

音乐美学教育的金钥匙

——评张前《音乐欣赏、表演与创作心理分析》

吴一枝 任飞

江西科技师范大学

摘要：张前先生的《音乐欣赏、表演与创作心理分析》是音乐心理学领域不可多得的一部经典著作，该书作者主要对音乐的欣赏、表演和创作理念进行了系统的讲解，对音乐美学的教学研究具有重要意义。本文主要把美学与心理学相结合，将音乐美学研究作为立足点，争取把心理学的研究成果融入音乐美学教育当中。笔者从该著作的结构框架和特点两方面进行阐述，对音乐的心理作用进行了考察，认为其是音乐美学教育的金钥匙，是音乐学初学者的必读书本、学习过程中的引路灯。以期该文章能为音乐学的学习者提供重要的参考价值。

关键词：音乐心理学；特点；结构框架

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.08.055

从直观的角度来看，“音乐心理学”是一门研究音乐与人的心理之间关系的学科，属于新兴交叉学科。在音乐理论研究领域中，1855年，第一个提出完整音乐学研究模式的圭多·阿德勒，也首次提出把“音乐美学和心理学”作为独立的研究模式。由此可见，音乐与心理学是密不可分的，是音乐美学教育的重要组成部分。从20世纪的音乐心理学研究开始，涉及的方面就很广泛。作者通过五个方面进行论述，首先，从音乐声学观和生理学的角度，探讨了音乐中各种基本元素对人们的影响；其次，本文从美学的视角，探讨了音乐鉴赏心理学。人们可以从喜爱什么样的乐曲进行划分，抓住审美的特点，在此基础上，进一步扩展到音乐创作心理学，音乐表现和音乐才华等方面。随着时代的发展，音乐心理学不断向新的领域发展，又产生了新的边缘学科。例如现在的音乐美学、音乐心理教育学。近些年，社会的繁荣以及人们所追求的精神世界在客观上提出了重视与发展艺术心理学，音乐的地位逐步提高。这就为音乐心理学的发展创造了有利的条件。作者通过这本书向读者介绍了音乐与人的心理之间的关系，首先从“音乐鉴赏”的角度出发，将“音乐鉴赏”的概念拓展到“音乐创作心理学”和“音乐演奏心理学”两个层面。

该书在结构上共分为四章：

第一章是音乐心理学的概述，主要是总结了音乐心理学的定义和发展，以及20世纪前半期音乐心理学研究的特征，这一章内容对音乐心理学研究有一定的指导意义。

第二章主要是对音乐欣赏的心理进行了剖析。本章

共分六个章节，主要从音乐欣赏过程中的心理因素，比如对音乐音响的感知、感情体验、想象与联想、理解认识等方面展开了分析。研究结果表明，音乐鉴赏是一个由多个心理因素共同作用的动态过程。这一章的主要内容是肯定了心理因素在音乐欣赏心理学中所起到的重要作用，同时也为音乐美育的深入研究提供了重要的参考。

第三章主要由三个章节组成，对音乐家们的演奏心理进行了研究。主要论述了在音乐演奏中是否需要情感与理智，想象与直觉的重要性，以及对临场心理的调控，并提出了相关问题的解决措施。这一章内容提出的相关问题比较贴切生活，实用性非常强，能够指引每一位表演者思考、进步。

最后一章是从音乐的创作的过程中进行分析，主要对音乐创作的创作心理过程进行介绍。例如从一开始收集有关音乐的感性材料，然后再思考如何将感性材料通过理性思维创作出优秀的音乐作品。该章于创作研究具有指导意义，对一系列创作心理将产生深远影响。

《音乐欣赏、表演与创作心理分析》是每一位音乐教育专业方向的必读书目，作为一名音乐教育专业的学生，笔者带着求知与探索的态度阅读了《音乐欣赏、表演与创作心理分析》一书。该书结构清晰简单、内容却完整详实，重点比较突出，每一章节都做了全面系统的阐释，让读者能够迅速且较为全面地了解音乐心理学。

那么什么是音乐心理学呢？1993年，加利福尼亚大学欧文分校的戈登·肖教授进行了一项实验。他们让学

生们在听完莫扎特的《双钢琴奏鸣曲》后马上进行空间推理的测验，结果发现大学生们的空间推理能力发生了明显的提高。他们将这种现象称作“莫扎特效应”。这说明音乐欣赏在脑或者心理的潜力开发中具有一定的价值。

科学家们发现，当人听到欧洲18世纪的巴洛克音乐时，心跳、脑电波、脉搏等会逐渐与音乐的节奏同步，从而变得缓慢和协调；血压也会相应地下降这时，整个人会有一种轻松舒畅的感受。同时，实验证据也表明，如果经常聆听巴洛克音乐，还对人的身心健康有很大的帮助。由此可见，音乐欣赏时，人的心理会随着音乐，产生很大很强烈的变化，更加从侧面说明了心理学和音乐，有着千丝万缕的联系，这也就是该书主要讲述的内容，也就是心理学和音乐欣赏、表演、与创作之间的关系。

该书具有以下特点：

1、思路紧致，章节环环相扣。

初次接触该书，结构框架一目了然，层次分明。即该书主要分为四章内容，第一章音乐心理学概述；第二章音乐欣赏心理分析；第三章音乐表演心理分析；第四章音乐创作心理分析。从第二章开始，该书又细分了章节内容，所以在视觉上就让读者有一目了然的感觉。该书的重点特别突出，重点分析了音乐欣赏、表演、创作中涉及的心理要素，突出了它们在音乐实践中的重要作用，将音乐学与心理学巧妙结合到一起。

不但如此，章节与章节之间层层递进，从欣赏，到表演，到创作。都将音乐和心理之间的关系诠释得淋漓尽致，尤其是第二章和第三章，分别讲述了在音乐欣赏和音乐表演时不一样的心理变化、情感变化，形容准确，用词恰当，结构环环相扣，差异体现明显，让人在阅读时清晰明了。

2、内容朴实，令人深受启发。

第二章主要探讨各种心理要素对音乐欣赏、表演、创作的影响。例如，在对音乐欣赏这一节进行分析的过程中，我们可以获得一些关于怎样才能正确地进行音乐欣赏的可执行的步骤，这些步骤为我们在平时的音乐欣赏提供了有价值的经验。各种心理要素在欣赏不同类型的音乐作品当中都会由不同的组合，在不同的创作流派，对音乐欣赏心理的程度都不一样。例如浪漫派在理解认识方面就一般，然而维也纳古典乐派在理解认识方

面就比较强。另外，在音乐表演的心理分析一章中，我们可以从中获得一些宝贵的建议，如：怎样做到音乐表演中的投情？在我看来，它的演奏者首先要对乐曲的情感内涵有一个准确的理解，在这个基础上，还要对乐曲情感的发展逻辑以及色彩的变化进行详细的感受。在音乐演奏中，我们应符合艺术表达的要求，使其呼之欲出，挥洒自如，变化有序。这是一种以演奏者的真情实感为基础的艺术感觉，是一种经过提炼和升华，融入音乐的感情内涵中的艺术感觉。可以说，在演奏中，正是要有这样一种艺术的感觉。

3、观点实用，能从实际出发。

在第三章音乐表演心理分析中，张前作者着重结合心理学与美学的角度，论述表演中的情感与理智、想象与直觉、以及临场心理。在音乐表演中必经历的过程就是临场心理。缺少舞台经验的表演者会有“怯场”的表现，也就是所谓的“音乐表演焦虑”。当焦虑出现时就会引起生理反应，导致心跳加速或呼吸急促。例如钢琴表演者会越弹越快，手指不听使唤；管乐和声乐表演者会出现换不过气，音准会有偏差。我们应该如何调控音乐表演的临场心理？作者将这个问题分为三点进行阐述，首先表演者需要全神贯注，其次是表演台风的自然和落落大方，最后是调节和克服怯场的心理。这三点都是立足于我们的生活，可以有有效的调整。2021年8月26日中国音乐家协会音乐心理学学会与上海音乐学院主办的中国音乐心理学第七届学术研讨会在线上举行，讨论了从音乐中寻找治疗怯场的良药，用音乐治疗帮助演奏家改善怯场。研究有表明，音乐家长期接受专业训练，更容易产生共情。在音乐表演中面临的怯场，我们要寻找出适合自己的调整方法。

4、大胆质疑，创新能力突出。

作者在进行理论探讨的过程中，对于音乐敢于打破传统，立足实际，对传统观点进行了批判，并提出了自己的见解。如在文章第二章中的第三节音乐欣赏中的情感体验第三点，作者批评了“病理欣赏说”与“感情移入说”。他认为，“病理欣赏说”在理论上不可能对音乐艺术和审美的本质规律作出正确的解释，对音乐艺术在人类生活中的地位和功能没有帮助。并且他还认为，欣赏音乐的人之所以能感受到音乐的情感，一是被其情感内涵所打动；如果遵循“感情移入说”的理论，欣赏者并没有依据音乐作品的情感内涵来进行情感体验，反

而可以随意地把自己的情感强加到音乐作品中，这样就会导致一种错误的局面，使音乐欣赏丧失了它本来的含义，因此张先生认为“感情移入说”这个理论是存在问题的，在这一章中张先生敢于直接批判音乐，并将自己的见解诠释的淋漓尽致。另外，在最后一章中，作者对关于“灵感”的一些错误观点也进行了批判，并且认为灵感在作曲家的创作过程中是普遍存在的，而且是在长期的、艰苦的创造性劳动过程中产生的，在良好的情绪状态下，把精力高度集中于音乐想象，对客观事物经常保持新鲜的感觉，注意摆脱思维定势的困扰等，在这些条件下容易产生灵感。灵感它是复杂型综合运动的过程，所以我们要正确对待任何创作过程中的灵感。正如浙江师范大学音乐学院王志芳作者对最后一章的“灵感”错误观点单独拎出讲解，看完王志芳作者的讲解使我深思：我们就更应该重视创作中灵感的存在，不能将其忽视，应该正确对待音乐创作中的灵感。

5、主观性强，极具理解性。

通篇文章，理论性非常强，大多是作者自身的理解和观点。他从音乐音响的感知、感情体验、想象与联想、理解认识等方面展开了分析。证明了，音乐鉴赏是一个由多个心理因素共同作用的动态过程，肯定了心理因素在音乐欣赏心理学中所起到的重要作用，同时也为音乐美学的深入研究提供了重要的参考，看法独到却不片面，引经据典，又不随波逐流。比如他对创作时的灵感，看法就与大多数人不同，他认为，灵感是作曲家创作过程中普遍存在，而且是在长期的、艰苦的创造性劳动过程中产生的，在良好的情绪状态下，把精力高度集中于音乐想象，对客观事物经常保持新鲜的感觉，并重点讲到，一定要摆脱思维定式。音乐和艺术本来就是自由没有固定格式的，灵感的出现是具有偶然性的，但是我们却可以寻找偶然性的规律，从我们欣赏、表演、创作时的心情中，了解每个景况中艺术的“脾性”。

那么创作需要什么样的心理呢？首先是激情和好奇心，音乐创作需要音乐人的激情和好奇心。这些感受能够激发创意的更好发挥，让作品充满灵性。另外还有自信和决心，音乐创作中的艺术家需要对自己的才能和创意充满信心，才能解决创作中出现的一些难题和困难，当然还有坚韧和毅力，艺术家都有自己的艺术理想，不断摸索，不停尝试，才能够完成一首具有创意和精神深

度的音乐作品。

读完本书，让我对音乐心理学有了一定的了解，音乐之所以能打动人心，更多是因为每一个音符都附着感情，那么怎么样让音乐拥有自己的感情，这就取决于表演者。表演者带着如何的心情去演绎，音乐就会以怎样的一种状态呈现。那么我就在想，到底是音乐带动了我们的情绪，还是我们的情绪决定了音乐的状态？我想这因人而异，他们没有先来后到，反而是相辅相成，音乐是情绪的载体，情绪是心理的提现。我被张前先生对音乐美学的贡献和对音乐心理学的理解所感动。现代美学从思辨、哲学的研究到经验、心理的研究是一个趋势，他把心理学的研究成果，融入进了音乐美学的研究之中。他这种探索的精神和独到的理解，对我产生了深远的影响。

总之，在音乐研究当中它都包含了对音乐心理的分析，张前先生的《音乐欣赏、表演与创作心理分析》就是音乐心理学领域不可多得的经典著作之一，该书着重对音乐心理学、音乐欣赏、音乐表演、音乐创作心理过程进行分析，对音乐美学教育提供了参考的价值。在音乐学的发展过程中，有许多优秀音乐家，通过他们的努力出现了一系列有价值的学术成果，其中，张前先生的另一部著作《音乐美学基础》很多高校都采用了该书，其具有很高的参考价值，为音乐学的学习者打下了良好的基础，是初学者的引路灯，起着重要的指导作用，在未来也产生了积极的影响，推动着音乐教学不断向前发展。

参考文献

- [1] 李小诺. 艺术与人文、科学的桥梁——评伊丽莎白·赫尔穆斯·马古利斯《音乐心理学》[J]. 人民音乐, 2023, (03)
- [2] 本报记者 徐丽梅. 从音乐中寻找治疗怯场的良药[N]. 音乐周报, 2021
- [3] 王志芳. 《音乐欣赏、表演与创作心理分析》读后感[J]. 大众文艺, 2010, (15)
- [4] 高静. 张前音乐审美思想在声乐审美实践中的体现[J]. 大观(论坛), 2021, (10)
- [5] 马春明. 音乐心理学对音乐教育效果的影响——评《音乐教育文化心理学》[J]. 中国教育学刊, 2023, (05)