

音乐心理学导论

王延松 著

AN INTRODUCTION TO MUSIC PSYCHOLOGY

中央音乐学院出版社

音乐心理学导论

王延松 著

AN INTRODUCTION TO MUSIC PSYCHOLOGY

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐心理学导论 / 王延松著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2013. 10

ISBN 978 - 7 - 81096 - 576 - 7

I. ①音… II. ①王… 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 (2013) 第 214027 号

音乐心理学导论

王延松著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 8.5

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 576 - 7

定 价: 28.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

序

由于人类天生具有审美以及表演的需要，从而使得艺术门类的发展和生产一直欣欣向荣。随着人类社会的进步和经济的不断增长，艺术研究受到越来越多的重视。2011年3月，在国务院学位委员会、教育部新修订的《学位授予和人才培养学科目录（2011年）》中，艺术学成为第13个学科门类，下设艺术学理论、音乐与舞蹈、戏剧与影视学、美术学、设计学5个一级学科。

音乐心理学作为艺术学与心理学的交叉学科，近年来在我国得到了较快的发展。从2002年8月底，第一届全国音乐心理学学术研讨会在中央音乐学院举行，到2011年7月第四届全国音乐心理学学术研讨会在首都师范大学音乐学院举行，涉及音乐心理学学科的各方面研究都取得了蓬勃的进步。尽管如此，音乐心理学至今尚未形成具有更为包容性和共识性的学科体系。在其发展过程中，与大心理学的发展背景相类似，音乐心理学的学科研究方向和方法同样经历了“边缘化”与“中心化”的交互变化，最终才逐渐呈现出与其它各学科的相互吸收、兼容并蓄的发展趋势。然而，不论怎样，音乐心理学与心理学的发展轨迹一样，一直健康地向前发展；在学科性质方面，始终依赖实证的检验。

我的博士生王延松所写的《音乐心理学导论》一书，是遵照心理学的学科体系完成，全书分为八章：前四章（音乐心理学概述、音乐与大脑、音乐记忆、音乐和语言）属于音乐心理学的基础知识部分；第五章音乐审美心理揭示了音乐对于人类的重要作

用；后三章（音乐教育心理、日常生活中的音乐、音乐治疗）属于音乐心理学的应用部分。

音乐是人类社会和文化中的一种重要表达方式。对于音乐问题的研究，音乐心理学只是应用心理学学科的研究方法和手段进行探索，并期望对其它研究音乐的学科给予微许帮助和提示。因此，《音乐心理学导论》中所涉及的一些问题和论点必然需要进一步的探讨和反思。

游旭群^①

2013年1月于西安

^① 游旭群：1963年9月生，湖南新化人，1996年于华东师范大学心理系获实验及认知心理学博士学位；1997年至1998年赴德国宇航中心从事特殊职业人员选拔方面的博士后研究工作。现任陕西师范大学副校长，心理学学科带头人，博士生导师，陕西师范大学学术和学位委员会委员，陕西师范大学“行为与认知神经”重点实验室主任，中国心理学会副理事长、中国心理学会社会心理学专业委员会副主任，教育部中小学生学习健康教育指导专家组成员，中华航空航天医学会委员、陕西省心理学会副理事长、陕西省身心医学会常务理事。同时还兼任《心理学报》审稿专家和《心理科学》、《应用心理学》、《心理与行为研究》、《教师教育杂志》、《陕西师范大学学报》编委。享受国务院政府特殊津贴专家，曾先后入选教育部新世纪人才支持计划，以及新世纪百万人才工程国家级人选第一、二层次。

目 录

第一章 音乐心理学概述	(1)
一、音乐心理学的产生	(1)
(一) 心理学的孕育	(1)
(二) 科学心理学的建立	(2)
(三) 音乐心理学的产生	(3)
二、音乐心理学的研究内容	(5)
三、音乐心理学的研究方法	(7)
(一) 心理学的研究方法	(7)
(二) 音乐心理学的研究方法	(9)
(三) 音乐心理学研究方法的发展趋势	(9)
四、关于音乐心理学研究方法的讨论	(11)
(一) 音乐与科学具有相互不可替代性	(12)
(二) 音乐具有主观的特征	(13)
(三) 实证的科研和测量常不适用于 音乐探讨	(14)
五、关于音乐教育的问题	(17)
第二章 音乐与大脑 (音乐的感知觉)	(19)
第一节 音乐感觉	(19)
一、声音的物理学解释	(19)
二、乐音与听觉	(21)
(一) 感觉	(21)

(二) 听觉	(24)
(三) 乐音	(25)
第二节 音乐知觉	(26)
一、知觉	(26)
二、音乐知觉	(26)
(一) 音高	(27)
(二) 响度	(31)
(三) 音色	(33)
(四) 音长	(40)
三、音乐知觉的特性	(42)
(一) 知觉格式塔	(42)
(二) 知觉的选择性	(45)
(三) 知觉的恒常性	(48)
(四) 知觉定势	(50)
(五) 联觉	(53)
第三节 音乐错觉	(55)
一、错觉	(55)
二、音乐错觉	(57)
(一) 音乐错觉	(57)
(二) 迪沃斯的音乐错觉	(57)
三、错觉产生的原因	(65)
(一) 眼动理论	(65)
(二) 深度加工和常性误用理论	(66)
(三) 错觉产生的其它解释	(66)
第三章 音乐记忆	(69)
第一节 什么是记忆	(69)
一、记忆的概念	(69)

二、记忆的种类	(70)
(一) 瞬时记忆、短时记忆和长时记忆	(70)
(二) 陈述性记忆和程序性记忆	(73)
(三) 内隐记忆和外显记忆	(74)
三、音乐记忆的特征	(74)
第二节 遗忘	(76)
一、什么是遗忘	(76)
二、遗忘是有规律的	(76)
三、遗忘的归因	(78)
(一) 健忘	(78)
(二) 分心	(78)
(三) 空白	(79)
(四) 错认	(79)
(五) 暗示	(79)
(六) 偏颇	(79)
(七) 纠缠	(80)
第三节 提高音乐记忆的方法	(80)
一、精细加工(深加工)	(82)
二、多重编码	(82)
三、过度学习	(82)
四、合理复习	(82)
(一) 及时复习	(83)
(二) 分散复习与集中复习	(83)
五、避免干扰	(84)
第四章 音乐和语言	(87)
第一节 语言与思维	(87)
一、语言与思维	(88)

二、关于语言学习的讨论	(91)
(一) 语言获得装置——LAD	(91)
(二) 语言学习的关键期问题	(93)
三、解决问题的思维过程	(94)
第二节 音乐和语言	(96)
一、音乐与语言的不同之处	(96)
二、语言的音乐性与音乐的语言性	(98)
第三节 音乐的符号性	(100)
一、音乐与语言的符号性	(100)
(一) 语言的符号性	(100)
(二) 音乐的符号性	(101)
二、语言音乐学	(105)
第五章 音乐审美心理	(108)
第一节 音乐审美的产生	(109)
一、美感	(109)
二、审美	(111)
(一) 审美的特征	(111)
(二) 审美经验的构成	(112)
(三) 审美的产生	(112)
三、音乐审美	(113)
第二节 中国古代音乐美学思想	(116)
一、中国音乐美学思想的发展	(116)
二、中国音乐美学的研究思路	(118)
三、中国古代音乐美学思想特征	(120)
四、中国人的审美态度	(122)
(一) 不存机心	(122)
(二) 师法自然	(125)

(三) 删繁就简——损	(127)
(四) 禅意与闲意	(130)
第三节 音乐审美的认识价值与非认识价值	(135)
一、音乐的非认识价值	(138)
(一) 音乐的非认识价值	(138)
(二) 音乐非认识价值的特征	(140)
二、音乐的认识价值	(142)
(一) 音乐的认识价值	(142)
(二) 音乐认识价值的特征	(143)
三、自我价值感研究对于音乐专业大学生的意义	(149)
第六章 音乐教育心理	(152)
第一节 知识的基本概念	(152)
一、知识的概念	(152)
(一) 何谓知识	(152)
(二) 知识的分类	(154)
(三) 知识的学习	(156)
(四) 知识学习的标准	(159)
二、音乐知识	(161)
三、关于音乐教育专业的认识	(162)
四、对音乐教师的要求	(164)
第二节 音乐技能	(166)
一、技能的概念及意义	(166)
二、音乐技能	(168)
(一) 音乐技能属于动作技能	(168)
(二) 动作技能的分类	(168)
三、音乐能力的测量	(169)
(一) 心理测量的基础知识	(169)

(二) 音乐能力的测量	(172)
第三节 音乐技能分级教学模式	(173)
一、五项全能音乐教育理念的提出与发展	(174)
二、中小学音乐教师五项全能技术研究的新拓展	(176)
(一) 五项全能音乐教育理念内容的新拓展	(177)
(二) 以中小学音乐教学法为例的分级模式	(178)
三、五项全能可行性研究课题模板	
——“声乐”部分	(179)
(一) 五项全能语境下“声乐”概念的解析	(179)
(二) 五项全能新模式下的声乐技术研究	(180)
(三) 五项全能技术理念下声乐技术分级训练的 可行性研究	(182)
(四) 五项全能技术理念下声乐技术训练的 个案研究	(182)
(五) 五项全能技术理念下声乐技术的 教材教法研究	(183)
四、五项全能音乐教育理念的特征与发展目标	(184)
(一) 五项全能音乐教育理念与人的全面发展	(184)
(二) 音乐教育以音乐技能培训为主	(184)
(三) 提倡一专多能的培养目标	(185)
第七章 日常生活中的音乐	(187)
一、音乐是大众的	(189)
(一) 艺术的大众化特征	(189)
(二) 音乐是大众的	(191)
二、社会生活中的音乐	(197)
(一) 艺术与社会生活	(197)
(二) 音乐在社会生活中的作用	(198)

三、青少年与流行音乐	(208)
(一) 青少年的从众心理	(208)
(二) 青少年与流行音乐	(211)
第八章 音乐治疗	(215)
第一节 心理健康与音乐治疗	(215)
一、心理健康的概念	(215)
二、艺术治疗与音乐治疗	(217)
(一) 艺术治疗与美术治疗	(217)
(二) 音乐治疗	(219)
三、音乐治疗的原理	(222)
(一) 音乐治疗的生理学依据	(222)
(二) 音乐治疗的原理	(225)
第二节 音乐治疗的发展历史	(227)
一、中国音乐治疗的发展	(227)
(一) 中国古代音乐治疗思想	(227)
(二) 中国音乐治疗的发展	(230)
二、国外音乐治疗的发展	(231)
第三节 音乐治疗方法	(235)
一、接受式音乐治疗	(236)
二、再创造式音乐治疗	(237)
三、即兴演奏式音乐治疗	(238)
附录一：中文参考文献	(240)
附录二：英文参考文献	(252)
后 记	(258)

第一章 音乐心理学概述

一、音乐心理学的产生

(一) 心理学的孕育

人类对自身心理现象的观察与研究，自人类产生以来就有了。两千多年以来，在我国四书五经等大量的古籍中，蕴含着丰富的心理学思想，这些思想至今仍有很大的影响。古希腊学者亚里斯多德（Aristotle，公元前384～公元前322）^①的《灵魂论》一书，是人类文明史上有关心理现象研究的专著。法国二元论哲学家笛卡尔（Decare）提出“心身交感论”，认为人的身体是由物质实体构成的，而灵魂是由精神实体构成的，身体和灵魂这两个实体互相作用、互为因果。此外，笛卡尔的《情绪论》、贝克莱（Berkeley）的《视觉新论》和休谟（David Hume，1711～1776）的《人性论》对后来科学心理学的建立都具有重要的影响。古希腊的名医希波克拉底提出了著名的“体液学说”。他认为人体中含有血液、粘液、黄胆汁、黑胆汁四种体液。这四种体液在人体内的比例不同，从而形成了人的不同气质。体液中含有血液较多的，是活跃善变、动作灵敏的“多血质”；体液中含有粘液较多的，是性情稳重、动作迟缓的“粘液质”；体液中含有

^① 亚里士多德把人的灵魂看作是生活的动力和生命的原理，是身体存在的形式。他认为灵魂支配身体活动，有自己的活动规律。他还提出了类似律、对比律、接近律等心理学原理。

黄胆汁较多的，是性情急躁、动作迅猛的“胆汁质”；体液中含有黑胆汁较多的，是敏感脆弱、动作缓慢的“抑郁质”。人体中是否只有这四种体液，或这四种体液在人体中的真实比例是怎样的，希波克拉底也许说的不准确，但是他的“体液学说”将人的气质分为四种，一直沿用至今。

从亚里斯多德起在长达十几个世纪的时期内，心理现象大多是由哲学家视为哲学问题加以研究。1825年德国哲学家、心理学家赫尔巴特（Johann Friedrich Herbart）的《作为科学的心理学》一书的问世，首次宣布心理学是科学。同时，他还主张将心理学与哲学、生理学区别开来。1876年，英国心理学家培因（Alexander Bain, 1818～1903）创办了世界上第一份心理学杂志《心理》，为发表心理学研究成果提供了一个专门平台。培因是心理学史上的一个承前启后的人物，在他之前的所有心理问题都是以思辨的方式论述的，所以称之为“思辨心理学”。

（二）科学心理学的建立

在19世纪之前，心理学始终没有离开哲学的范畴。随着19世纪生理学和物理学的发展，科学心理学逐渐建立起来。1840年，德国感官生理学家韦伯（Weber）首先确立了感觉的差别阈定律。费希纳（Fechner）发展了韦伯的研究，1860年出版了《心理物理学纲要》，运用心理物理法确定了外界物理刺激和心理现象之间的函数关系^①。他们的研究方法成为科学心理学研究的楷模。心理学从哲学中真正分离出来而成为一门独立的科学，主

^① 心理学史家D.舒尔茨写道：“1850年10月22日早晨，心理学史上的一个重要日子，费希纳忽然领悟到心与身之间的联系法则可以用物质刺激与心理感觉之间的数量关系来说明”。两者之间的关系可以用一个方程式来表示：

$$S = K \log R$$

这里，S是感觉量，R是刺激量，K是常数。（（美国）舒尔茨，1984）

要是由德国生理心理学家冯特（Wundt）完成的。1879年，冯特在德国的莱比锡大学创立了世界上第一个心理学实验室，用实验的手段来研究心理现象，这被公认为是心理科学独立的标志。冯特反对用哲学思辨的方式探讨心理现象，坚持用观察、实验以及数理统计等自然科学的方法去揭示心理过程的规律。冯特的《生理心理学原理》被誉为“心理学独立的宣言书”，它是心理学史上第一部有系统、成体系的心理学专著。冯特是科学心理学的奠基人，也是心理学史上第一位专业心理学家。^①

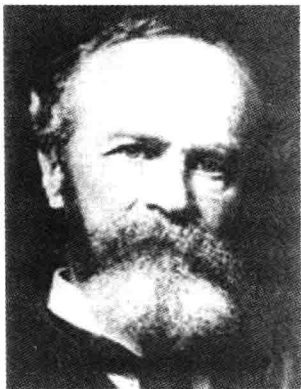

图 1-1 詹姆斯

自冯特以后，心理学不断积极地向前发展，涌现出大量的心理学家。比较有代表性的心理学家有：机能主义心理学的美国著名心理学家詹姆斯（James，图 1-1），格式塔心理学（也称为完形心理学）的韦特海默（M. Weitheimer）、苛勒（W. Kohler）和考夫卡（Koffka），行为主义心理学的华生（J. B. Watson，图 1-2）、斯金纳（B. F. Skinner），精神分析学派的

奥地利精神病医生弗洛伊德（Freud，图 1-3），认知心理学的美国心理学家奈瑟（U. Neisser）、皮亚杰（Jean Piaget）、西蒙（Simon，1916～2001），人本主义心理学的美国心理学家马斯洛（Abraham Maslow）和罗杰斯（Carl Rogers）等。

（三）音乐心理学的产生

1863年，赫尔姆霍茨（Hermann von Helmholtz，1821～

^① 游旭群、宋晓蕾、王延松：《普通心理学》，高等教育出版社，2011年，第21页。

1894) 发表了一部具有里程碑意义的著作《作为音乐理论的生理学基础的声学学说》。这部著作包括三个部分：(1) 从物理声学的角度分析了声音的特点，如振动、泛音与音色的关系等。(2) 从生理的角度分析了音高感形成的过程，阐述了他的“共鸣说”；通过分析协和音与不协和音，提出了“听觉共鸣说”。(3) 从声学角度分析了协和音程和不协和音程，并从心理声学的角度分析了音色对协和音程和不协和音程悦耳程度的影响。1883年，施通普夫(Carl Stumpf, 1848~1936)发表了《音乐心理学》，用赫尔姆霍茨的心理学方法(包含物理学、生理学等学科知识)研究音乐现象，该著作使他成为致力于音乐心理学的先驱。20世纪初，西肖尔(Seashore)与他的学生发展了许多测验视、听和运动知觉的仪器，通过记录演唱或演奏中的音高、音色以及颤音等的波谱，单独分析其中某些特定因素。^①

图 1-2 华生

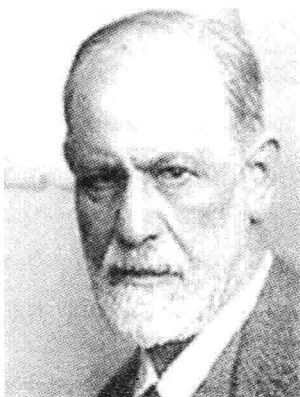

图 1-3 弗洛伊德

^① 王延松：《后实证主义对于音乐心理学研究范式的启示》，《黄钟》，2011年第2期。

二、音乐心理学的研究内容

音乐心理学的研究内容十分广泛，而且还有越来越扩展的趋势。我们可以通过以下几本音乐心理学的著作一览音乐心理学的研究内容。

多纳德·霍杰斯（Donald Hodges）的《音乐心理学手册》^①分为十二章，各章标题分别是：音乐心理学导言、人的音乐性、物理学的和心理声学的基本过程、听觉和音乐知觉、音乐之声的认知组织、音调记忆和音乐记忆、神经音乐学研究：文献综述、音乐反应、音乐和声音刺激的生理反应、音乐经验和情感及审美反应——经验研究的一种理论框架、学习理论和相关的发展——综述及学习理论在音乐教育和音乐治疗中的应用、音乐对人类行为的影响。

《牛津音乐心理学手册》^②的各章节内容分别是：音乐的起源和功能、音乐的感知、对音乐的反应、音乐和大脑、音乐（性、能力）的发展、音乐技能的学习、音乐表演、作曲与即兴创作、音乐在日常生活中的作用、音乐治疗、关于研究方法与发展方向的设想。

蒋聪^③对中、德大学音乐心理学教育模式进行了比较研究。通过比较研究，蒋聪总结了德国和中国开设音乐心理学的音乐学院以及其研究方向，主要有：

柏林自由大学音乐学院：音乐表达与情绪情感、系统音乐学质与量的研究方法。

① 多纳德·霍杰斯著，刘沛、任恺译：《音乐心理学手册》，湖南文艺出版社，2007年。

② Susan Hallam, Ian Cross, Michael Thaut. *The Oxford Handbook of Music Psychology* [M]. Oxford University Press, 2009.

③ 蒋聪：《中德大学音乐心理学教育模式》（上），《乐器》，2011年第12期。