

中西音乐活动的心理学 研究与津要

陈 凌 著

科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

中西音乐活动的心理学

研究与律要

◎ 音乐心理学研究

中西音乐活动的心理学 研究与津要

陈 凌 著

科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中西音乐活动的心理学研究与津要 / 陈凌著. —北京: 科学技术文献出版社, 2014. 3

ISBN 978-7-5023-8759-4

I. ①中… II. ①陈… III. ①音乐心理学—研究 IV. ①J60-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 059292 号

中西音乐活动的心理学研究与津要

策划编辑: 周国臻 责任编辑: 隋 阳 责任校对: 张明喆 责任出版: 张志平

出 版 者 科学技术文献出版社
地 址 北京市复兴路15号 邮编 100038
编 务 部 (010) 58882938, 58882087 (传真)
发 行 部 (010) 58882868, 58882874 (传真)
邮 购 部 (010) 58882873
官 方 网 址 www.stdp.com.cn
发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销
印 刷 者 中印集团数字印务有限公司
版 次 2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷
开 本 710×1000 1/16
字 数 267千
印 张 12
书 号 ISBN 978-7-5023-8759-4
定 价 39.80元

版权所有 违法必究

购买本社图书, 凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换

序 言

音乐本身涵盖了众多的表现方式，而音乐活动是与人本身的生存、生活、发展相联系的，任何一种音乐形式都与人的活动息息相关、无法分割。而在心理学的观点中，人的行为是受到意识控制的，即任何行为都与人的心理活动密切相关。因此，从心理学的角度对当代音乐活动进行研究与探讨就显得十分必要。我们为什么需要音乐？处在音乐中的人会有怎样的表现以及我们如何更好地去表现音乐作品？这些都是音乐心理学将要讨论的问题。

要了解人的意识行为或者是心理活动，目前最为完善的莫过于心理学的知识，而音乐心理学的建立为我们了解音乐行为准备了更科学的知识体系。根据《新格罗夫音乐与音乐家辞典》中关于音乐心理学的定义，音乐心理学属于心理学的范畴，所研究的对象包括从初始一直到高度发展的所有音乐行为的研究。它的研究方法以实验心理学的方法为主，并且广泛地吸取其他学科中与之相关的各种研究成果。基本的音乐心理学涉及音乐的历史发展过程、人类的认识力的发展过程与复杂的音乐情绪反应、音乐技巧的训练过程、音乐个性的多样化及音乐的展现过程、音乐在人的生理或心理疾病的治疗中的作用、大众音乐的社会心理等。

近年来，由于音乐学和心理学在国内的蓬勃发展，从心理学的角度对人类的各种音乐活动进行的研究和探索也逐渐兴起。作为一种基础性较强的理论，音乐心理学对音乐学中的其他分支——音乐史、音乐美学、音乐社会学、民族音乐学、音乐教育学以及音乐技能训练等理论的研究，均有十分重要的意义。这些纯理论的表述使我们对于音乐心理学的概念有了大致的认识，而在实际的运用中音乐心理学所采用的研究方法 with 音乐学以往的研究方法有着较大的区别。音乐心理学的研究方法偏向于自然科学方向，也就是说其研究方法更为客观精确，受主观意识的影响较弱。对于音乐心理学的研究方法，关于这一点，音乐理论家张前表述为：由于实验科学主要是把意识分解为若干构成要素进行研究，它虽然在比较单纯的心理现象的观测方面取得了一定的成就，但是在掌握人类内心世界的复杂

的高级状态的工作方面却难以取得成功，因此这一时期的音乐心理学研究仍在以科学实验为基础的同时，又与社会调查、对实践经验进行理论分析等方法结合起来。同时特别强调把音乐作为一种精神现象的完整运动形态进行综合性的研究。

今天，很高兴能为我的学生陈凌的这本新书作序，这是音乐研究中的一个新的突破，必定使读者及音乐心理学研究爱好者受到良好的启发。陈凌将音乐心理学综合进行了分析，详述了早期的音乐心理学研究课题主要涉及的五个基本方面：一是以音乐音响学与生理心理学的研究为基础，把音乐的基本要素与人的听觉感受对应起来加以实验和研究；二是从审美的需要出发，对音乐欣赏心理的研究；三是从对音乐欣赏心理的研究，发展到对音乐创作心理的研究；四是关于音乐表演的心理学方面的研究；五是关于音乐才能的研究，这是音乐心理学研究的又一重要课题。也就是说音乐心理学与音乐主要是从音响心理、欣赏心理、创作心理、表演心理以及对音乐才能的培养这几个方面发生关系的。

陈凌的这本《中西音乐活动的心理学研究与津要》从音乐活动的心理学研究史出发，以心理学研究的方法论为基础，通过多方面的调查研究和总结实践，在音乐审美、创作以及音乐活动的主客体方面对音乐活动进行心理学上的研究与探析，起到了抛砖引玉的作用，在很大程度上引发了音乐心理学的研究方面新的思路与思考。

周世斌

首都师范大学音乐学院教授、

副院长、博士生导师

目 录

第一章 音乐活动的心理学研究与音乐心理学	1
一、音乐与当代音乐活动概述	1
二、心理学与音乐活动的心理学研究	5
三、音乐心理学及其研究内容	8
四、音乐心理学研究的意义与影响	13
五、中西方早期音乐心理学的发展与比较分析	19
六、我国当代音乐心理学研究的概况与发展趋势	22
第二章 心理学研究方法	32
一、心理学研究的哲学方法论	32
二、心理学研究的科学思维	34
三、心理学研究的变量关系	36
四、心理学研究的基本方法	39
第三章 审美追求与音乐活动的效应	42
一、审美追求与音乐创造的起源	42
二、审美享受是音乐活动的基础	46
三、音乐审美的重要构成与心理反应	52
四、音乐作品与审美追求的互动	63
五、音乐活动与审美效应的心理作用	69
第四章 音乐活动的创作与表演	76
一、音乐艺术创作的心理学动机	76
二、音乐艺术创作的灵感和启蒙	81
三、音乐艺术创作的个性特征	87
四、音乐艺术创作的个人意志	90

五、音乐创作中个人意志的评定	95
六、意志和个性对音乐创作的影响	96
七、音乐表演活动的心理学意义的体现	100
八、音乐创作表演艺术的二次发掘	103
九、音乐表演中美感与技巧	107
第五章 音乐活动的主体与才能	113
一、音乐家的个人才能	113
二、音乐家个人才能的结构和水平	117
三、个人素质在音乐才能中的反映	121
四、音乐节奏感的形成与培养	127
五、音乐听觉与音乐才能	130
六、聆听音乐与个人演奏的心理学意义	133
七、心理印象在音乐活动中的作用	135
八、音乐记忆与音乐才能	138
第六章 音乐活动的客体与知觉	143
一、音乐欣赏的心理学理论	143
二、音乐活动中听者的欣赏与反应	147
三、音乐作品中的音乐状态与音乐欣赏	152
四、早期音乐知觉的形成与培养	158
五、音调、旋律听觉与深化音乐知觉	161
六、音乐曲式结构与思维的理解	163
第七章 当代音乐活动的个性意识与社会心理	165
一、音乐家的个性气质与音乐创作	165
二、音乐家的个人阅历与音乐创作	168
三、音乐创作中所应具备的最佳心理结构	171
四、音乐意识与社会美学意识	176
五、音乐活动的社会心理学分析	177
六、音乐活动在社会心理学方面的应用	181
结 语	185
参考文献	186

第一章 音乐活动的心理学 研究与音乐心理学

一、音乐与当代音乐活动概述

(一) 何谓音乐

音乐 (Music) 是反映现实生活情感的一种艺术。音乐可以分为经典音乐、流行音乐、民族音乐。在艺术类型中, 音乐是比较抽象的艺术。音乐从历史发展上可分为中国古代音乐, 西方音乐。中国古代音乐理论基础是五声音阶, 而从西方传过来的是七声音阶。

从乐音上看, 音乐又可以分为声乐和器乐两大类型。

声乐作品可根据其形式、风格的不同分成歌曲、说唱音乐、戏曲音乐、歌剧等不同体裁。其中, 歌曲是一种小型的音乐体裁, 包括民歌、艺术歌曲、通俗歌曲、儿童歌曲等; 从形式上可分成独唱、对唱、合唱、齐唱、联唱等。说唱音乐是指曲艺音乐而言, 包括单弦、大鼓、清音、评弹、数来宝、琴书、二人转、道情、渔鼓等。戏曲音乐是指京剧、豫剧、越剧、花鼓戏、采茶戏、黄梅戏、评剧、汉剧, 以及其他的地方戏音乐。歌剧音乐也是一种戏曲音乐, 但不像戏曲音乐那样有固定的程式和传统的唱腔。歌剧音乐是作曲家使用民族音调和富有时代色彩的音乐语言创作的戏剧音乐。

器乐作品可分成独奏曲、重奏曲和合奏曲。

独奏曲范围很广, 几乎各种乐器都有独奏曲。中国的二胡、琵琶、板胡、笛、箫、葫芦丝、唢呐、扬琴、笙、古琴、筝、柳琴、木琴等, 都不乏著名的独奏曲。西洋乐器虽亦如此, 但举世闻名的还是以小提琴、钢琴、吉他、电子琴等乐器的独奏曲较多。

重奏曲在中国民间不太多见。但在欧洲, 弦乐四重奏、木管五重奏等却有很多优秀作品问世, 至今在世界各地流传。

合奏曲是指以多种乐器共同演奏乐曲作品。在合奏曲中, 各个乐器既充分发挥各自的性能和特长, 又按一定的和声规律相互协调配合。在中国的民族器乐合奏曲中, 江南丝竹和广东音乐占了很大比重。民族管弦乐曲则多为作曲家改编或创作的。民族吹打乐在我国的合奏曲中亦处于不可忽视的地位。用西洋的铜管乐器、木管乐

器、弦乐器及打击乐配合演奏的乐曲称为管弦乐。管弦乐曲在17世纪的欧洲有了显著的进步,当时的体裁包括组曲、序曲、赋格曲、幻想曲、随想曲、狂想曲、协奏曲,以及对曲式有较严格要求的交响曲、交响诗。

音乐是用组织音构成的听觉意象,来表达人们的思想感情与社会现实生活的一种艺术形式。它用赏心悦目的乐音,为人们带来听觉享受,是最能即时打动人的艺术形式之一。当音乐旋律响起时,人们往往很快投身于处于音乐的氛围当中。

众所周知,任何一种艺术形式都有自己表情达意、塑造艺术意象的表现形式。比如舞蹈是通过肢体动作、面部表情,绘画是通过线条、色彩、构图,文学是通过字、词、句、篇等来体现艺术意象。人们正是以表现手段的不同来区分艺术的不同种类,音乐就是以声音为表现手段的艺术形式。

音乐意象的塑造,一般以有组织的乐音为材料来完成的。如同文学是语言的艺术一样,音乐是声音的艺术。作为音乐艺术表现手段的声音,通常有着与自然界的其他声音不同的一些特点。任何一部音乐作品中所发出来的声音都是经过作曲家精心思考创作出来的,有些声音在自然界虽然可以找到,但是没有经过艺术家别出心裁创作与组合,是不能成为音乐的。所以,无论是一首简单的歌曲,还是一部规模宏大的交响乐,都渗透着作者的创作思维。随便涂抹的线条和色彩不是绘画,任意堆砌的语言文字不是文学,同样,杂乱无章的声音也不是音乐。构成音乐意象的声音,是一种有组织有规律的、和谐的音乐,包括旋律、节奏、调式、和声、复调、曲式等要素,总称为音乐语言。没有创造性的因素,任何声音都不可能变成为音乐。另外,语言具有一种约定性的语义,每一句话,甚至每一个字都具有特定的含义。这种含义在运用该语言的社会范围内是被公认的,是一种约定俗成;音乐的声音却完全不同,它仅仅限定在艺术的范围内,只作为一种艺术交往而存在;任何音乐中的声音,本身绝不会有像语言那样十分确定的含意,它们是非语义性的。

作为声音的艺术,音乐必然也只能诉诸人们的听觉,所以,音乐又是一种听觉艺术。心理学的定向反射和探究反射原理告诉我们,一定距离内的各种外在刺激中,声音最能引起人们的注意,它能够迫使人的听觉器官去接受声音,这决定了听觉艺术较之视觉艺术更能直接地作用于人的情感,震撼人的心灵。

音乐只能用声音来表现,用听觉来感受,但这并不等于说人们在创作和欣赏音乐时,大脑皮层上只有与听觉相对应的部位是兴奋的,而其他部位都处于抑制状态之中。实际上,音乐家不只是通过听觉的渠道,而是用整个身心去感受和体验、认识和表现生活的,这同其他门类的艺术家并没有什么区别。不同的是在艺术构思和艺术表现的时候,音乐家是把个人多方面的感受,通过形象思维凝聚为听觉意象,然后

用具体的音响形式表现出来。

因此,音乐作品中所表现的思想情感,并不只是单纯的听觉感受,而是整体的感受。同样,人们在欣赏音乐的时候,虽然主要是通过听觉的渠道,接受的是听觉的刺激,但由于通感的作用,也可能引起视觉意象,产生丰富生动的联想和想象,进而引起强烈的感情反应,体验到音乐家在作品中表达的思想感情和情境,获得美感,并为之感动。在所有的艺术形式中,音乐是最擅长于抒发情感、最能拨动人心弦的艺术形式,它借助声音这个媒介来真实地传达、表现和感受审美情感。人的语言用语音、声调、语流、节奏、语速等表情手段配合语义来表情达意,而音乐的音色、音调起伏、节奏速度等表现手段能起到与语言的表情手段同样的作用。正是这种来自于对人的有表情性因素的语言的模仿,使得可以更直接、更真实、更深刻地表达人的情感。同时,音乐在传达和表现情感上,也优于其他艺术形式,这是因为它所采用的感性材料和审美形式——声音最合于情感的本性,最适宜表达情感。或庄严肃穆,或热烈兴奋,或悲痛激愤,或缠绵细腻,或如泣如诉。

音乐理论家于润洋曾指出:“音响结构之所以能够表达特定的情感,其根本原因在于这二者之间存在着一个极其重要的相似点,那就是这二者都是在时间中展示和发展,在速度、力度、色调上具有丰富变化的、极富于动力性的过程。这个极其重要的相似点正是这二者之间能够沟通的桥梁。”比如“喜悦”,它是人高兴、欢乐的感情表现。一般来说,这种感情运动呈现出一种跳跃、向上的运动形态,其色调比较明朗,运动速度与频率较快。表现“喜悦”的感情的音乐,一般也采取类似的动态结构,如民乐曲《喜洋洋》,用较快的速度、跳荡的音调等表现手段表达了人的喜悦情感。

(二)当代音乐活动

20世纪是音乐的一个大变革、大创新的时代,受“现代主义不惜任何代价也要力求创新”观念的影响,新兴作曲技法理论、手段层出不穷,从新维也纳乐派对调性和主题的放弃、对音色的重新分配、对半音音列的运用等“革命”开始,十二音体系、无调性、多调性、微分音、节奏改革、序列音乐、偶然音乐、具体音乐、电子音乐、频谱音乐,图表文字记谱法到后现代音乐对音调的回归,都彰显了当代音乐发展的创新性、时代性、前沿性。

1. 当代音乐活动的创作要素

当代音乐家葛迪伯教授指出,21世纪欧洲音乐创作遵循两大传统:“大地崇拜”

与“上帝崇拜”。“大地崇拜”是指生活在大地上的人民的生活状态。即民间歌舞；“上帝崇拜”指宗教音乐。在当代音乐创作中无论是民间歌舞，还是宗教音乐，总的来说，是遵循以下三个原则：

(1) 意象、诗歌、舞蹈三种文化符号在音乐中的重要意义。葛迪伯教授认为，意象是风景，是脑中的图像；诗歌是文学形式，具有独特的音律；舞蹈用肢体语言体现我们对生命的感受。如门德尔松《寂静的海》开始部分，慢慢加入的低音表现海的辽阔，表明在音乐中意象如何陈述，即意象在音乐中独特的魅力；巴托克的作品则展现了保加利亚民间舞蹈的律动。

(2) 音乐与时间。葛迪伯教授认为时间是唯一进入音乐的符号，音乐离不开时间，音乐只有在时间中才能产生，乐谱只是记录音乐的符号。他强调音乐与时间、空间有关；音乐就像一张建筑的设计图，在空间和时间中陈述。他指出，当代音乐创作手法大胆新奇，充满实验性与挑战性，应运坐标轴式的记谱法，把音符、时间和空间三者完美结合。

(3) 神游传统之河，沐浴智慧之光。对传统元素的推崇，以瞿小松教授为首。在论及传统音乐的魅力时，他说：“传统是时刻生长着的生命，一如自然界的生物链，环环相扣彼此相依，相辅相生相成；传统是时刻吸纳奔流的大河，是深广包容的大海，滋养我们，携带我们，渗透我们，于我们有大恩。我们该当懂得感激，懂得尊重。懂得珍惜。”

2. 当代音乐活动的创作理念

毋庸置疑，当代音乐具有国际性、创新性、前进性、时代性、探索性、实践性，是传统音乐的发展与创新。它寻求新的音色音响。抽象地呈现出现代人的生活、思想或意念。当代音乐创作理念首先要汲取传统文化，汲取民间、民族音乐的精华，运用当代的理论技术、手段，创作新的音乐。由此才可体现当代音乐元素多元化的特点，中国当代音乐才能立足于世界音乐之林。

法国音乐家卢梭曾经说过：“作曲家分为四种：朝前走的人、朝后走的人、在原地走的人和能来回走的人；在创作中曲子也可以分为四类：刚刚创作出来好听、经过一段时间一般的，创作出来不好、经过一段时间好听的，音乐创作出来不好、过一段时间依然不好的，音乐创作出来好听，直到最后越来越好听的。”只有向前走和来回走的人，才是敢于探索、进取的人。当代音乐不是空中楼阁，它需要传统、现代作曲理论技术作为支撑需要现代的科技手段为依靠，更需要敏捷的思维、火样的热情、锲而不舍的精神，从传统到现代、从西方到东方，融会贯通，只有这样，才能创作出好听的当代音乐。

二、心理学与音乐活动的心理学研究

(一) 心理学概述

“心理学”(psychology)一词,最早是由希腊语中的“psyche”(灵魂)“和logos”(学问)两个词构成的。顾名思义“心理学”也就是研究人的精神和心理活动的一门学科。心理是脑的机能,是客观世界在人脑中发生的反映,这也是对心理现象本质属性的科学诠释。心理学主要研究个体心理包括认知、情绪、情感、注意、意志等。

1. 心理学的研究对象

(1) 认知过程

认知就是人脑获得外界输入的信息经过头脑加工处理之后,转换成为心理活动再进而支配人的行为的过程,它是人的最基本心理过程。主要包括感觉、知觉、记忆、想象、思维和语言等。

1) 感觉与知觉是人们能够获得信息并应用信息的开始。

2) 记忆是对自己曾经的经历识记、保持、和以后重现的心理过程。

3) 想象是凭借头脑中保存的具体形象进行再创作的过程。

4) 思维就是人们在感知觉的基础上,应用头脑对已有的知识和经验间接、概括的认识,揭露事物的本质及其内在联系,形成对事物的概念的行为。

5) 注意是指人的心理活动指向和集中在当前所选择的认识对象和所需要动作上的行为。注意最基本的作用就是选择信息,没有注意人们就无法清晰地认识事物,也无法快速准确地完成目标任务。

(2) 情绪和情感过程

情绪和情感是指人在对外界输入的信息进行加工时,人本身对认知对象的特殊态度,在这个过程中个体本身的愿望和需要起到重要作用。如人们听到悦耳的声乐感到心情舒畅,入睡前听到邻居吵闹的声音感到厌烦,这些高兴、喜欢、厌恶、焦虑就是个体本身对外界反应的情绪。

(3) 意志过程

意志是指人们为了满足某种需要,在一定动机的激励下,自觉确定目标,并未实现目标有意识的支配和调节行为的心理过程。人不仅能够认识世界,对事物产生肯定或者否定的情绪,而且能够在自己的行为活动中有目的、有计划地改造世界,这种自觉的能动性是人和动物的本质区别。

2. 个性

虽然人的心理过程具有共同的规律和特征,但是由于人作为个体而存在,并且每个人的先天素质和后天环境影响都有很大差异,所以心理过程在每个人身上产生和发展总是带着个人的特征,从而使人与人之间的个性产生明显的差异。

个性是个体稳定心理活动的心理倾向和心理特征的总和,主要包括个性倾向性、个性心理特征和自我意识三个方面。

(1) 个性倾向性

个性倾向性是人所具有的心理倾向,它在人对现实世界的态度和对认识活动对象的倾向和选择过程中起决定性的作用。它是日常活动的基本动力源,主要包括兴趣、动机、需要、理想、世界观、价值观等。例如有人对声乐情有独钟,立志要做一个歌唱者,有了行为的动力,即使在以后的学习过程中遇到困难,那么他也会为了目标去克服种种困难。可见兴趣爱好和学习的需要作为动力基础,其能量是不可小觑的。

(2) 个性心理特征

首先,人们的遗传因素不尽相同;其次,人们成长的社会背景,受教育程度也不相同;再次,人与人所从事的工作,所经历的各种社会实践不可能完全相同。上述的这些因素就造成了每个人不同的心理特征。个性心理特征是指一个人身上经常、稳定的表现出来的心理特点,主要包括能力、气质、性格。

(3) 自我意识

意识有时也叫察觉,人的意识是由于人的认知、情感、欲望等构成的一种丰富而且稳定的内心世界,使人们能动地认识世界和改造世界的内部源泉。人的意识不仅能够察觉到外部事物的存在,还能够察觉到自己内部的心理活动,能够将“自我”与“非我”、“主体”和“客体”区分开来。

自我意识是人类个体发展到一定阶段才出现的,低等动物没有自我意识的心理形态。正是这种自我意识形态,才使人们具有了自我分析、自我评价、自我调节和控制的能力。

个性心理的三个方面互相牵制,互相依存。正是在这三种因素的相互作用下才形成了以倾向性为方向,以个性心理特征为表现、以自我意识为主导的有机个性心理的主体。

(二) 心理活动的生理基础——大脑

从古至今,人类对于灵魂的探索就一直没有停止过。人们会做梦,会梦到从来没

有发生过的事情,因此人们认为这是灵魂与肉体互相分离的结果,肉体在睡觉,灵魂去了其他地方。由于人的心脏和生命存亡有着直接的关系,且人在伤心的时候,会感觉到心痛,兴奋的时候,心脏也会快速跳动。因此人们曾经认为,心脏是心理的器官。但是随着科学技术的发展人们才日益了解,心理是神经系统的功能,特别是脑的功能。

1. 大脑机能与心理活动

人类所有的心理活动均源自于大脑。现代神经生理学的研究指出,人脑是一个极其复杂的机能系统,其所产生的心理活动,特别是高级心理活动,绝不是个别神经细胞或脑的个别区域活动的结果,而是脑的机能系统协同活动的产物。根据大脑各部分的不同功能,人脑的机能结构大体可以分为以下3种:

(1) 保持大脑觉醒状态的脑干网状结构

人只有在神志清醒也就是大脑处于觉醒状态时才能接受和处理各种信息。脑干网状结构就是大脑用以调节皮层张力、保持觉醒的特殊组织。因此,当网状结构受到损伤时,人通常会陷入睡眠或昏迷状态。

(2) 感知和记忆信息的感觉中枢结构

感知神经中枢位于皮层表面,包括枕叶的视觉中枢,颞叶的听觉中枢,顶叶的一般感觉中枢,以及味觉、嗅觉等中枢。这些感知中枢由各种高度分化的神经细胞组成,分别接受由外周感受器传入的不同的感觉信息,并将所接收的信息由直观过渡到语言、图像以及符号进行加工,最终成为经验保存在记忆中。

(3) 控制心理活动的组织结构

大脑不仅能够接受、保持信息,还可以有意识地确立目的、制订行动计划,通过调节行为、控制心理来达到预定的目的。这就是人脑的第三种机能,其组织部位在大脑皮层前部的额叶,其中也包括皮层运动区。组织结构通过对来自于内部和外部的种种信息进行综合和传递,最终由效应神经转化为具体的心理活动,形成并控制心理行为。

需要注意的是,在具体生活中,三种机能结构总是共同协作活动,而非各自独立活动的。人的心理活动,尤其高级心理活动,也并非只是脑的个别神经细胞或某一区域活动的结果,而始终是三种机能结构协同活动的产物。

2. 心理现象与大脑反映

人的心理活动产生于大脑,心理现象也正是大脑反映机能的一种表现。事实上,人的一切活动,无论是简单的、本能的,还是高级的、复杂的心理现象,从其产生的方式上看,都是大脑的反射活动。也就是说,人的心理现象由外界的刺激而引起,

经过大脑的分析与综合而产生,并且通过反射活动进行调节和控制。因此,外界刺激和反应动作是心理现象的开端和终结,这期间的过程就是整个的反射过程。

(三) 音乐活动的心理学研究

音乐心理学是运用心理学的方法及理论研究音乐与人的各种行为、心理现象的相互关系及其内在规律的科学。

音乐活动是生理现象,也是物理现象,更是心理学现象。音乐心理学作为心理学的分支,具有普通心理学的共性,它将研究者的心理和行为的规律联系在一起,作为学科研究的基础。音乐心理学最终关注的就是音乐与人的行为、心理的互动关系和规律。

人们进行音乐的创作和表演活动时那美妙乐音的音响、音高、音长都是由谁控制呢?其实这些都是由心理意识、心理感觉、心理听觉、心理意志来控制 and 支配。拥有音乐表演经验的人都知道,想要作为一位成功的音乐家,自己对歌曲的主观意识是非常重要的。音乐家对乐曲的感觉、知觉、意识、意志、情感、思维等重要心理因素,其实都不自觉地应用了心理学方法。音乐心理学就是对这些音乐活动过程中的心理过程进行研究。

我们凭借感觉、知觉、思维、想象来认识乐曲、感受乐曲、创作乐曲,这个心理过程被称为认知。音乐心理学除了要研究这些心理特征之外,还要研究对音乐演奏和乐音的认识,音乐表演者的情绪和情感表现,以及表演的能力、气质、性格等心理个性特征。

每一位音乐家的心理过程和音乐创作表演过程中所表现出来的个性,是一个统一的、具体的音乐家的内心活动。两者又是紧密联系和不可分割的。一方面,个性心理特征是特殊心理过程形成发展起来的。另一方面,已经形成的个性心理特征调节者心理过程的进行,并在心理过程中得以体现。

随着人类社会的不断进步,音乐活动和音乐教育受到越来越多的重视,在世界音乐教育学蓬勃发展的今天,我国音乐教育也正在向着一个全新的发展阶段前行。音乐教学在音乐教育中占据着举足轻重的地位,而音乐心理学研究作为一门音乐学和心理学的交叉学科,应该说是音乐教育和研究人员不可忽视的重要课题。

三、音乐心理学及其研究内容

音乐心理学是研究音乐与人的行为、心理过程的互动关系及规律的科学。从这

一科学性质的角度看,音乐心理学作为心理学的分支,具有普通心理学的共性——把研究人的心理与行为的规律作为学科的研究基础;同时也可以看出音乐心理学具体关注的是音乐与人的行为、心理的互动关系和规律。强调这种互动关系,说明这一学科不仅要探索音乐活动中人的心理现象和行为的规律,还要分析音乐作用于人的心理功能,人的心理结构对音乐形成、发展的影响。在音乐心理学的学科性质中,心理过程与科学这两个概念的运用,是强调心理过程包括心理现象的产生、发展、变化的过程,科学则意味着研究方法的科学性。

音乐心理学研究的内容,主要有以下几个方面。

(一) 对音乐的认知

音乐是听觉艺术,同时作为交流的工具,它又是一种语言,是通过有组织的音的传递与人们进行交流,从而引起人们喜、怒、哀、乐等各种心理反应。所谓认知,即通过对某事物的分析达到认识某事物的过程。它是一个很复杂的心理过程,包括“心理实体中比较高级的心理过程,如知识、意识、能力、思维、想象、创造、计划和策略的形成、推理、推测、问题解决、概念化、分类与关联、符号化,或许还包括幻想和梦等过程”。而音乐认知就是指“基于全身心参与而获得的,对音乐的构成要素、构成原理、审美意义在感知觉层面和理解层面的敏感辨别、分析判断及模糊的整体把握,以及在此基础上形成的追求新异且合理的创造性思维和倾向”。

人们在欣赏不同的音乐时,会有不同的感受;不同的人在欣赏同一首乐曲时,也会有不同的感受。有的欣赏者能从音乐中还原出作曲家的创作意图,而有的却与作曲家的创作意图大相径庭。这是因为欣赏者在兴趣、爱好、性格、艺术修养、知识结构、受教育程度、欣赏水平等各方面存在着差异,才会对于同一首音乐作品产生不同的认知感受。具有一定艺术修养或者欣赏水平较高的欣赏者,通常能把握作曲家的创作意图,他们会随着音乐的跌宕起伏产生情绪上的变化,获得极为丰富的情感反应,这种情感反应就是在对音乐作品的认知过程中产生的情绪上的细微变化。

(二) 音乐的情绪、情感

音乐是能够引发主体情绪、情感的一种艺术形式。欣赏者想要准确地了解音乐所表达的感情,首先要了解乐曲的感情处理。所谓乐曲的情感处理就是音乐创作者运用多种手段,以音乐的诸元素作为载体把感情淋漓尽致地表现出来的过程。