

溯源寻本 以史带论·理论思索与感性积淀结合

强调实践性 注重本土化研究 提倡实证研究

多学科研究汇聚功力 令全书具有非凡意味

音乐教育心理学

赵宋光主编

概论

上海音乐出版社

音乐教育心理学

上海音乐出版社

主 编 赵宋光
副主编 罗小平

黄虹
何平

概论

图书在版编目(CIP)数据

音乐教育心理学概论/赵宋光主编. - 上海:上海音乐出版社,2003.4

ISBN 7-80667-295-8

I.音… II.赵… III.音乐教育-教育心理学 IV.J60-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 014168 号

责任编辑:方立平

封面设计:陆震伟

音乐教育心理学概论

赵宋光 主编

罗小平 黄虹 何平 副主编

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子邮件:cslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海港东印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.75 字数 267,000

2003年4月第1版 2003年4月第1次印刷

印数:1—5,100册

ISBN 7-80667-295-8/J·276 定价:22.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-59671164

国家教育科学“九五”规划项目
学校艺术教育实践研究子课题

音乐教育心理学概论

主 编	赵宋光			
副主编	罗小平	黄 虹	何 平	
撰写者	赵宋光	罗小平	黄 虹	
	何 平	邓希路	周广平	
	尚 红			

前 言

20世纪80年代以来,有关音乐教育心理学的研究,已成为不断升温的热门课题。在国内音乐心理学的研究中,教育心理研究的专著、论文数量多,作者队伍庞大,成果颇具影响。在2002年第一届全国音乐心理学研讨会的论文中,与音乐教育相关的论题已经过半,引起同行学者与专家的关注和重视。可以预见,这方面的研究者将成为我国音乐心理学学科发展的主力军。

综观已出版的几本音乐教育心理学的著作,可谓各有千秋。其中,1937年由邹敏、铁明撰写的《音乐教育心理学》;2000年,曹理、何工出版的专著《音乐学习与教学心理》给同行留下最深刻的印象。中外教育心理学家、音乐心理学家的论著给予我们写作本书的启迪和勇气,教育部社科研究中心与星海音乐学院领导给了我们研究的机会和学术上、经济上的支持,使我们能够顺利地完成这本理论性、实践性都较强的专著。

本书的框架由绪论与学科构建与发展篇、音乐学习心理篇、音乐教师心理篇三大部分组成。绪论是从总体上介绍学科研究的对象、目的和方法。理论的阐述与本土化例证的介绍相结合是这一部分的特色。著作主体的第一大部分由四章构成:第一章,中国古代音乐教育心理思想概述,展现了上古、中古、近古各阶段音乐教育心理思想研究的概貌,对各个时期有代表性的思想家、教育家、音乐家的真知灼见加以评介,作

者在这一章的研究中,充分显示其古文献专业出身的功力和积累。第二章,西方音乐教育心理学发展概述。作者在此论及古希腊音乐教育心理学思想、近代教育心理学的发展对音乐教育的影响、概念学习理论与20世纪的音乐教育改革和多元智能理论与音乐教学研究的新发展;音乐心理学对音乐教育心理学研究的影响等。读者在这一章中,可以把握西方音乐教育心理学发展的主要脉络,与音乐教育心理学相关的新信息与重要理论,并发现作者的评介绝对不是资料的罗列,而是深入研究和思考的结果。第三章,中国近现代音乐教育心理学研究概述,较清晰地勾勒了中国近现代音乐教育心理学发展几个阶段的概况和特征,评介了一些代表性的论著,还对中国音乐教育心理学发展的趋势进行了自己的分析。以上三章是从音乐教育心理学历史发展的角度进行梳理,几位作者在前人尚没有开垦的领域,开始了自己的耕耘。尽管不完美,却具有开拓者的勇气和精神。第四章是介绍音乐教学成果的测量和评估。在此作者具体地介绍了美、日等国的有关测量,亦涉及国内相关的研究,读者从中还可以获得,有关国内年轻学者最新成果的信息。

第二大部分音乐学习心理篇亦由四章构成。在第五章中,作者分析了不同年龄段学生的学习心理特点,小学、中学、大学生音乐学习心理构建和相应的课程设置。在这里,作者对不同年龄段学生的音乐学习心理分析较准确,也能把握住课程设置与心理构建的内在联系。可为音乐教育改革提供参照。第六章,音乐听觉感知及其发展,较详尽地论述了音高、音程、音区、节奏、节拍、速度、音量、音色、旋律、调性和曲式等音乐表现要素的感知特征,感知心理能力的培养、训练的方法

和发展的规律。内容既涉及中西的研究成果,也有本院专家的研究成果和作者自己的研究心得。第七章,音乐反应研究与音乐审美意识建构,通过对音乐和谐性、熟悉性、复杂性与音乐反应相互关系的把握,揭示出与之相关的音乐审美规律。在这一章里,作者提供了大量的实证研究材料,其中大多是她亲自从事的问卷调查和分析,读者可从中获得不少启示。第八章,音乐能力的培养,较全面系统地论述了欣赏、表演、创作能力的形成、发展的规律。作者具有较扎实的作曲基本功和创作实践,又长期在广州电台担任古典音乐的主持,这一章写来不仅得心应手,且有不少独到之见。这四章集中了作者们长期研究、实践的精华,值得细看。

第三大部分较全面地探讨了教师心理结构的塑造、发展。第九章较深入地分析了音乐教师心理结构的特征、差异,阐明了教师心理结构建构的规律。在此,既有作者研究的心得,也有调查若干中学的音乐教学实践、分析国内某些音乐教育的实例得出的结论。在第十章教师艺术审美经验的全面积累中,作者以较为丰富的实践经验和厚实的理论积淀,为教师们提供了艺术积累的良方妙药。在第十一章和第十二章里,作者就教师的基本能力和高师音乐教育课程的设置进行较全面的论述。作者有在师范院校、音乐学院音乐教育系工作的经历,对音乐教育有一定的研究和实践的体会,是本书作者群中,对此最有发言权的行家,相信读者从中会有切实的收获。全书的结束语由名家撰写,其多学科研究汇聚的功力,令全书的终止式具有非凡的意味。

综上所述,可以看出本书具有溯源寻本、以史带论,理论思索与感性积淀相结合,强调实践性、注重本土化研究、提倡

实证研究等特点,多学科作者各尽所能的写作队伍构成了书稿的特色。本书以开放性的结构,期待读者的参与。教师们若有与之相关的独特体验、见解,可与作者交流、对话,参与本书的共同创造。

绪 论

音乐教育心理学是一门新兴的、交叉的学科。它是音乐教育学与音乐心理学发展到一定阶段,相互渗透的产物。它既汲取了与音乐学相关的诸学科的丰硕研究成果,又受到教育学与心理学深入发展的影响,并在学科的构建中确立了自己的研究对象、范围与目的。使之既具有一定的整合性,又有相应的独立品格。有关音乐教育心理学的学科界定,在《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》中,叶纯之在“音乐教育学”词条中,提及音乐教育心理学的性质,指出该学科是从心理学角度来研究音乐教育中人们的心理活动,包括学生在学习音乐技能时的心理活动,在音乐欣赏过程中的心理活动等,从而找出一定的心理规律,用以指导教育活动。撰写者还谈到格式塔心理学派对音乐教育活动比较感兴趣,曾有不少专题论文。在缪天瑞主编的《音乐百科词典》中,缪斐言撰写的音乐教育学词条,谈到音乐教育心理学时,认为这一学科是研究音乐教育过程中的心理现象及其发展变化的规律,用以指导音乐教育实践,促进音乐教育的科学化。19世纪末以来的心理实验方法和各种心理学派的发展,对音乐教育理论和方法的革新产生重大影响。音乐天资、音乐才能和音乐才能的测验的研究均为它的组成部分。音乐教育心理研究涉及音乐心理学、音响心理学、教育心理学等。

一、研究对象与范围

音乐教育心理学研究的对象是音乐教育行为中的心理现象及其发展规律。它既包括音乐教育活动中的教师与学生的心理结构的研究,亦内含教与学行为中相互作用的心理规律。研究者在对心理现象的揭示中应对动态的变化与交互作用予以相当地重视,正如曹理教授强调的:“音乐教育心理学,既不是简单地应用心理科学的理论知识来解释或说明音乐教育教学现象,也不是把音乐教育和教学过程当作心理活动的一般过程,而是要揭示在音乐教育教学情境中,学生的外部信息和内部信息的交换过程和师生交互作用中所引起的机能系统的变化与控制的规律。”^①笔者认为这种注重内外交换与师生交互作用的研究思路显示了国内音乐教育心理学研究的新动向。

音乐教育心理学作为音乐教育学与音乐心理学的交叉学科,与教育学和心理学既有内在的联系,又有一定的区别。与音乐教育学相比它研究形成外在教育形态的心理基础,与主客体相关的人的心理现象,分析各种教育现象中深层的心理规律。与音乐心理学相比,它关注的是和音乐教育相关的心理过程,音乐传承、传授、教学与学习的心理规律,尤其是音乐教育情境中人类的心理与行为的特征。音乐能力的诱发、培养、发展,音乐人才的培育亦是其研究的重要方面。音乐心理

^① 曹理、何工著《音乐学习与教学心理》第4页。上海音乐出版社2000年版。

学研究的成果对音乐教育心理的研究有重要的参照作用,但不能代替与等同它的研究。正如一个掌握音乐表演心理规律的演奏家,自己可以在临场发挥自如,不一定可以让他的所有学生也达到同样的境界。音乐表演心理的传授与接受是教与学双方交互作用的结果,另有规律可寻。

音乐教育心理学研究的范围应包括:对学科性质、研究对象和目的的分析及研究方法的介绍。对中外音乐教育心理学研究史的回顾与评价。对音乐学习、教师与教学的心理研究,如从发展心理学角度,研究学生在不同年龄发展阶段音乐学习心理的特征;从音乐感受能力的层面分析学习者对音乐各要素的感知能力的培养;探索音乐反应与审美意识建构的关系;音乐技能训练的心理规律。再如音乐教师心理结构的分析、差异与建构;教师的听赏能力与技能的研究、发展的规律;音乐教学法的心理学分析和课程设置的心理学依据,音乐教学成果的测试与评估等。

二、研究目的

音乐教育心理学研究的目的在于:一是人类自身发展的需要。任何一种学科的建立与发展,其存在的合理性与价值和人类的基本需要或特定需求是密切相关的。与人类发展的总体目标是一致的。音乐在人类实践活动中的作用,音乐在人类三大生产——人的生产、精神生产、物质生产中的独特价值,使音乐的教育、传承、创造、传播具有特殊的意义,亦使促进音乐事业发展的教育心理学的研究愈显重要。

二是民族发展的需要。众所周知,21世纪的竞争是人才

资源的竞争,高素质人才的培养在于教育。中华民族能否在新世纪中对人类的发展作出更大的贡献,能否屹立于世界民族之林,人才的质量是至关重要的。音乐教育在人才的全面素质的培养与提高上具有其他学科不能替代的作用。音乐教育心理学的研究,对音乐教育改革的深化、对音乐人才与师资的培养,对音乐生活的健康发展都有重要意义,它对民族的振兴作用亦不言而喻了。

三是音乐教育学科建设的需要。随着现代科学的发展和研究观念的更新,人类对自身的研究亦越来越深入。人类的一切文化行为,都有与之相关的心理形态,都存在两者的相互作用。音乐教育心理学的发展和繁荣,体现了音乐教育的研究由表及里、逐步深化,从现象的描述进入深层的剖析。心理学的实证研究方法使教育学的研究更准确、规范,更具科学品格。比如,对学生能力的评估,仅依据课堂表现和考试成绩,是不准确和不充分的。通过音乐心理学制定的系列音乐能力测试,对其音乐能力的结构会有较全面的把握。再如作为教师要出色地完成音乐教学任务就必须熟知教学心理才能使自己掌握的东西为学生所接受,了解不同类型学生的心理特征才能因材施教,深入分析作曲家创造的个性心理特点,所处时代与地域、民族的文化心理,才能有效地帮助学生去把握作品的特定风格。

三、研究方法

音乐教育心理学研究的方法基本上依循心理学的几种主要方法如测量法、实验法、观察法、调查法、个案法等。此外,

精神分析法与历史档案的研究也可作为一种辅助的研究方法。

1. 测量法

以测量的方法来分析人的各种心理特征均属此方法。如智力测验、能力测验、情绪测验等。按测量的方法分类,有个人测验与团体测验之别;以测量的素材划分有文字测验与非文字测验的不同。在音乐教育心理研究中一系列音乐能力和音乐成就测试都属于该类型。如刘沛教授介绍的国外音乐审美体验的测量和音乐行为的测量都是与音乐教育相关的测量法。^①

2. 实验法

实验法可分为实验室实验法与自然实验法两种。实验室实验法是在具有与研究目的相关的设备和条件的实验室中进行,研究者根据研究课题对被试者在严格的条件下进行观察得出较精确的结果。如通过实验室录制的歌唱家演唱录谱与原谱对照,分析歌唱中最佳的振动音在音高、音强和音色上的处理。

自然实验法是在日常活动中进行的实验,研究者可依照研究目的对被试者的实验条件进行必要的控制和变化来获取结果。如美国加利福尼亚大学弗兰西斯·罗斯彻博士有关音乐学习与儿童智力和发展的实验;东北师大附中的音乐实验班有关音乐与人的和谐发展的研究就是运用这种实验法。

^① 马德森等著、刘沛译《音乐审美体验测量的一种实证方法》,《黄钟》1996年第1期。刘沛:《音乐行为的测量与评估概说》,《中国音乐》1988年第3期。

3. 观察法

观察法分为客观观察法和自我观察法。前者是在自然的条件下,对被试者的行为进行有目的、有步骤地系统观察,以便掌握研究对象的心理状态和活动规律。在观察法中除了直接观察外,还可以利用与研究对象相关的文字材料(日记、书信、作品和回忆录、传记等)进行分析。在观察时可运用录音、录像、摄影等科技手段记录被试者的活动。如柯克斯通过对11位著名音乐家的传记研究,分析他们智商的水平就算一例。

自我观察法亦称内省法,是研究者对自己的心理活动、内在体验进行观察、分析和反思的一种方法。英国音乐心理学家斯罗伯达在所撰专著《音乐的心理——音乐认知心理学》第四章作曲与即兴中,就以自我观察的方式分析了自己的创作过程,提出了音乐创作中意识与无意识的相互关系,创造材料、发展特性与总体构思的相互作用等问题。

4. 调查法

调查法是通过当面的对话与书面的问卷,搜集被调查者的有关资料,从而掌握其相关心理活动的方法。调查法可分为:

(1)谈话法

谈话法是研究者与被研究人员通过交谈、对话,在有目的的设问与相关的回答中,了解被试的心理状况。

(2)问卷调查法

这种方法是根据研究目的,设置若干相关问题,以书面的形式向被调查者搜集有关信息。研究者在此基础上进行统计和分析,得出相应结果。这种形式易操作,适合较大范围的调

查,而且不受时空的限制,在教育心理学中应用较为广泛。如曹理教授所作的“学生最喜欢的音乐教师所具备的特征”和“学生最不喜欢的音乐教师所具备的特征”的问卷调查就是成功的例子。

5. 个案法

个案法是研究者对一个或几个研究对象进行长期的、全面的、系统的分析和追踪研究。对研究对象的一切相关资料和活动都要加以关注,如研究某音乐家的成才原因,就不能不了解其家庭背景,有无前辈的遗传因素及成长的音乐环境与学习条件;受教育的情况、过程,师出何人及老师的教学特点和风格;在成长过程中接受何人与什么文化传统、思想观念、文艺流派的影响;他自身的生理特征、气质与性格的特点以及能力、兴趣、审美倾向等等。

此外,运用精神分析法分析音乐行为、名家心态等问题的例子也不少。如马克斯·格拉夫在《从贝多芬到肖斯塔科维奇——作曲心理过程》一书中,就运用弗洛伊德的精神分析法研究作曲家的音乐想象的根源和作用,文中涉及无意识、性爱、情结和童年回忆在音乐创造中的作用。^①再如布劳科普夫在《马勒,未来的同时代人》一书中运用某些精神分析学的角度对马勒心理状态的剖析。希尔德斯海默与勋伯格对莫扎特个性心理分析等^②。

① 何乾三:《〈从贝多芬到肖斯塔科维奇——作曲心理过程〉述评》,《音乐研究》1986年第3期。

② 黄虹:《精神分析与音乐史人物心理个性研究》,《中国音乐学》1998年第4期。

目 录

前 言	1

绪 论	1

学科构建与发展篇

第一章 中国古代音乐教育心理学思想概述	1
第一节 上古时期音乐教育心理学思想概述	1
第二节 中古时期音乐教育心理学思想概述	9
第三节 近古时期音乐教育心理学思想概述	24
第二章 西方音乐教育心理学发展概述	36
第一节 古希腊有关音乐教育心理学的思想	36
第二节 近代教育心理学的发展与其对音乐教育的影响	44
第三节 概念学习理论与20世纪的音乐教学改革	54
第四节 多元智能理论与音乐教学研究的新发展	61
第五节 音乐心理学与音乐教育心理学	71
第三章 中国近现代音乐教育心理学研究概述	82

第一节	中国近现代音乐教育心理学发展概貌	82
第二节	音乐教育心理学代表论著评介	95
第三节	中国音乐教育心理学发展的趋向	105
第四章	音乐教学成果的测量与评估	111
第一节	音乐教学成果的测量	112
第二节	音乐教学成果的评估	130

音乐学习心理篇

第五章	不同年龄段的学生音乐学习心理分析与课程	
	设置	135
第一节	不同年龄段学生音乐学习心理特点	137
第二节	小学生音乐学习心理建构与课程设置	149
第三节	中学生音乐学习心理建构与课程设置	156
第四节	普通高校大学生音乐学习心理建构和课程	
	设置	159
第六章	音乐听觉感知及其发展	164
第一节	关于音高及音区、音程的感知和发展	166
第二节	关于节奏、节拍和速度的感知及其发展	178
第三节	关于音量和音色的感知及其发展	193
第四节	关于旋律、调性和曲式的感知及其发展	198
第五节	关于复调、和声及其织体的感知	209
第七章	音乐反应研究与音乐审美意识的建构	217
第一节	音乐的和谐性与反应	217
第二节	音乐的熟悉性与反应	230
第三节	音乐的复杂性与反应	240
第四节	利用音乐反应规律,促进音乐审美意识的	