

大学音乐教育融合音乐心理学教学的探索

姜 丽

(郑州师范学院, 河南 郑州 450000)

摘 要: 在音乐教育中, 音乐心理学是一项重要内容。但从当前实际情况来看, 在现代音乐教育体系中一直都没有受到人们的关注, 导致音乐心理学教育缺席, 影响了音乐教育的整体效果。从本质上来讲, 音乐心理学教学在高校音乐教育体系中发挥着不容忽视的作用, 能够让学生进一步明确音乐的心理功能, 歌曲的结构形式以及其中富有的情感价值。所以, 在大学音乐教育中如何融入音乐心理学教育显得越发重要。本文对此做了相关研究, 首先对音乐心理学做了简要概述, 阐述了大学音乐教学中融入音乐心理学教育的意义, 然后结合实际情况, 探讨了在大学音乐教学中融入音乐心理学教学的有效策略。希望可以进一步构建完善的音乐教学体系, 促进现代音乐教育实现更好的发展。

关键词: 音乐心理学 音乐教育 大学 教学改革

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2023.22.67

一、引言

随着教育事业的深化改革, 大学音乐教学也发生了巨大的变化。其基本的教学价值发生了明显的转变, 受到了越来越多人们的认可。近年来, 大学音乐教育逐渐成熟, 人们也相继开始认识到音乐心理学教学的作用, 并将其开始融入音乐教育体系中, 但在具体的教学对策和教学方法上, 仍需进行进一步的研究和探讨, 只有这样才能更好地提高音乐教育的整体效率, 促进音乐事业的良好发展^[1]。

二、音乐心理学概述

(一) 音乐心理学

音乐心理学指的是立足心理学的方法和理论, 研究人的心理与音乐之间存在的相互关系以及内部的规律。音乐心理学属于一种特殊的学科, 其中融入了包括生物学、音乐学、心理学、生理学、遗传学、美学、人类学等在内的很多方面的理论知识。在教学实践中, 强调的是通过实验心理学的方法研究人类心理学与音乐学之间的关系, 以及表现出的相关音乐行为和生理行为。由此看出, 音乐心理学从表面上来看, 属于音乐体系的一种, 但本质上来讲依然是一种心理学, 探讨的是心理学在音乐领域中的应用和发展^[2]。

(二) 音乐心理学与音乐教育的关系

音乐心理学属于心理学一个分支, 与音乐教育之间却有着紧密的联系, 能够为音乐教育的顺利开展提供心理学方面的理论指导, 更包含着在思想意识层面上的引导和渲染。由于音乐是一种特殊的艺术表现形式, 因此音乐教育是将音乐艺术在教学工作中得到传承与发展的重要载体,

将音乐心理学融入音乐教育, 可以更好地探讨人们在学习音乐过程中的心理变化和行为习惯。因此, 二者的有机融合能够有效提高课堂教学的整体效果, 促进彼此的相互进步与发展^[3]。

三、大学音乐教学中融入音乐心理学教学的意义

对于大学音乐教育来说, 音乐心理学教学是其中的一项重要内容, 发挥着不容忽视的关键作用。具体意义主要表现在以下几个方面。

(一) 能够提高学生感知能力

将音乐心理学教学融入大学音乐教育体系中, 可以让学生站在不同的角度感受音乐在人们心理上的影响, 能够有效强化学生对于音乐的感知能力。尤其在当前素质教育理念下, 关于音乐学科的教学不仅要讲解基本的理论知识, 更要关注学生专业技能与综合素养的提升, 最重要的是如何能够培养学生形成良好的学习态度和高尚的道德品质以及健康的心理状态。对此, 音乐心理学教学的融入, 能够让学生更好地分析和理解音乐作品中的内涵与意义, 从作曲到人物, 从旋律到情节, 使其从不同的角度感受音乐作品各个部分所传达的情绪, 有助于提高学生的感知能力和理解能力^[4]。

(二) 能够贯彻音乐育人意义

在音乐教学过程中, 要想让学生能够对每一部音乐作品做出正确的解释和赏析, 学生首先必须要能够正确地理解音乐创作者在其中融入的思想情感, 正确感知作品想要表达的情感内涵。然而要想达到这一效果, 在音乐教学过程中便需要融入音乐心理学教学, 帮助学生在感知作品节

奏和旋律的同时，站在不同的角度领悟作品背后的情感和意义，能够与作者产生情感上的共鸣。通过丰富学生心理上的感知，唤起学生对于真实生活经历的思考，有效丰富了学生的学习经验和情感体验，使其深切地感受到音乐艺术形式背后所具有的独特魅力。并能够进一步贯彻音乐的育人意义和这门学科的价值功能^[5]。

（三）能够提升音乐教学层次

在传统的音乐教学过程中，很多时候学生都是在被动地接受知识，教师是掌握课堂具体走向的唯一人物，师生之间缺乏有效的沟通和交流，导致课堂学习氛围比较沉闷，学生自然会产生抵触性情绪，进而形成不良的学习态度。对此，将音乐心理学教学融入音乐教学过程中，能够站在心理学角度分析学生的心理变化和行为举止，并在此基础上对课堂教学进行改进和创新，充分调动学生的学习兴趣，提升他的课堂参与热情。通过心理方面的刺激和影响，唤起学生在生活中的情感经历，让学生从音乐丰富的旋律中感受作者传递出的情绪变化和情感价值。这样，不仅可以活跃课堂氛围，提高课堂教学效果，也能进一步提升音乐教学的整体层次^[6]。

四、大学音乐教育中融合音乐心理学教学的方法

要想更好地促进音乐教育同音乐心理学教学的有机融合，这一过程中，要充分考虑到音乐教育同音乐心理学之间的联系，明确二者的侧重点。然后立足具体的教学内容进行设计和优化，为学生创造良好的教学情境，使其能够获得丰富的情感体验。

（一）创新教学方法，重视心理学认知

关于音乐教育和音乐心理学的有机融合，首先要做的是创新传统的教学方法，综合考虑到当前社会科学教育理念的现代化要求，既要分析音乐教育方面的理论，也要考虑到音乐心理学教学方面的实践，将二者融合一起进行综合理论的探讨和研究，改变传统教育过程中缺乏心理教育的错误认知，应用新的理念来辅助大学音乐教学课堂。与此同时，教师也要端正以往错误的教学观念，认识到音乐心理学教学的重要性，能够通过教学方法的创新，更好地促进音乐教学和音乐心理学教学的进一步融合，充分发挥出音乐心理学教学的整体价值。

（二）明确研究范畴，加强音乐教育

在进行音乐心理学研究与音乐教学有机融合的过程中，也要明确其中的研究范围，具体内容包括音乐对心理的刺激及其效果、音乐感、音乐记忆、音乐与感情的关系、音乐与才能的定位与分类、音乐创造及表演的心理过

程、音乐对社会心理的影响等。从本质上来讲，音乐心理学研究范围是比较广泛的，研究内容也相对比较细致，不仅需要考虑到音乐本身节奏强弱或者音高变化与感觉的关系，同时也要思考这些变化和人类心理变化之间的联系。并在此基础上更好地规划音乐课堂的教学内容，包括音乐鉴赏、作品理解和作品创造等。这样才能让音乐教育得到进一步增强，有效强化学习者的音乐感受力，这是传统的音乐教学所不能达到的效果。

（三）借助信息媒介，创设教学情境

在大学音乐课堂教学中，要想更好地融入音乐心理学，教师也可以借助一些教育媒介来完成这项工作。过程中结合具体的教学内容，选择一些符合作品主题的网络素材，以此来丰富课堂教学内容，改变单一传统的教学结构，创设良好的教学情境，打造生动活泼的课堂学习氛围，充分激发学生课堂参与积极性，这样才能获得更好的教育质量。通过这种情境的创造，可以让学生站在不同的角度理解音乐作品所传达的情绪和表达的意义，通过课外网络素材搜寻和引入，以播放视频和讲故事的方式让学生进入到情境中，获得丰富的心理体验，感受到音乐和心理学之间的关系。

在整个教学过程中，教师要适当做好对于课堂教学的拓展和延伸，既要立足音乐作品本身，又要打破作品本身的局限。重点为学生讲解音乐作品表达的内涵，并明确音乐心理学教学的延伸方向。过程中带领学生一同探讨音乐作品的创作背景以及作者的真实人生经历，共同分析作者在创作中的心理情绪以及想要表达的情感和内涵。让学生通过音乐节奏和旋律的变化感受其中的意义，并与其他同学交流自己的情感体验，这样才能更好地体会到音乐艺术的魅力，同时感受到音乐和心理学的关系。比如，在学习帕赫贝尔的D大调《卡农》时，教师先为学生讲授相关的乐理知识：“低声部由一个两小节的循环动机贯穿了整首曲子，这是在几百年后成为流行乐曲中和‘4536251’齐名称为‘黄金8和弦’的著名旋律。”然后和学生一同探讨其中节奏、速度和旋律的变化带给自己的感受，体会其中那种“让人捉摸不透的愉悦感”。让学生的心理受到积极的刺激，获得丰富的情感体验。

（四）注重音乐实践，深化心理感悟

音乐教育的开展也要注重实践活动，实践对于音乐教学有着十分重要的意义。从本质上来讲，音乐是抽象的，是需要建立在感知和听觉器官基础上的。优秀的音乐作品通过节奏和旋律的组合为观众创造想象的空间。对此，在

教学过程中,教师要抓住这个特点,注重音乐实践的开展,让学生在实践中深化心理感悟。

比如在学习戏剧时,可以引导学生从戏剧的人物表情、人物服装和人物动作等方面探讨其中对于艺术表现力的呈现,以及自己看到这些内容时所获得的心理感受,在实践中丰富学生的学习体验。

再如,在学习《罗密欧与朱丽叶》这部经典情景剧时,教师可以组织学生以小组为单位参与到舞台剧作品的表演中来。让学生先是掌握音乐的旋律,并能够站在情感的角度思考作品的情绪传达方向,在其他同学表演的过程中,台下欣赏的同学也要通过观察演员的动作和神态体会其心中的情绪表达。这个过程中结合音乐情景剧的创设背景,能够让学生的情感体验变得更加丰富而深刻,有助于提升课堂教学的整体层次。

(五) 展开赏析作品,实现情感共鸣

在音乐课堂教学中,关于音乐心理学教学的融入,教师也可以结合具体教学需求组织作品赏析活动,让学生欣赏作品的过程中体会其中蕴含的深邃哲理。通常情况下,这些内容的存在都是比较抽象的,因此教师可以通过音频和视频的方式加以辅助,带给学生真实的感官刺激。同时,教师也可以引入一些学生生活中比较熟悉的场景和感兴趣的内容,通过这些吸引学生的注意力,集中其课堂学习的专注力,大学生快速进入到学习状态中,深刻聆听音乐作品的旋律,从而获得丰富的情感体验,最终实现与作者的情感共鸣。

比如,在学习《梁祝》作品时,教师可以利用多媒体首先为学生播放一段学生所熟悉的电视剧《梁山伯与祝英台》。并结合视频片段适当提出一些问题,让学生思考和讨论。然后,再为学生单独播放《梁祝》音乐旋律,让学生结合《梁山伯与祝英台》这个爱情故事,感受音乐中的节奏和旋律的变化,总结这部作品所表达的心理情绪。这样一来,不仅可以让学生获得相应的心理体验,与作者获得情感上的共鸣,也能有效强化其音乐鉴赏力和艺术感知力。

(六) 激发学习兴趣,完成课后延伸

关于音乐心理学教学在音乐课堂中的融入,除了课上教学以外,课后延伸也是十分关键的。所以在完成课上内

容的教学之后,教师可以结合实际需求设计丰富的音乐实践活动,让学生在课后实践活动中进一步实现触景生情,深刻体会到音乐表达的情绪,并获得深层次的感受。

比如,在学习肖邦的《夜曲》这部作品时,完成作品的教学和讲解之后,教师可以组织一个情景赏析活动,将教室的灯光关闭,并拉上窗帘,营造一个夜晚的氛围。让学生闭上眼睛悉心静心聆听音乐,尽量放松身心,用心感受其中旋律表达出的情绪价值,让学生获得更加真实的情感体验。欣赏完毕后,让学生交流和探讨自己的真实感受和内心想法,然后教师进行总结,使其正确地认识到这部作品的艺术魅力和情绪价值。

五、结语

总而言之,对于大学音乐教学的开展来说,音乐心理学教学在其中占据重要位置,也是音乐课堂教育中不能或缺的一项关键内容,直接影响着学生的学习和发展以及内心素养的提升。认识到音乐教育和音乐心理学教学之间的密切关系,能够明确二者的各自特征和教学目标,然后结合具体的教学内容进行针对性的设计和优化,引入丰富的教学素材,选择新颖的教学方法,为学生创造良好的音乐学习体验。这样,才能使其在学习音乐并聆听音乐的过程中获得深刻感受,体会到音乐这门艺术的情绪价值和育人功能,真正意义上发挥出音乐心理学教育的积极作用。

参考文献

- [1]江帆.音乐心理学融入高校艺术教学的路径研究——评《音乐教育文化心理学》[J].中国高校科技,2022(10):111.
- [2]宁萌.心理学视域下的音乐教育实践与探索——评《音乐教育心理学概论》[J].学前教育研究,2021(12):96.
- [3]徐爱兵.基于心理学的高校大学生音乐能力培养探索——评《音乐教育心理学》[J].高教探索,2020(09):137.
- [4]张琰.音乐心理学在小学音乐教育中的应用[J].北方音乐,2019,39(20):132-133.
- [5]王肃.音乐教育中如何完善与音乐心理学的融合[J].黄河之声,2019(19):97.
- [6]夏娟.音乐心理学在大学音乐教学中的应用——评《音乐教育心理学》[J].高教探索,2019(07):129.