

—— 谢嘉幸 刘 沛主编

TRANSLATED SERIES OF HIGHER MUSICAL EDUCATION

高等音乐教育
**新视野
译丛**

孤独症儿童的 音乐治疗

[英]朱丽叶·阿尔文 奥瑞尔·沃里克 著

张鸿懿 [英]高 多 (Duo Gao · Hler) 译

高 钰校

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

中国音乐学院
音乐治疗师
培训教材

孤独症儿童的 音乐治疗

中国音乐学院
音乐治疗师
培训教材

谢嘉幸 刘 沛主编

高等音乐教育
新视野
译丛

孤独症儿童的 音乐治疗

[英] 朱丽叶·阿尔文 奥瑞尔·沃里克 著

张鸿懿 [美] 高 多 (Duo Gao · Hier) 译

高 钰 校

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

孤独症儿童的音乐治疗 / [英] 朱丽叶·阿尔文 奥瑞尔·沃里克著.
谢嘉幸 刘沛主编. 张鸿懿 [美] 高多译. 高銛校—上海:
上海音乐出版社, 2008. 4
ISBN 978-7-80751-211-0

I. 孤… II. ①朱…②奥…③谢…④刘…⑤张…⑥高…⑦高…
III. 小儿疾病: 孤独症—音乐疗法 IV. R749.940.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 042519 号

孤独症儿童的音乐治疗

[英] 朱丽叶·阿尔文 奥瑞尔·沃里克 著
谢嘉幸 刘 沛 主编
张鸿懿 [美] 高 多 译
高 銛 校

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 王亚平
封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行
地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020
上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com
上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn
营销部电子信箱: market@smph.sh.cn
编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn
印刷: 上海文艺大一印刷有限公司
开本: 787 × 1092 1/18 印张: 12 $\frac{2}{3}$ 字数: 115,000
2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷
印数: 1—3,000 册
ISBN 978-7-80751-211-0/J · 180
定价: 27.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021-64511411

© Juliette Alvin and Auriel Warwick 1991

朱丽叶·阿尔文、奥瑞尔·沃里克 1991 年版权所有

Music Therapy for the Autistic Child Second Edition

was originally published in English in 1996. This translation is published by arrangement with Oxford University Press and is for sale in the Mainland of The People's Republic of China only.

《孤独症儿童的音乐治疗》第二版英文版原著出版于 1996 年。本译著经牛津大学出版社筹划出版发行,且仅在中华人民共和国大陆区域内销售。

高等音乐教育新视野译丛编委会

主 编:谢嘉幸 刘 沛

编 委:(按姓氏拼音字母顺序)

曹 理 陈玉丹 戴定澄 费维耀 管建华 关继文 高建进
金亚文 廖家骅 李姐娜 李方元 林能杰 梁宝华 梁信慕
罗艺峰 赖达富 马 达 马东风 缪裴言 宋 谨 吴 斌
吴跃跃 王耀华 王安国 王懿颖 徐绪标 徐沛然 许卓娅
修海林 尹 红 尹爱青 余丹红 郁正民 杨瑞敏 杨立梅
杨燕谊 袁善琦 雍敦全 郑 莉 周世斌 朱咏北 张 援
张鸿懿 张荫尧 张翁伟仪

国际编委:

C. Victor Fung, University of South Florida
David Elliott, New York University
Gary McPherson, University of Illinois—Urbana-Champaign
Graham Welch, University of London
Hakan Lundström, Lund University
Jane Davidson, University of Sheffield
John V. Gilbert New York University
Liane Hentschke, Federal University of Rio Grande do Sul-UFRGS-
Porto Alegre
Lily Chen-Hafteck, Kean University
Lawrence Ferrara New York University
Magne Espeland, Stord/Haugesund University College
Patricia Campbell, University of Washington
Pamela Burnard, Cambridge University
Tadahiro Murao, Aichi University of Education

总 序

在一个资讯高度发达的时代，一个学科的建设离不开与国际接轨，离不开引进与译介该学科国际领域中重要经典文献与最新学术成果，离不开拥有一个宽广的国际视野。对于音乐教育学这样一个在我国还很年轻的学科来说，尤为如此。应该说，我国的学者，从 20 世纪 80 年代以来，就为音乐教育学科积极开展国际交流，翻译了不少文献、著述，做出了很多的努力和贡献。

然而，随着我国该学科的迅速发展，目前的这种了解水平，显然还是不能够适应形势的，尤其在音乐教育的理论与实践研究领域。仅以牛津大学出版、理查·考威尔 (Richard Colwell) 编的《新音乐教学研究手册》(*The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning*) 为例，该书所涉及的领域包含政策与哲学、教育的语境与课程、音乐的发展与学习、音乐的认知与发展、社会文化语境、音乐教师教育、音乐教育的学科综

合、神经系统科学、医学和音乐、普通教育的成果、音乐教育中的研究设计与批评等诸多范畴，内涵了音乐教育哲学、美学、心理学、社会学、人类学、课程理论、研究方法等诸多学科。又如，国际音乐教育学会在过去的五十五年里举办过共 27 届世界的音乐教育大会。这些会议在不同领域(包含其所属的学校音乐与教师教育；专业音乐家教育；研究；特殊音乐教育、音乐治疗与音乐医学；早期儿童音乐教育；社区音乐活动；文化、教育与大众传媒音乐政策等领域)中，所取得的大量学术成果及其出版的文献亦是浩瀚的。与之相比，目前我国所翻译的有关著述的确非常有限。因此，才有了本译丛的最初创意。

本译丛计划有步骤、有选择地翻译音乐教育领域有代表性的经典文献，以及前沿的学术成果，力求为我国的音乐教育学科课程建设及其文献研究做一点基础性的工作。这些译著包含音乐教育基础理论，如音乐教育哲学、美学、心理学、社会学以及课程理论等，也包含音乐教育研究的最新成果，还包含音乐教育的各学科领域，比如音乐治疗学、早期儿童音乐教育等等。

当然，一个学科的发展，不仅仅是引进，还应该在我国和学校音乐教育改革浪潮中，从当下的音乐教育实践中去总结经验，从自身的文化历史中去汲取养分，确

立自己的根基和体系。因此，新世纪的学科建设的国际交流，以及文献翻译，当然要有新眼光、新视野。这些“新”之处大概可以包含以下两个方面：

首先，新世纪的学科接轨，应该力求做到真正的零距离。所谓学科接轨的零距离，即是指开展无语言障碍的学术交流、对话，与科研和教学协作。用这种眼光来看，文献翻译就是这个领域非常必要，却又并不充分的工作。对于没有更多时间学习外语的音乐教育者而言，译著能够使他们更便捷地了解世界音乐教育，提供初步了解和启发，这无疑是非常必要的。但这种了解却不是零距离。因为无论如何，我们的翻译工作总是挂一漏万的，并不可能给我们带来国际音乐教育学的全貌。所以，本译丛的翻译工作采取了“有所为，有所不为”的原则。对于书中的“相关阅读资源”和“注释”部分我们保留了原文，以便研究者更容易查找到真正的出处。另外，语言的转换必然会使不同语言的表述产生或多或少的偏离，再完美的翻译，也无法代替我们对原著的阅读，这是我们在开展这项工作时所必须认识到的。因此，我们鼓励有一定英语基础的读者尽可能去读原著。2003年以来，我国该领域的学者和研究生，就开始积极而且是勇敢地进入了音乐教育的国际学术领域，每年都参加各类音乐教育学的国际学术会议并发表论文。他们

克服困难，认真阅读原著，能够用英文在国际会议上宣读自己的论文，和世界各国的学者进行研讨和交流，甚至直接攻读世界各国的高等音乐教育院校。从这个角度来看，翻译文献应该是他们学习的一种方式。可喜的是，目前越来越多的高等院校在用多种形式鼓励开设双语课程、采用外文教材、让研究生和青年教师直接阅读外文原著，鼓励他们参与翻译等等。这些做法不仅是一种很好的锻炼和提高语言能力的办法，更是我们争取实现无障碍的学科国际交流的有效保障。

其次，学科交流要有自己的根基。这里，比较教育学的观点是值得借鉴的。笔者曾指出，比较音乐教育学的根本目的之一，是了解外国音乐教育、音乐教学经验与规律，并有选择地运用于我们自身的教育改革实践。然而这种运用绝不是照抄照搬，而是要根据国情，有创造性地进行，更重要的是通过对别人的学习来认识自己，认识自己的音乐文化传统和音乐教育制度。美国著名的比较教育家贝雷迪(G. Z. F. Bereday)也说：“从认识别人而得到自我认识，是比较教育学所能提供的最有价值的教育。”很显然，这些对比较音乐教育学目标的本质概括，也是我们在引进世界音乐教育著述时所必须考虑的。因此，通过翻译，思考并构建自己的学术体系，并掌握将自己的学术成果翻译成外语、向国际传播

的能力。一个多世纪以来，我国科学人文各学科的译著，已经不在少数，根据北京大学王岳川教授的统计，上个世纪我国翻译西学的书有十万零六千余种，但西方国家翻译的中国文献还不到一千种，这种学术交流的极度逆差，时刻提醒我们意识到，以自身文化为根基开创自己的学术空间，构建自己学术体系的必要性和紧迫性。雷默 1998 年来我国参加第七届国民音乐教育研讨会，当时和他交谈到中国的学科建设问题时，我就表达了这样的一个观点，“在新的世纪到来时，我们学习西方，应该有新的视角和意识，1998 不是 1898”，这不一样在哪里？我想就在，我们必须有文化的自觉意识和构建具有自身特色的体系。

当然，这种立场和观点，丝毫不能影响我们在翻译过程中所必须具备的严谨治学态度，也丝毫不能遮掩这套丛书必然存在的诸多问题和缺漏。

真诚地欢迎各位学者、老师、同学，对本译丛所存在的不足和缺陷提出批评，以利我们的改进。

编 者

北京德外丝竹园

2008 年 3 月 10 日

第二版序

自从本书第一版于 1978 年问世以来，音乐疗法已扩大到包罗诸如控制紧张和感化工作等众多领域。它的机制已得到越来越多的承认，这主要是由那些进行硕士和博士学位研究的音乐治疗学者所推动的。这些年来，音乐治疗师已经开始作为一种有着固定工资结构的职业进行医疗服务。朱丽叶·阿尔文在这方面发挥了开拓精神，我于 1971 年在基德霍音乐与戏剧学院得到她的教导。这本第二版所增加的案例材料就是对她工作的纪念。牛津郡治疗孤独症儿童的奇诺中心是阿尔文工作过的许多单位、中心、医院之一，那里原来的工作人员都深情地怀念她，我从 1984 年 9 月开始在那里每周工作两天。

我曾经在准备论文和座谈会的材料中多次引用本书，它对孤独症儿童及家庭的困难充满同情。阿尔文在 20 世纪 70 年代中期撰写的情况完全适用于今天，尽管

在态度、哲理与方法上有所变化。所以在第二版中包罗了原版的全部内容，另外增加新的三章（第五章至第七章）。

对于孤独症的确切原因，我们仍然不知道。可能是基于遗传的因素，X染色体脆弱失调，造成孤独症现象，但并非所有的孤独症儿童都这样。过去“孤独症”一词曾一度用来解释任何行为怪异而无明显病症的诊断基础，这是只能在密切观察后才能得出的结果。诊断只是开始。根据我的经验，在诊断以后，就留待太多的家长与家庭自己设法去应付而得不到任何咨询与建设性帮助。他们感到恐惧、生气、惶惑和愧疚。他们都要经历一段失落的过程，因为他们的孩子缺乏与他人交往的能力，以及对他或她的处境十分焦虑和害怕。这些儿童往往都非常可爱，而且由于他们外貌很正常，一般公众往往苛责其父母未能管教好他们以至产生极端行为，例如在繁忙的大超市中大声惊叫。

最后两章包括一些案例研究，不仅说明音乐疗法的情况和过程，而且说明在萨拉和马修开始上学和进行音乐疗法以前的早期情况。从我和一些孤独症儿童家长的谈话中，我可以肯定阅读本书的家长将会认同安妮和马克以及海伦和西蒙遭遇的困难，包括试图面对孤独症儿童、他们的兄弟姐妹以及巨大的官僚主义系统所带来的

痛苦与挫折。

音乐疗法并不能治愈孤独症和精神缺陷等状况，但是，当孩子参与了同治疗师进行互动的音乐活动，就可以减轻其消极的行为。因此音乐治疗师可以以其自身条件自发地接触孩子，这种音乐许多都是即兴的。专业音乐治疗师协会出版的《名词手册》把即兴界定为“在有始有终的框架内自发进行的任何音响与静止的组合”。音乐治疗中使用的临床即兴界定为“能促进应答与互动的具有特定治疗意义的音乐即兴”。我遇到的所有孤独症儿童都对乐音有反应。这种积极的反应使公众误认为孤独症儿童都有音乐天才。少数孤独症患者表现出惊人的音乐感知与记忆才能，但一般说来他们并不比别人更具乐感。音乐之所以具有吸引力，其原因之一是它超越语言，而语言正是大多数孤独症患者遇到的困难。另外一点是，音乐是通向感情世界的途径，而这似乎是孤独症患者所欠缺的。本书提供了音乐可以启发孤独症儿童感情世界的有力证明。

最后，我要感谢一些家长们允许我使用案例材料。他们慷慨地提供他们的经历，希望能有助于具有类似情况的家长们。

奥瑞尔·沃里克

引 言

最近所有发表的关于孤独症方面的书，都谈到孤独症儿童具有的一个共同特点，那就是他们对于音乐的反应。本书是对音乐和孤独行为的比较研究。试图描述长期的音乐治疗通过技术、耐心、理解和热爱，可以对孤独症儿童做到什么，而不过分渴望成功。

这本书涉及许多在英国医学和教育部门照看下的若干孤独症儿童，他们有着不同的社会和种族的背景，有各种临床类型和家族历史，他们显示了对于孤独症类型的适当抽样。

对于孤独症原因的研究仍然是未知数，孤独症是一种精神异常，它是由存在于多种层次和各种程度的许多显著的症状组成的。它影响孩子们的身体、心理和情绪，但是在许多方面每个孤独症儿童又是一个独特的个体，可以常见的综合症状作确诊。孤独症使交流受到严重损害，正常的相互关系扭曲、缺损或者丧失。“相互

关系”一词在这里应以最宽泛的意义来理解，它包括一个人在身体、精神和情绪上成长的一切体验。看来孤独症患者缺乏某些(虽然并非总是全部)导致人类成长的重要的渐进步骤。他们在学习的过程中，一些环节似乎没有建立。所以他的行为是不合理的、精神病态的，并且是不可预知的。他们往往生活在自身封闭的世界里，不能或不愿主动与人交流。

在音乐治疗过程中也像在其他的领域一样，孤独症阻碍了需要结合起来取得成功的各样因素。本书描述的许多案例就有这些情况。我没有希望把这些孩子转变成按常规标准衡量的优秀表演家，而是对他们每个人提供一种整体的交往关系，从而使他们成熟起来并可能找到比较丰富的生活。

我使用音响的激发力来渗透和刺激孩子们有意识的或无意识的反应，希望音乐不仅仅能影响他们，而且能帮助他们伸展，成为一种交流的双向过程。我设法在一种无威胁的环境中使他们的反应变为积极的和有目的。这种方法旨在建立各种相互关系：我和孩子们之间，孩子们和音响之间，孩子们自己的声音和乐器声音之间。我希望通过音乐的体验来发展和整合他们的听觉、视觉和触觉，以及动作控制和驾驭空间的能力。这整体的体验旨在激活若干精神和认知过程，并可能满足一种情感

的需要。

我希望这音乐的体验将会帮助孩子们发现其天生的创造力，使他们学会通过美丽的、激烈的、粗暴的或羞怯的各种类型的音响，来表达自己的思想，希望通过音乐世界帮助他们走出孤独。

朱丽叶·阿尔文