

COURSE FOR PSYCHOLOGY
IN MUSIC AESTHETIC

(Revision)

音乐审美心理学教程

(修订版)

林 华 著

上海音乐学院出版社

上海音乐学院音乐研究所课题、上海市教委第四期重点学科项目

COURSE FOR PSYCHOLOGY
IN MUSIC AESTHETIC

(Revision)

音乐审美心理学教程

(修订版)

林 华 著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐审美心理学教程/林华著.—2版(修订本)

—上海:上海音乐学院出版社,2012.4

ISBN 978-7-80692-740-3

I. ①音… II. ①林… III. ①音乐美学—审美活动—

应用心理学—高等学校—教材 IV. J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 064636 号

书 名: 音乐审美心理学教程(修订版)

作 者: 林 华

责任编辑: 夏 楠 周 丹

封面设计: 梁业礼

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: 787×1000 1/16

字 数: 322 千

印 张: 26

印 数: 1—1,300 册

版 次: 2012 年 5 月第 2 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80692-740-3/J.715

定 价 60.00 元

修订版前言

这本七年前匆促成书的《音乐审美心理学教程》今天能够再版,实属始料不及。这或许可以从某种角度说明在音乐艺术的理论、教学和表演等领域的实践中,越来越多的读者开始认识到认知科学对他们的工作有着多么重要的意义了。

古希腊的哲人执着地思考世界本原究竟为何,这也包括了对“美是什么”的研究;近代哲学家则反思人类心灵的认识能力,当然也就会对于“心音关系”灌注了极大的智慧和热情。但是 20 世纪的人们醒悟过来了:穷究世界本体,探索心智与现实的关系,这并不能让我们得到任何与具体事实相关的知识。哲学,也包括音乐美学领域中的许多传统形而上的命题,实际上都是虚设的,因而人们开始转向分析的哲学,即,对于知识表达形式的研究。

分析方法一度成为 20 世纪的研究主流,但是学科越来越细化,领域越来越狭窄并不利于人们得到全面的知识。因此认知科学在 70 年代应运而生,亦即人类要想认识世界,首先得认识人类自身的心智能力。通过包括哲学、心理学、语言学、计算机科学、人类学和脑神经科学六大学科的支持而共同探讨。从我们音乐的角度而言,这些学科与音乐挂钩,首先就是音乐哲学和音乐心理学的结合,以及涉及音乐人类学和音乐符号等各种问题的探讨。

本书也企图从这一角度,不仅探讨人类听觉如何感受音响,更重要的是人类的心智何以能够感知音乐之美的问题。无疑,这对于理论、创作、批评、诠释等领域都是很有意义的。

和所有学科一样,音乐审美心理学也是发展中完善的,对本书中的相关问题的研究也在不断深入。但为了便于初学者入门进阶的需要,这次再版基本保持初版的原样,个别细节之处作了一些改动,以求表述更为清楚易解。

自序

现代音乐的产生和发展,使得成千上万的音乐爱好者(其中也包括我,一个从事音乐半个世纪以上的老人)都愕然了:

什么?那么难听的玩意儿,居然也配称作音乐吗?!音乐艺术几百年的发展,竟然真的到了就像坦泰尼克号即将沉没,我们站在甲板上挥泪,和那些曾使人迷醉的优美旋律作一诀别,然后就跳进那刺耳的音响波涛中,从此忍受万劫不复的音响磨难的痛心时刻了吗?

但是,每次听到新派“音乐”,我又会觉得似乎那些制造了令人毛骨悚然音响的作曲家们,像是做了恶作剧的顽童似的,快乐地躲在大幕后笑个不停:

“怎么?为什么这就不能算是音乐?!”

真的,音乐究竟是什么?枉为混迹五十年了,连它的词义都没搞清楚,不免有些自惭形秽。不仅如此,仔细想想,还有许多问题足以让我继续脸红。包括:

什么是艺术,什么是宣传?

什么是审美,什么是娱乐?

什么是美?什么是丑?

为什么作品中含有刺激的音响让人觉得有趣,而悦耳的反而听来乏味?

为什么有些作品虽有美妙旋律,但却没有灵魂?

为什么有些作品并没有动听歌调,但却能永生?

为什么我们说“越是民族的,就越是世界的”?真是这样吗?

为什么有人说“艺术脱离群众就要枯萎,交给群众就要毁灭”?这话对吗?

为什么?

为什么?

真是十万个为什么呢。

这一切,恐怕关键就在于我们听觉感知,它的聆听和顿悟的智慧,它对历史发展的顺应,它对我们本性的忠诚,等等,以及诸多方面的能力了。

正如达尔文说得有趣,“对人类日常生活说来,欣赏音乐的能力实际上一点用处也没有,但人类在发展的过程中舍弃了没有用处的尾巴,却保留了音乐。而

且,从婴儿起,他们就是通过咿咿呀呀的哼哼唧唧在创作音乐了”。因此,他接下去感叹,“这是人类天赋中最神秘的能力啊!”

我知道,要破译音乐听知觉智慧的秘密,是一门很高深的学问,虽然自幼学过一阵钢琴,又作过一些没什么影响的乐曲,后来又教了近三十年的和声、复调,自以为还懂得些操纵音响符号的秘诀,但要搞清楚这些问题,恐怕是下一辈子才行了。但我仍然希望,自己能够和所有学习音乐的学生,所有有幸(或不幸)处在音乐职业岗位上的人们,包括一些文化部门的领导,或者不时地会给音乐部门出一些馊主意的重要人物,一起来学点关于音乐审美心理方面的基本常识。

于是,不揣冒昧,竟大胆写起关于音乐审美心理学的书来了。实际上像我这样的人只配写一本读书笔记而已。写成了看看,充其量也只能是“论稿”、“大纲”之类的罢了。然而就算是如此罢,涉及的方方面面也太多太多,远非我力所能及,其中几乎每一个细节都可以展开为有趣的课题,但要深入研究,提出一些学术的创见,这该是有赖诸位对此亦感兴趣的读者完成的了。

既是“其中错误和疏漏在所难免”,如此,你又为什么要把它拿来出版呢?

因为鄙以为,这方面的知识对于学习艺术的老师学生都很紧要,当今的审美潮流,诱惑着青年,困惑着学者,迷惑着领导;尤其是现代音乐的发展,我们想爱它也难,想避它也难。想来就连这样的读书笔记,恐怕对三惑着的人们还是有用的吧,至少还可以提供给后人批判,这样,这门学科就可以发展了。

这本书五年前就在写了,一直没敢付印,只是一边教,一边改。非常感谢学院和各系在课程安排方面的支持,又恢复了上海音乐学院自上世纪30年代就有、但50年代以后就没有的音乐心理教学的历史,也感谢同学们的拥戴,他们对课程的欢迎,使我觉得不出版这本书也许是错的了。

2005年5月1日于常德路高阁

目 录

修订版前言·····	1
自序·····	2

绪编 背景知识

第一章 审美心理的研究·····	3
第一节 探索美的奥秘·····	3
一、美是什么·····	3
1. 人类和美·····	3
2. 美的研究·····	3
二、审美心理学的建立·····	4
三、发展和流派·····	5
1. 量化分析美感结构·····	5
2. 解释审美愉悦本质·····	8
3. 阐述审美心理发生·····	12
4. 归纳审美操作技巧·····	14
5. 研究生理与审美的关系·····	15
6. 研究艺术美感传播·····	17
第二节 当前审美心理学研究倾向·····	19
一、深层艺术内容心理研究·····	19
二、表层艺术形式心理研究·····	20
第二章 从音乐心理学到音乐审美心理学·····	23
第一节 音乐心理学·····	23
一、史前时代·····	23
二、音响心理学的演变·····	24
1. 发展沿革·····	24
2. 向音乐心理学转移·····	25

3. 紧随心理学发展脉络	26
三、音乐心理学	27
1. 研究领域	27
2. 研究方法	29
第二节 音乐审美心理学	29
一、音乐心理学的困惑	29
二、音乐审美心理学的形成	30
三、音乐审美心理学研究前景	31
1. 音乐审美心理学与音乐美学	31
2. 音乐审美心理学与音乐社会美学	33
3. 音乐审美心理学与音乐史	34
4. 音乐审美心理学与音乐教育学	35
四、音乐审美心理学的研究领域	36
1. 音乐家的心理能力	36
2. 音乐作品的生命力	38
3. 音乐审美经验和效应	38
4. 音乐审美心理发展史	38
五、音乐审美心理学对音乐学习者的意义	39

第一编 心理世界

第三章 心理现象	43
第一节 心理过程	43
第二节 感情	45
一、现实感情	45
1. 类别	46
2. 维度	50
3. 人类的感情发展	51
二、音乐与感情	52
1. 音乐感情和现实感情的异同	52
2. 音乐作品中的感情	53
第三节 意向	55
一、注意	55
1. 类型	55

2. 维度	56
二、音乐活动中的注意	57
第四节 认知和意识	57
一、不同水平的认知	57
1. 感觉阶段	58
2. 知觉阶段	58
3. 思维阶段	58
二、意识的三个层次	58
1. 人类意识的三阶段	59
2. 无意识	59
3. 非自觉意识	62
4. 自觉意识	67
三、复杂的认知活动	69
第四章 感觉和知觉	72
第一节 感觉	72
一、词义	72
二、种类	73
1. 内部感觉	73
2. 外部感觉	73
三、感觉能力特征	74
四、感觉的异常	76
1. 联觉	76
2. 错觉	79
3. 统觉	81
4. 幻觉	82
第二节 一般知觉	82
一、知觉概述	82
二、类别	83
三、一般知觉的特征	88
1. 整体性	88
2. 恒常性	88
3. 主动性	89
第五章 艺术感知觉	93

第一节 对艺术知觉的研究	93
一、艺术感觉的研究	93
1. 声色感	94
2. 声色感对音乐家的意义	95
3. 声色感与风格	96
二、艺术知觉的研究	98
三、艺术感觉和知觉关系	103
第二节 艺术知觉一般特征	104
第三节 符号体系	110
一、代号、信号与符号	110
二、符号解读能力	111
1. 符号能力的生物基础	111
2. 人类符号体系的产生	112

第二编 音乐认知能力

第六章 音乐听觉感知	117
第一节 音乐听感觉特征	117
一、两种听感觉	117
1. 一般听感觉特征	117
2. 音乐对听觉的要求	118
3. 音乐听知觉能力的来源	119
二、音乐听知觉的投射	120
1. 同类项归并	121
2. 景物分离	125
3. 寻找中心音	126
4. 明确节拍脉动	126
5. 跟踪不同的线条运动	127
三、认知期待	128
1. 明确指向预测	129
2. 无明确指向预测	132
3. 悬念	132
4. 实现期待的愉悦	132
第二节 音乐感	133

一、音乐感研究沿革	133
1. 音乐行为测试	133
2. 西肖尔体系	134
3. 音乐成就测试	136
4. 不同审美角色的音乐感	136
5. 音乐测试的局限性	136
二、音感与乐感	137
第七章 音乐听知觉初级结构	147
第一节 旋律听知觉	147
一、旋律概述	147
1. 旋律的产生	147
2. 旋律发展沿革	149
二、旋律感构成	150
1. 线形感	150
2. 音程感	156
3. 调性感	159
第二节 节奏感	164
一、节奏和节奏感	164
1. 基本概念	164
2. 节奏模式	167
3. 节奏感	167
二、节奏感的特征	168
1. 速度感	168
2. 运动感	169
3. 节拍感	169
4. 情绪感	170
三、节奏感的培养	171
第三节 和声听觉	172
一、复合音响感受能力的辨义	172
二、和声感的内容	173
1. 和声效果的感受力	173
2. 多声音乐的声部感	178
3. 和声结构分析力	179

4. 和声听觉的发展	179
5. 不同文化背景的和声感	180
第八章 音乐听知觉高级结构	185
第一节 音乐听知觉的智慧	185
第二节 对形式的感知能力	186
第九章 审美活动中的音乐信息	212
第一节 审美活动中的意象表象	212
一、感性表象	212
1. 形成	213
2. 种类	213
二、记忆表象	214
1. 记忆表象的产生	214
2. 记忆方法	215
3. 记忆方式和保存时间	218
4. 音乐记忆	218
三、想象表象	220
1. 想象的生理机制	220
2. 想象的种类	220
3. 音乐想象	221
4. 想象在审美活动中的意义	226
第二节 听觉表象的视觉载体	227
一、乐谱体系	227
1. 音符表象——音响的物化形式	227
2. 音符表象的逻辑思维	227
3. 其他音乐表象乐谱体系	229
二、音乐中的点线面体	229
1. 点	230
2. 线	233
3. 面	236
4. 体	236

第三编 音乐审美心理活动

第十章 音乐听知觉的内部矛盾	245
-----------------------------	-----

第一节 音乐审美活动中的内部矛盾	245
一、两类冗余信息码	245
1. 完形外冗余信息码	245
2. 音响基本属性外冗余信息码	247
二、冗余码的产生和作用	248
1. 秩序缝隙泄漏的热情	248
2. 个性和风格特征的标记	250
第二节 音乐听知觉的双重结构与艺术发展	252
第三节 双重信息的意义	261
一、创作	261
二、表演	264
三、理论	264
第十一章 音乐欣赏及其效应	269
第一节 音乐审美活动中的角色	269
第二节 音乐欣赏	271
第三节 音乐欣赏审美机制	280
第四节 音乐审美经验与效应	285
一、个体审美效应	285
1. 审美需要的强化	285
2. 审美能力的提高	285
3. 审美价值意识的形成	286
二、社会审美效应	286
1. 艺术审美心理与社会文化心理的相互作用	286
2. 时代艺术风格流派的形成与发展	287

第四编 音乐审美能力的发展

第十二章 音乐家的才能	291
第一节 音乐才能和音乐感	291
第二节 音乐才能的发展	293
第三节 音乐家心理素质和能力	300
一、情感符号化	301
1. 对力的普遍性的敏感	301
2. 对力的多样式的敏感	301

3. 对音响符号的敏感	302
4. 把握内觉体验	303
二、知觉的兴奋状态	303
第四节 音乐家的技巧	304
一、作曲家的技巧	304
1. 写作过程中的技巧运用	304
2. 技巧的作用	306
3. 技巧与风格	306
二、音乐家的创造力	307
 第五编 音乐审美意识 	
第十三章 音乐美感结构与基础	313
第一节 音乐美感的综合结构	313
第二节 美感的生理基础	316
第三节 审美个性形成的心理基础	318
一、人格构成	318
1. 人的现实性格	318
2. 人的真实秉性	319
3. 人的理想性格	321
二、人格的自我创造	321
1. 机体潜能说	321
2. 自我实现说	322
3. 高峰体验	323
三、心理结构类型	324
1. 心态	324
2. 心理机能	325
第十四章 美感的民族心理因素	331
第一节 民族审美性格的形成	331
第二节 中华民族审美性格	333
一、形成原因	333
1. 地理环境	333
2. 生理条件	333
3. 历史渊源	334

二、思维特征	335
1. 思维规律	335
2. 心理特征	336
三、中华民族的审美特征	337
1. 一般特性	337
2. 音乐形式美特征	338
3. 中华民族传统审美心理特征对发展的影响	343
第三节 西方民族审美心理	343
一、形成原因	343
1. 地理环境	343
2. 生理条件	344
3. 历史背景	344
二、心理特征	345
1. 认知	345
2. 意向	345
3. 情感	345
三、西方各主要民族审美心理特征	346
1. 意大利	346
2. 德意志、荷兰	347
3. 法兰西	348
4. 英吉利	348
5. 俄罗斯	349
6. 东欧	349
7. 西班牙	350
8. 北欧	350
9. 美国	350
四、民族审美性格的发展	351
1. 历史	351
2. 观念	351
第十五章 社会文化心理制约下的音乐审美个性	353
第一节 文化与音乐	353
一、文化和文明	353
1. 辞源	353

2. 文化的特质	353
3. 文明的定义	354
4. 文化的构成要素	354
5. 文化对社会发展的作用	355
二、文化和音乐	355
1. 信号的音乐	355
2. 信息的音乐	356
3. 庆典的音乐	356
4. 娱乐的音乐	356
5. 审美的音乐	356
三、社会文化对审美个性的影响	357
第二节 时代氛围影响下的音乐美感	360
一、时代氛围对音乐审美个性的影响	360
二、伟大时代和艺术杰作的关系	361
第三节 艺术家的生活体验	362
一、体验的特征	362
二、体验的类型	363
1. 缺失性体验	364
2. 丰富性体验	364
3. 崇高体验	365
4. 愧疚体验	365
5. 孤独体验	365
6. 神秘体验	366
7. 皈依体验	367
第十六章 现代反美学的形成	368
第一节 审美范畴	368
一、肯定性审美范畴	368
1. 优美	369
2. 典雅	369
3. 俚俗	369
4. 喜	370
5. 崇高	370
6. 壮美	371

二、否定性审美范畴	371
1. 丑陋	371
2. 卑下	371
3. 怪诞	372
4. 悲	372
第二节 审美意识的现代转型	373
第三节 大众文化	375
一、大众文化的产生	375
二、大众文化的特征	376
1. 偶像性代替形象性	377
2. 复制性代替独创性	377
3. 平庸性代替超越性	377
4. 平面性代替深度性	378
三、大众文化的腐蚀性	378
第四节 现代音乐审丑发展史	379
一、过渡阶段	379
1. 新古典主义	379
2. 表现主义	380
二、序列时代	380
三、后现代主义	381
1. 荒诞艺术特征	381
2. 后现代主义音乐特征	382
四、结论	383
附录一 音响心理学的研究	385
附录二 参考文献	395