践应用的角度，探讨了自古以来音乐与人类成长和社会发展的历程之间的亲密关系，阐释了音乐贯穿人类历史、渗透人类生活的奥秘。本书提出并回答的众多课题富有趣味、令人深思。例如：音乐之声的物理存在是振动，作者不仅探讨了振动的声学原理，还把声音的狭义范畴放大至广义的自然天地，把读者的想象力引向日震学、星震学、弦论等宽广境界。音乐中声音意义的缘起究竟何在？作者又把读者对人类的音乐记忆引向自然声景，用生动而详实的自然声音事实描绘了声音在人类世界和生物世界的进化过程中承担的生存和生长意义。这些新颖视角的描述方式，无疑有助于读者对音乐意义的深度理解。音乐在人性形成的过程中，始终担当着一种不可替代的作用，音乐经验在人类

活动中的形态变化无穷。本书回答的问题涉及了音乐在人类经验中各种现象：为什么唯有人类是音乐的生灵？为什么人类的身心和情感与音乐之间有着不可思议的响应关系？诸如此类的问题是人性意义之所在的核心问题。作为音乐心理学的一部最新的教科书，《人类的音乐经验：音乐心理学导论》和读者一起，探索、阐释和理解其中的奥秘。由于心理学具有既独立而又兼有中间学科的性质，它提供的知识和方法可以推广应用于与音乐有关的任何领域和课题，故而，这部教科书面向的显然不仅是狭义的音乐心理学和音乐教育学领域的教师和学生，而是学习、研究、爱好音乐的所有人员都应该涉及的读物。本书的写作对象主要包括高等学校所有音乐专业的学生、教师，在职的专业音乐工作者、研究人员及音乐爱好者，还有音乐领域之外的心理学和教育学的教师、研究人员和学生。

其次，这是一部系统全面、适用于教学，并能启迪读者深入思考研究课题和研究方法的音乐心理学教科书。它涵盖的范畴完整，包括涉及到人类音乐活动的哲学、生物学、人类学、民族音乐学、声学、听觉、知觉和认知、心理生理反应、情绪情感、大脑活动、人格与身份认同、音乐表演、学习和发展、健康以及社会学的课题；内容既保证基础又兼顾前沿，既有知识又有方法，并把音乐心理学与读者的生活紧密联系在一起，在保证教科书科学性要求的前提下，还注重了阅读的趣味性和可读性。本书的叙述注重翔实而细腻的论据。这样，读者面对已有研究所提供的知识，同时也会思考自己的研究的新起点、新思路、新方向。

最后，这部音乐心理学教科书提供了大量的材料资源。本书的附录 A 详列了一个半世纪以来国外出版的主要的音乐心理学著作目录，附录 B 选编了图书馆常用的与本学科相关的在线数据库。此外，本书附有一套音乐心理学专业术语解释，各章末尾还提供了“讨论问题”和“补充读物”的目录。为了与教学相配套，本书原版的出版社设立的教学辅导网站（<http://cw.routledge.com/textbooks/9780415881869/>），为读者提供了多项选择测验题和抽认卡片和学习反馈，以及教学测验申请。所有这些资源，皆是音乐心理学的教学和学习的得力助手，为读者深入研究展示了历史的和现实的文献视野。

近 30 多年来，作为音乐心理学的一名教师，我阅读过许多外文版的音乐心理学著作和教科书。比较之下，我认为这本教科书的确属上乘之作。在本书付梓之际，我又想到原文版作者霍杰斯教授为了这本书，为了音乐心理学的学科建设，在学术道路上的探索有多么地不易和艰辛！前面提到的《音乐心理学手册》首版于 1980 年。作为该书的主编，霍杰斯当时风华正茂，年仅 35 岁。他与我谈论为学之道时，无意之间告诉我，当时为了那本书，他每天工作到凌晨三点。本书的英文版 2011 年出版，距首

版的《音乐心理学手册》30年有余，作者霍杰斯也变成一位老人。我们自然可以想象，这本书里积累的是作者霍杰斯在这30年的读书与研究的心血，也反映了这个学科的发展状况和成果。从这个角度想问题，我建议同仁尤其是年轻的教师和学生，静下心来阅读这本书，仔细思考音乐与人类经验的关系。进一步说，更应该把人类与音乐的一般关系，与我们中国人的特有文化结合起来，做一些有中国音乐品味的心理学研究。

关于本书的人名翻译，译者的基本翻译依据是《世界人名翻译大辞典》（新华通讯社译名室主编，中国出版集团、中国对外翻译出版公司2007年第4版）。凡是约定俗成并已被同行接受的译名，则依旧翻译。如果已经存在多种译名，则参照或采纳《世界人名翻译大辞典》的词条。本书中的人名在第一次出现时，在其后的括号中注明原文。为了便于读者查阅全书人名的原文，我把本书正文出现的人名，按中文译名的姓氏首字读音的字母顺序，编成一份译者附录（人名中外文对照），以便读者参考。另外，在本书原文的术语解释中，有小部分内容出于通俗易懂的考虑，解释稍欠详尽。译者征得作者霍杰斯的允许，在参考公共网络提供的有关专业词条解释的基础上，给予了必要的补充。特此加以说明，并向提供有关专业词条的公共网络以及佚名作者致谢。

本书遵照原版的样式，把参考文献附在本书的末尾。正文中参考文献的引注，采用的是APA（美国心理学会）格式，即在括号中标明参考文献的作者姓氏、出版年份，有些还标出了页码。读者若有兴趣追溯文献的来源，可以按照文献作者姓氏的字母顺序，在本书后附的参考文献中查找。同样，术语解释的词条是原文在前，中文在后。为了便于读者逆向查找有关术语的解释，译者编辑了中文索引，附在术语解释部分之后。

本书的英文原版附有一张多媒体教学光盘，由本书第二作者（美国德克萨斯大学音乐技术专业主任西博尔德副教授）设计，共有31个专题，采用图片、绘图、动画、演唱或演奏的录音、互动媒体影片，用于演示教科书的一些重要的概念。限于时间和条件，这部中文版虽附有光盘，但尚未对其进行汉化制作。希望在不久的将来，我们能够在重印时弥补这项遗憾。

《人类的音乐经验：音乐心理学导论》牵扯内容十分广泛，翻译过程中难免有误，敬希同行读者提出批评意见，以便今后有机会做出修正。

本书的翻译出版得到中央音乐学院出版社的领导和同仁的大力支持，在此特致谢忱。同时，向中国音乐学院各级领导和同仁长期以来对本学科建设的关心和支持深表谢意。

刘沛

2014年北京

原文版前言

许多年来——作为学生、演奏家、指挥、公立学校教师、大学教师和研究者——我们一直被音乐的无穷魅力深深吸引着。最初，我们在琴室里全身心地投入练习，在各种活动中体验到音乐的强烈感情，经过拜师学艺、学校乐队的座次竞争、参加赛事和全州乐团，终于通过考试成为大学的音乐专业学生。后来，一些重要的经历改变了我们各自的职业道路。

作者多纳德（Donald Hodges）的经历是这样的：“我在上大学二年级的时候，结识了一位资深教授。当时我正为完成一篇学期书面作业感到头疼，他把我的眼光引向许多学科组成的新世界——生物学、人类学、社会学、心理学——以及它们与音乐的联系，向我展示了这样一个景象，通过其他学科的学术视野，我完全可以更好地认识音乐，而且丝毫无损于我在音乐创造、表演和聆听音乐中感受到的美丽和快乐。科学研究能够引导人们更加深入地认识音乐对于人类所拥有的价值！在整个职业生涯中，我一直沉浸于这个信念”。作者戴维（David Sebald）经历的事情是在大学第一次听到温迪·卡洛斯（Wendy Carlos）的电子音乐《时髦的巴赫》（*Switched on Bach*）。“作品在这里展示的是早期合成器技术的极其辉煌的应用。它不是平庸的电子哗哗噪声，而是地道的音乐表现，精美绝伦、酣畅淋漓，简直不可思议。实际上，当时获得首例白金级销量的经典唱片的恰恰是这套作品，而不是伯恩斯坦（Bernstein）、斯托克夫斯基（Stokowski）和其他‘经典’艺术家的唱片。我恍然大悟，‘原来如此！一位艺术家通过科技便可全盘操控音乐的强大力量和深厚感情？’那件事情在内心激起的波澜，推动我终身投入这个新的事业，利用科技的奥秘来表现音乐之声。”

在多年的教学经历之后，我们今天仍然与学生们分享着这份热情。《人类的音乐经验》这本书赐予我们一个机会，把文本与多媒体的材料结合在一起，成为一部《音乐心理学导论》教科书。它的主要对象是大学音乐专业的学生，但是非音乐专业的学生和其他人士也会在书中寻找到有用的内容。

我们的目的是带领读者历游音乐心理学的广阔天地，既领略宏大的思想景观，也细品精致的学究枝节。面向不同的读者，本书的叙述方式也尽可能清晰易读。

本书的方法

作为普通的音乐心理学导论教科书，本书牵扯到多方面的课题。在写作中，我们尽力在广度和深度之间求取平衡，而这种抉择是十分棘手的。在一些课题的覆盖面上，不同的读者所企望的或多或少、或深或浅。我们力图尽量使读者皆大欢喜，所以走了一条中庸之道——既保证覆盖面的宽泛性，又注重足够的深度，牢牢把握这个领域的核心。同时，本书提供了大量的引述目录，便于有兴趣的读者就自己感兴趣的课题进行深入研究。

特别值得一提的是，虽然本书中的信息来自许多不同的学科，但是我们都是从音乐的视角对这些材料给予筛选的。这样，选入本书的课题中，有几个是其他音乐心理学书籍中难以见到的，而这些课题对从事音乐工作的读者来说非常重要，例如，音乐家的健康在许多文献中都是被忽视的。在本书中，读者将会看到与音乐家有关听觉的、嗓音的、身体的和有关社会心理方面的讨论。

本书的结构

本书分为三个部分：

1. 第一部分（第一章—第四章）：我们概述了这个领域的总体面貌，为后来的详解铺设了一个平台。我们展示了一个音乐心理学的知识结构模型，概述了音乐心理学的历史和早期先驱们的贡献，以及在过去的150年中出版的主要著作。音乐心理学和音乐哲学在许多方面是相通的，我们勾勒了它们之间关注的共同问题。我们还探讨了人类音乐性的产生。最后，我们对音乐在全球范围内扮演的角色给予一次纵览，作为第一部分的总结。

2. 第二部分（第五章—第十一章）：我们追溯了音乐经验的轨迹，从人的主观经验之外的声波开始，再由听觉器官到大脑，抵达我们感知中的音乐，以及我们对音乐的反应，包括身体和情绪的反应。虽然读者的阅读不一定要严格地遵循这些章节的顺序，但是这些章节的知识有许多是按照加法展开的叙述，也就是说，前面的知识是后面知识的准备，后面的知识需要前面的知识做铺垫。建议读者一定要使用多媒体教学材料。百闻不如一见，多媒体材料中的视听范例将会有效地辅助读者理解和认识各章的内容。

3. 第三部分（第十二章—第十六章）：在这里，我们探讨了音乐人的内涵。我们考察了音乐人是否具有某种独特的人格类型，音乐对他们的身份认同和他们的偏好会产生怎样的影响。在接下来的两章中，我们回顾了音乐表演技能和音乐学习的

研究文献。然后，读者有机会了解到音乐在人类健康中扮演着怎样的角色。最后，展现给读者的是音乐在各种社会环境中的作用。

补充材料

1. 复习材料

——讨论问题：在每章的末尾，均附有 10 个讨论问题。这些问题不仅为书中的关键概念的学习提供了复习的机会，而且能够启示读者进行反思，本章的这些内容在哪些方面促进了自己对音乐的认识，这些知识可能会怎样影响你的未来的职业生涯或音乐生活。

2. 配套网站：<http://cw.routledge.com/textbooks/9780415881869>

——网站上提供了围绕各章学习要点的简要小测验。这些小测验可以快速检验读者是否掌握了学习内容的要点，同时也有助于课堂考试的复习。

——网站上提供的抽认卡片列出的专业术语和关键概念，可供读者检验自己的学习情况。

——网站上列举了各章的补充读物的目录^①。

3. 多媒体教学：本书的一个独到特色是专用的多媒体教学光盘，其中含 31 段专题，200 个教学模块，采用了图片、绘图、动画、声音文件、演唱或演奏录音，还有几个互动媒体文件，用于演示教科书的一些重要概念。例如，使用波形发生器，读者可以对某个复合音的前 12 个泛音进行操控。在选择每个泛音的能量大小之后，读者可以看到这些泛音的波形和记谱，并可在线听到声音的结果（见图 P.1）。利用

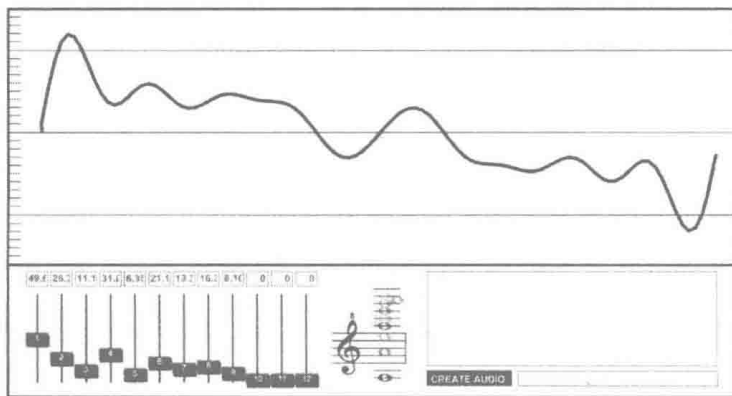

图 P.1 波形发生器

^① 译者注：为了方便读者，译者已将这些目录附在各章末尾。

这个波形发生器，读者可以研究复合音的波形变化，以及尝试练习一些实验，比如基音缺失实验。

下面是两个互动学习的实例。在图 P. 2a 中，读者可以上下移动滑杆，并听到相应的音高变化，同时，图中白框内随之显示出相应频率与波长的读数。在图 P. 2b 中，读者可以上下调整温度计的读数，图中的白框随之显示出温度与声波在空气中的传播速度之间的关系。

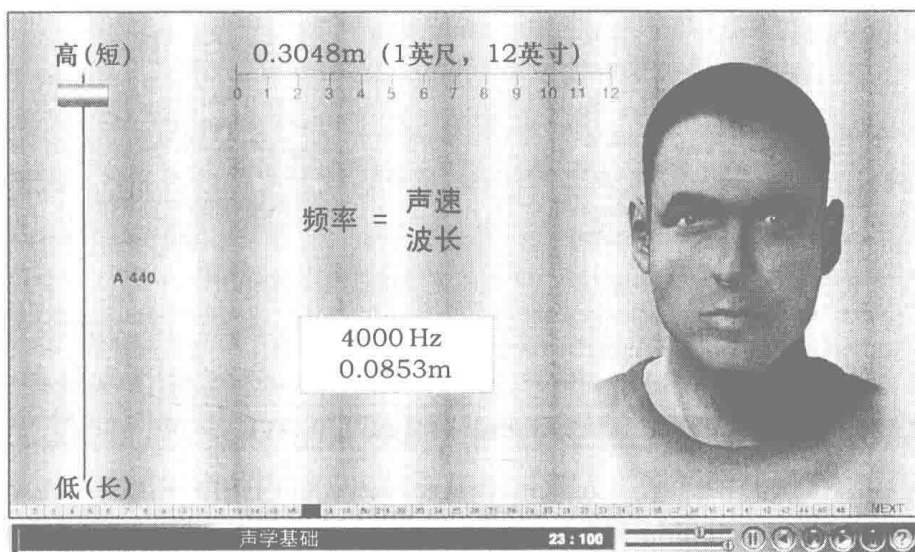

图 P. 2a 频率等于声速与波长之比（左侧的滑杆显示音与波长的关系）

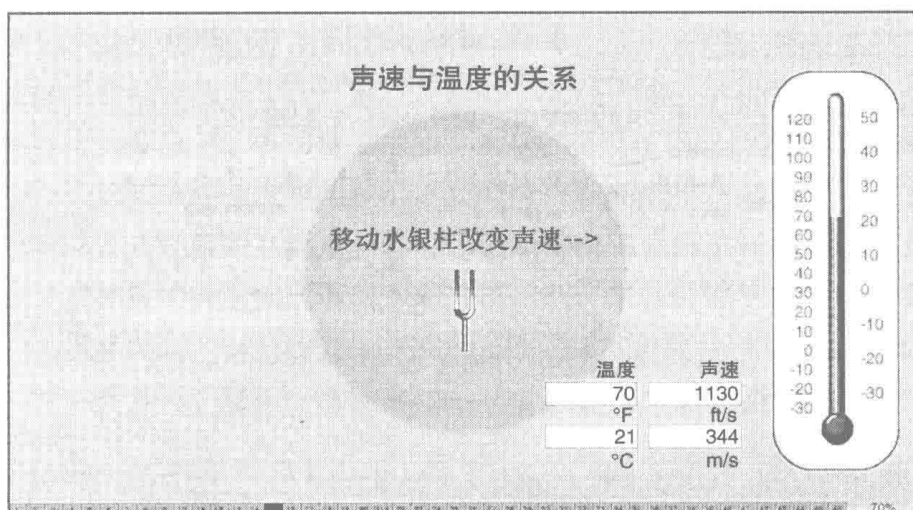

图 P. 2b 声速与温度的关系（右侧的温度计滑杆显示温度与声波传播速度的关系）