

Course
for
Psychology
in
Music
Aesthetic

音乐审美心理学教程

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

音乐审美心理学教程

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. —上海:上海音乐学院出版社,2005.8

ISBN 7-80692-167-2

I. 音… II. 林… III. 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(2005)第092707号

书 名: 音乐审美心理学教程

作 者: 林 华

责任编辑: 王 赛

责任校对: 李小诺 迟凤芝

封面设计: 毛德宝

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

排 版: 东方出版中心海峰电脑照排公司

印 刷: 江苏省通州市印刷总厂有限公司

开 本: 850×1168mm 1/32

字 数: 320千

印 张: 16.75

印 数: 1—3100册

版 次: 2005年10月第1版 2005年10月第1次印刷

书 号: ISBN 7-80692-167-2/J.160

定 价: 38.00元

林华，1942年生。

1954年考进上海音乐学院附中，主修钢琴，1966年毕业于该院作曲系。此后在上海管乐团、上海歌剧院等音乐表演院团任创作员，1979年返校任教至今。所主持的复调学科先后荣获“全国教育成果二等奖”、“上海市教育精品课程”称号。此外，还担任了《歌剧概论》、《音乐审美心理学》等课程的教学。

作有音乐作品和论著若干。读者较为熟悉的有《学琴日记》、《乐海絮语》、《我爱巴赫》、《音乐朝圣进阶》、《歌剧概论》等。

1991年起名列“英国剑桥世界名人录”。

[内容简介]

这是一本企图解析音乐听知觉智慧的书籍。

作者以思路新颖、叙述幽默为特色，在本书中与读者一起探讨人和动物聆听音乐有什么不同；音乐家应该沿着怎样的思路去训练自己的心理素质，发展自己的音乐才能；怎样理解音乐大师创作表演活动中的心理过程；现代社会应当如何面对当代音乐多元发展的格局，等等。虽然形式上是为高等音乐院校《音乐审美心理课》而写作的教程，但由于行文浅显，例举丰富，涉及广泛，针对实际，因此也可作为每个音乐学习者和爱好者的兴趣读物。

我坚信,艺术教育者必须教授给学生一件事,一个伦理的道理,那就是,哪些人在哪些事上是值得认定的。

——R. 阿恩海姆^①

---

① R. 阿恩海姆:《艺术心理学新论》,商务印书馆,1999,第320页。

彩图一 是同心圆还是螺线？
(释文见正文 103 页)

彩图二 是玫瑰花还是情侣？
(释文见正文 115 页)

彩图三 东汉立式说唱俑
(释文见正文 128 页)

彩图四 《哥本哈根的湖泊》，柯勃克
(C.Kobke[丹]1810~1848)
(释文见正文 299 页)

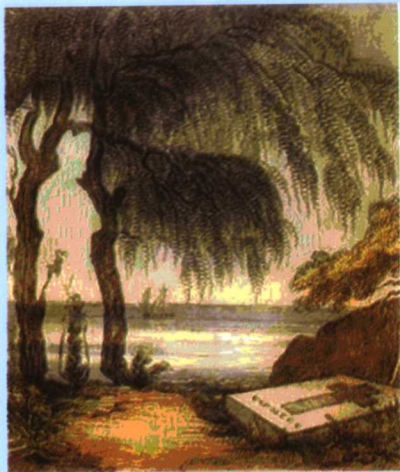

彩图五 《冲锋长矛手》，勃其奥尼(U.Boccioni
[意]1882~1916)
(释文见正文 299 页)

彩图六 《极地猛冲》，克瑞森尔(L.Krasner[美]1911~1984)
(释文见正文 299 页)

彩图七 《我与村庄》，夏加尔
(M.Chagall[俄]1887~1985)
(释文见正文 328 页)

彩图八 画谜——在这幅画中隐藏着拿破仑的身影，你能找到他吗？
(释文见正文 330 页)

彩图九 《抗拒爱神的少女》，布格罗(W.Bouguereau[法]1825~1905)
(释文见正文 331 页)

彩图十 盛唐佛象
(释文见正文 460 页)

彩图十一 西魏佛象
(释文见正文 460 页)

彩图十二 《耶稣诞生》，吉兰达约(Chilandajof[意]1449~1494)
(释文见正文 460 页)

彩图十三 《草地圣母》，拉斐尔
(Raphael[意]1483~1520)
(释文见正文 460 页)

彩图十四 北宋弥勒菩萨
(释文见正文 461 页)

如果一个事实不是从判断其作用的角度予以考察的,则毫无用处;如果一项判断不是建立在历史事实基础之上的,则不过是骗术。

——L. 文杜里^①

---

^① L. 文杜里(1885-1961),意大利文艺史学家,著有《西方艺术批评史》等。

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,居然也配称作音乐么?!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么?

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,他们就通过唧唧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的了。但我仍然希望,自己能够 and 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

自序	1
----	---

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	5
三、发展和流派	6
1. 量化分析美感结构	6
2. 解释审美愉悦本质	10
3. 阐述审美心理发生	15
4. 归纳审美操作技巧	18
5. 研究生理与审美的关系	19
6. 研究艺术美感传播	22
第二节 当前审美心理学研究倾向	25
一、深层艺术内容心理研究	25
二、表层艺术形式心理研究	26
第二章 从音乐心理学到音乐审美心理学	29
第一节 音乐心理学	29

2 音乐审美心理学教程

一、史前时代	29
二、音响心理学的演变	30
1. 发展沿革	30
2. 向音乐心理学转移	32
3. 紧随心理学发展脉络	34
三、音乐心理学	35
1. 研究领域	35
2. 研究方法	37
第二节 音乐审美心理学	37
一、音乐心理学的困惑	37
二、音乐审美心理学的形成	38
三、音乐审美心理学研究前景	40
1. 音乐审美心理学与音乐美学	40
2. 音乐审美心理学与音乐社会美学	43
3. 音乐审美心理学与音乐史	45
4. 音乐审美心理学与音乐教育学	46
四、音乐审美心理学的研究领域	47
1. 音乐家的心理能力	47
2. 音乐作品的生命力	49
3. 音乐审美经验和效应	50
4. 音乐审美心理发展史	50
五、音乐审美心理学对音乐学习者的意义	51

第一编 心理世界

第三章 心理现象	55
第一节 心理过程	55
第二节 感情	58
一、现实感情	58

1. 类别	59
2. 维度	64
3. 人类的感情发展	65
二、音乐与感情	67
1. 音乐感情和现实感情的异同	68
2. 音乐作品中的感情	69
第三节 意向	71
一、注意	72
1. 类型	72
2. 维度	72
二、音乐活动中的注意	74
第四节 认知和意识	75
一、不同水平的认知	75
1. 感觉阶段	75
2. 知觉阶段	75
3. 思维阶段	75
二、意识的三个层次	76
1. 人类意识的三阶段	76
2. 无意识	77
3. 非自觉意识	80
4. 自觉意识	87
三、复杂的认活动	90
第四章 感觉和知觉	93
第一节 感觉	93
一、词义	93
二、种类	94
1. 内部感觉	94
2. 外部感觉	95