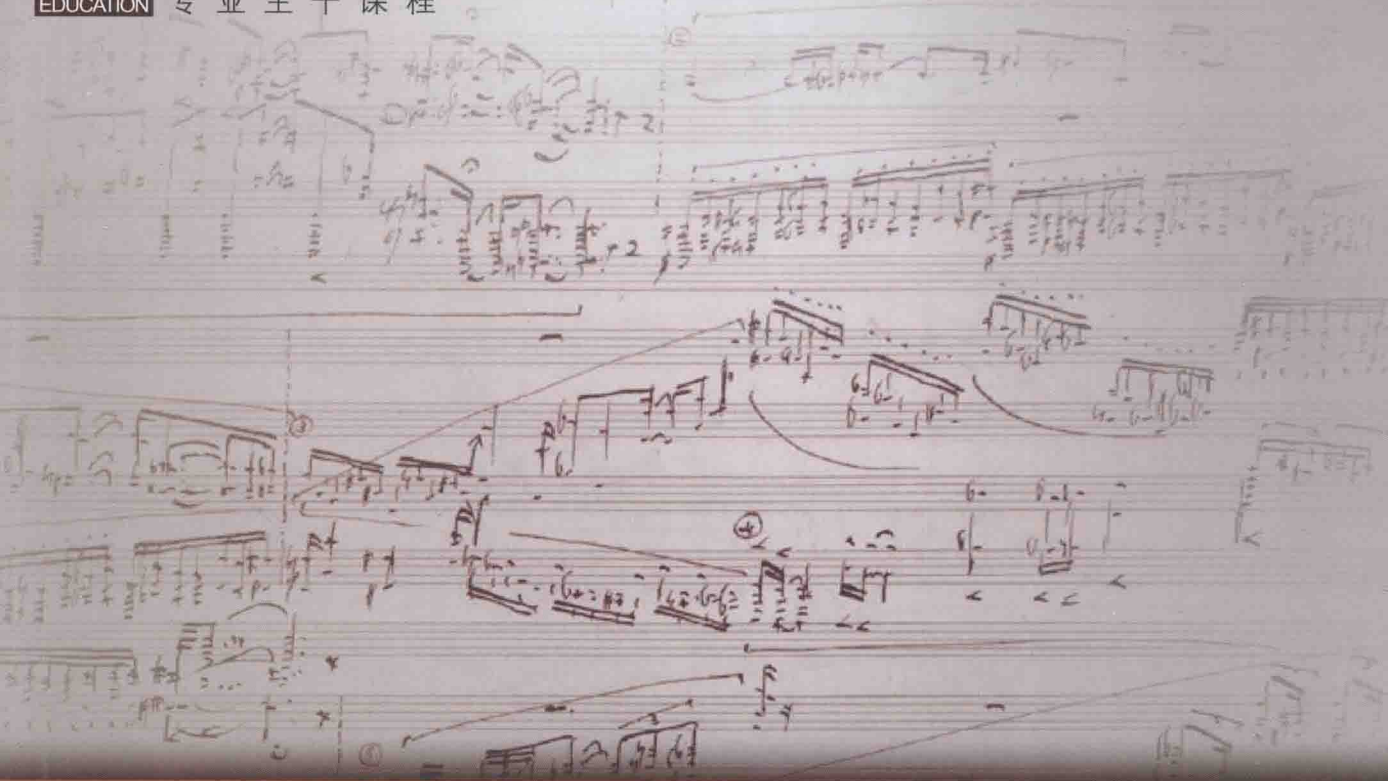

MUSIC
EDUCATION

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业主干课程

总主编 余丹红

音乐心理学理论与应用

Music Psychology in Theory and Application

[奥]沃尔夫冈·马斯特纳克 著 杨燕宜 译

中英对照

上海音乐学院出版社

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业主干课程

总主编 余丹红

音乐心理学理论与应用

Music Psychology in Theory and Application

[奥]沃尔夫冈·马斯特纳克 著 杨燕宜 译

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐心理学理论与应用 / (奥) 马斯特纳克著; 杨燕宜译.

—上海: 上海音乐学院出版社, 2014. 8

ISBN 978 - 7 - 80692 - 907 - 0

I. ①音… II. ①马… ②杨… III. ①音乐心理学-
高等学校-教材 IV. ①J60 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 165729 号

从 书 名 全国高等院校音乐教育专业系列教材
总 主 编 余丹红
策 划 洛 秦

书 名 音乐心理学理论与应用
著 者 [奥] 沃尔夫冈·马斯特纳克
译 者 杨燕宜
责任编辑 鲍 晟
特约编辑 朱 彦
封面设计 孙洁涵
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 787×1092 1/16
字 数 490 千字
印 张 24.5
版 次 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 80692 - 907 - 0/J. 939
定 价 75.00 元

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

全国高等院校音乐教育专业系列教材

编 委 会

总主编

余丹红

顾 问

江明惇 林 华 倪瑞霖

刘靖之 洛 秦 孙维权

本教材系上海市教委第四期本科教育高地项目

总序

20世纪80年代以来,我国音乐教育领域产生了一系列深刻的改变。以德国奥尔夫教学法传入为契机,我国音乐教育领域开始了放眼世界的旅程,从最初对西方教学法直指人心的震撼,慢慢扩展到对音乐教育学整个学科领域的探究,音乐教育学领域宽广博大的研究范畴开始呈现:音乐教育史、音乐教育心理、脑科学与音乐教育、音乐教育管理、音乐教育比较研究、音乐课程论、音乐教育评估、音乐教育社会学与人类学、音乐教育哲学、音乐治疗等——学科意识由此觉醒,音乐教育学领域开始进入空前发展阶段。以往音乐教育学科的专业归属问题曾经长期困扰着从业者,至此,已基本形成共识,实现了学科的自我认定。以上海音乐学院音乐教育系为代表的音乐教育专业构筑了课程体系的重建过程,提倡在学生拥有扎实过硬的音乐技能,全面、深入地掌握音乐理论的前提下,以音乐教育学理论与实践系列主干课程统筹全局,使学生明晰本学科的目标与任务、手段与方法,从而完成高质量的教师教育工作。

本系列教材的出版是若干年学科构建思考之后的集体探索与积累,表明了音乐教育领域开始进入实质性的内涵建设阶段。本套教材主要由三大部分构成:一是“专业主干课程”,内容涉及学科框架的基本理论与实践,是围绕本科教学大纲而进行编撰的教材,如《音乐教育学教程》《音乐教学法教程》《音乐教育史教程》《音乐教学设计教程》《音乐教育心理学教程》等。二是“专业技能课程”,下分音乐技能类及音乐基础技术理论与实践类。音乐技能类如《钢琴》(包括法国卷、德奥卷、中国卷、美国卷、俄罗斯卷、西班牙卷、拉丁美洲卷、中欧四国卷、双钢琴卷、四手联弹卷等)、《声乐》(包括法国卷、德奥卷、中国卷、英美卷、俄罗斯卷、意大利卷、重唱卷等);音乐基础技术理论与实践类主要围绕上海音乐学院音乐教育系的特色课程,如《作曲技术理论综合教程》《节奏与打击乐教程》《上海音乐学院女声合唱团合唱曲集》(I,II,III)、《西方合唱发展史》等。三是“音乐教育理论研究论丛”,如《中国学校音乐课程发展》《音乐教育研究论文集》《德国音乐教育》等。我们始终认为,音乐技能是教师教育的重要基石,没有过硬的技术与对音乐作品的透彻理解,就很难成为真正意义上的合格音乐教育者!这套教材在编撰过程中力求贴近课堂教学,尤其在音乐技能教材上能够体现教师教育专业特征,在编撰思路与方式上与表演专业教材有所区

别。同时,加大各类知识信息量,开拓读者自主学习的途径。

本套教材的撰写者主要是上海音乐学院音乐教育系在职教师。上海音乐学院是我国最早设立高等音乐教育学科专业的高校之一,早在1927年即已成立师范科。1997年,上海音乐学院以音乐教育系的名称重建音乐教育专业。该专业依托上海市深厚的城市文化底蕴与上海音乐学院坚实的音乐基础,组建了一支具有强大凝聚力的教师队伍,他们不仅有着扎实的专业背景,也有着孜孜不倦的钻研精神,在音乐教育学学科发展的道路上铺筑进阶之石。同时,本套教材的编撰者还包括音乐教育系外聘教师,他们分别是来自德国的Wolfgang Mastnak教授,中国香港的刘靖之教授,美国的马淑慧教授,意大利的Aurelio Porfiri教授等,他们本着共同推动音乐教育学学科发展的意愿,长期在上海从事音乐教育工作,从未计较个人得失,在此表示由衷的感谢与敬意!

本套教材的顾问均为我国音乐教育领域内的资深教授:江明惇先生任上海音乐学院院长期间,兼任音乐教育系第一任系主任,对上海音乐学院音乐教育专业的重建与发展起到关键作用;林华教授不仅执导音乐教育专业硕士研究生,还为音乐教育系女声合唱团走向世界给予具体指导;倪瑞霖先生、孙维权先生长期为音乐教育专业学生授课,担任研究生指导委员会委员,对学科的发展起到了十分积极的推动作用;音乐学家、出版家洛秦先生对音乐教育专业的学科发展给予无私支持,使得本套教材的出版得以顺利进行。同时,感谢上海市教委高教处、上海音乐学院教务处对学科建设的大力支持,才使得本套教材的编撰计划得以顺利启动。

音乐教育事业是一项需要全社会关注与支持、同时对和谐社会的构建有着重大作用的事业。它所承载的不仅是音乐学科知识的传授,还承载着人格培养的重大责任。成功的音乐教育可给予多元情感体验,从而使人拥有更为丰富的人生。虽然它不能一鸣惊人,也不能创造直接的物质财富,然而正是这种“润物细无声”的潜移默化功用,才真正体现出“百年树人”的意蕴。

这,也就是本套教材最终指向的理想与目标。

上海音乐学院音乐教育系主任

 教授

2010年12月28日

原作序

我备感荣幸地受邀为中国音乐教育工作者写一本有关音乐心理学的专著,但应邀之后我便陷入忐忑不安的情绪。介绍这样一个庞大而复杂的科学领域谈何容易?此书主要为音乐教育工作者而作,而哪些音乐心理学内容对他们是有意义的?动笔之前,我潜心思考,不断酝酿。慢慢地,此书的轮廓和结构才得以在脑海中浮现。

想来想去,我认识到这项工作的重要性应该在于真实地介绍音乐心理学,并仅此而已。用音乐心理学的方法处理音乐教育方面的问题需要面对两个庞大同时又交叉的领域:一个研究音乐智力、音乐行为过程等,即音乐心理学论题;另一个研究音乐学习中的各种因素,特别是音乐学习以及中小学音乐教育中的困难等。

介绍音乐心理学并非易事。如果是传授该学科丰富的知识,那么每一章,甚至每一节都至少需要以一本厚厚的书来完成。在对相关主题的介绍和讨论因种种因素而不能详尽的情况下,哪些内容应该被筛选入册?

我认为,最为重要的是向读者展示从音乐心理学角度思考和提出问题。心理学家一般通过研究特殊的认知途径来揭示隐藏于人类行为背后的秘密。这与一般性的对事物的感知和理解有所不同,是需要学习的。本书的首要目的基于这一思考。

令我绞尽脑汁是,究竟哪些音乐心理学知识可以为音乐教育提供支持和帮助?考虑再三,一个聚焦于音乐教育的音乐心理学概况的设想形成了。配合音乐教育所需的音乐心理学论题构成了本书的十个章节。其中每章都揭示了与音乐教育相关的,音乐心理学领域中的重要问题、思想和方法。这些内容可以启发读者,并引领读者走向丰富多彩的音乐心理学世界的“闪光和灵魂之处”。显然,书中每一章节的内容不可能全面和完整,但我希望可以展示音乐心理学的基本轮廓。

本书涵盖了诸多论题,并涉及了不同科学家的研究成果。书中引用的论证、观点和理论出自大量的文献。为方便读者,本书提供参阅书目、出版社等。读者也可在相应的网页和科学图书馆查找相关资料。

虽然本书主要介绍的是西方音乐心理学,但我无意只是向中国“进口”音乐心理学知识,而是希望能够引发跨文化的讨论。我真诚希望本书能够推动音乐心理学在中国的发展,并促进对中国古代音乐哲学在心理和治疗方面的应用研究。

基于对中国的文化、教育、科学研究以及音乐教育工作者的了解,我确信音乐心理学在中国有着无限发展的潜力。我非常期待跨文化的音乐心理学合作研究以及广泛的相互学习和支持。

沃尔夫冈·马斯特纳克
维也纳-慕尼黑-上海-纽约

译序

本书是全国高等院校音乐教育专业系列教材之一,也是作者沃尔夫冈·马斯特纳克教授与上海音乐学院音乐教育系多年合作的成果。

音乐教育学与其他诸多学科紧密相关。心理学、教育学、音乐心理学以及音乐教育心理学都是音乐教育工作者必须涉足的领域。马斯特纳克先生多年来从事音乐教育和音乐心理研究及教学,积累了大量的经验。他围绕音乐教育工作需要构思了此书,并希望以此推动音乐心理学以及音乐教育心理学在中国的发展。

本书内容涵盖了音乐心理学和音乐教育心理学的许多内容。正如马斯特纳克先生所说,要全面介绍这些方面的知识真是难乎其难,他只能尽力为之。音乐心理学和音乐教育学都是交叉学科,对这两门学科的研习需要音乐学、心理学以及教育学知识作为基础。如果读者对于书中某些内容仍有疑问,可以在上述学科中寻找解答。此书为读者提供了大量的专业信息和思考角度,是很好的学术导引和参考文献。读者可以根据书中内容顺藤摸瓜,进入更深层次的学习和研究。

马斯特纳克先生在“后记”中充满感情地写道:“收笔不是写作的结束,而是一段新路程的开始。”这句话虽特指本书还需经过翻译介绍给中国读者,但也有学无止境之意,所以也适用于本书的读者。书虽有限,学问无边。对学术的追求是不停地提问、思考和探索。

马斯特纳克先生在书中提到,诸多客观原因造成涉足心理学领域的音乐教育工作者还不够多。近年来,中国大陆地区已有不少相关的研究,这些都是同仁们的努力。音乐教育学作为一门学科在中国的历史相对较短,它的发展还需要长期而广泛的理论研究以及科学指导下的实践活动。音乐心理学和音乐教育心理学可以为音乐教育研究和实践提供依据。上海音乐学院音乐教育系正在一点点地为音乐教育学学科的发展铺砖添瓦。此书的出版就是这些砖瓦中的一块。

杨燕宜
上海

目 录

总序/余丹红	1
原作序/沃尔夫冈·马斯特纳克	3
译序/杨燕宜	5

译文部分

第一章 心理学与音乐心理学	3
1.1 音乐心理学相关领域	4
1.1.1 心理学思想流派	4
1.1.2 心理学研究的焦点	13
1.2 个体、音乐及音乐教育	17
1.3 当代音乐心理学研究领域	20
第二章 音乐感知与审美体验	22
2.1 通感、文学与心理美学	22
2.2 心理声学和神经心理学	24
2.3 音乐格式塔	26
2.4 音乐感知和“美”的进程	28
2.5 听觉与环境	30
2.6 音乐记忆与绝对音高	32
第三章 音乐教育应关注之要点	33
3.1 音乐教育作为文化和社会现象	33
3.2 影响音乐学习的四种条件	35
3.2.1 天赋与基因/遗传条件	35
3.2.2 音乐学习的心理—生理条件	37
3.2.3 学习技巧与策略	47

3.2.4 学习的外部条件	53
3.3 基本变量实体之人格心理学理论	57
第四章 音乐创作与表演	59
4.1 音乐能力与音乐作品	59
4.2 知识与技巧	60
4.3 真实性与个性	61
4.4 创造与革新	64
4.5 社会文化功能与社会交流	66
4.6 学习与比赛	68
第五章 作为中小学课程内容的音乐心理学	70
5.1 教授音乐心理学的根据	70
5.2 课堂实践	73
5.2.1 简单的实验	74
5.2.2 主动争取和创造学习机会	75
5.2.3 听觉神经生理学	76
第六章 在校学生的行为和心理问题	78
6.1 学生发育阶段的“攻击性”行为及教育的作用	78
6.2 学校和教师作为深蕴心理象征	79
6.3 成长和学习障碍	81
6.4 儿童受虐待和被忽视的问题	85
6.5 文化适应问题	87
6.6 行为问题和行为障碍	89
6.7 心理障碍和精神障碍	93
6.8 融合教育	95
第七章 特殊音乐教育	104
7.1 诊断及适用范围	104
7.2 特殊音乐教育的学派和观念	107
7.2.1 奥尔夫音乐治疗	107

7.2.2 诺道夫-罗宾斯音乐治疗	109
7.2.3 维罗尼卡项目	111
7.2.4 声音功效(Sound Work)	113
第八章 音乐治疗	114
8.1 音乐治疗的结构与特征	115
8.2 音乐治疗的流派与方法	117
8.2.1 多样联合表达疗法及音乐格式塔疗法	117
8.2.2 声音功效	119
8.2.3 民族音乐治疗	129
第九章 音乐心理学研究方法	134
9.1 哲学方法	134
9.2 现象学研究方法	135
9.3 实证方法	138
9.3.1 数据和应用范围	138
9.3.2 描述性统计分析	141
9.3.3 统计测试	142
9.3.4 研究设计	152
9.3.5 数据解读	153
9.3.6 定义,数据获取工具和测试	153
9.4 神经心理学研究方法	156
第十章 神经心理学基本原理	161
10.1 脑的结构与功能	161
10.2 听觉系统	163
10.3 感知系统与感知统合	166
10.4 运动系统	169
10.5 认知能力	176
10.6 情绪/情感	176
10.7 记忆	180
10.8 创造力	181

10.9 马斯特纳克转换定理	182
后记——意犹未尽的话/沃尔夫冈·马斯特纳克	184

原文部分

Foreword	187
1 Psychology and Music Psychology	189
1.1 Disciplines of Music Psychology	190
1.1.1 Psychological Schools of Thought	190
1.1.2 Psychological Foci	202
1.2 Man, Music and Music Education	208
1.3 Fields of Contemporary Music Psychology	212
2 Perception and Aesthetic Experience	215
2.1 Common Sense, Literature and Psychological Aesthetics	215
2.2 Psychoacoustics and Neurophysiology	217
2.3 Musical Gestalt	220
2.4 Processing of Perception and Beauty	223
2.5 Ear and Environment	226
2.6 Musical Memory and the Mystery of the Absolute Pitch	229
3 Factors of Musical Learning	231
3.1 Music Education as a Cultural and Social Phenomenon	231
3.2 Four Domains Influencing Musical Learning	234
3.2.1 Talent and Genetic/Hereditary Conditions	234
3.2.2 Psycho-physiological Conditions	237
3.2.3 Learning Techniques and Strategies	253
3.2.4 External Conditions	262
3.3 The Personality-Psychological Theory of Basic Variable Entities	267

4 Professional Skills: Composition and Interpretation	270
4.1 Musicianship and Musical Output	271
4.2 Techniques and Knowledge	272
4.3 Authenticity and Individuality	274
4.4 Creativity and Innovation	277
4.5 Socio-cultural Functions and Communication	279
4.6 Studies and Competitions	283
5 Teaching Music Psychology at School	285
5.1 Four Reasons for Teaching Music Psychology	286
5.2 Insights into Classroom-Practise	291
5.2.1 Easy Experiments	291
5.2.2 Air China, hello	293
5.2.3 The Neurophysiology of Hearing	294
6 Behavioural and Mental Problems in Classroom-Education	297
6.1 Developmental Aggressiveness and Educational Frames	297
6.2 School and Teacher as Depth-psychological Symbols	299
6.3 Developmental and Learning Problems	301
6.4 Abuse and Neglect	307
6.5 Acculturation Problems	311
6.6 Behavioural Problems and Disorders	313
6.7 Mental and Psychiatric Disorders	318
7 Special Music Education	335
7.1 Diagnosis and Domains	335
7.2 Schools and Concepts of Special Music Education	339
7.2.1 Orff-Music-Therapy	340
7.2.2 Nordoff-Robbins Music Therapy	343
7.2.3 The Veronika-Project	346
7.2.4 Sound Work	348

8 Music Therapy	350
8.1 Structures and Features of Music Therapy	351
8.2 Schools and Methods	355
8.2.1 Intermodal Expressive Therapy and Music Gestalt- Therapy	355
8.2.2 Sound Work	358
8.2.3 Ethno-Music-Therapy	373
9 Methods of Music Psychological Research	379
9.1 Philosophical Methods	379
9.2 Phenomenological Methods	380
9.3 Empirical Methods	385
9.3.1 Data and Ranges	386
9.3.2 Descriptive Statistics	389
9.3.3 Statistical Tests	391
9.3.4 Research Settings	402
9.3.5 Interpretation	403
9.3.6 Definitions, Data-gaining Tools and Tests	404
9.4 Neuro-psychological Methods	408
10 Neuro-psychological Basics	414
10.1 Parts and Functions	415
10.2 The Auditory System	417
10.3 Sensory System and Sensory Integration	422
10.4 The Motor System	426
10.5 Cognition	434
10.6 Emotion	434
10.7 Memory	440
10.8 Creativity	441
10.9 Mastnak's Transition-Theorem	443
A Word at No-End	445

■

译文部分

