

论高校音乐教育专业中音乐心理学的运用和影响

孔德芳

龙岩学院师范教育学院音乐系 山东曲阜 273100

[摘要] 音乐的本质是使人身心愉快,心理学的本质也是一种情感体验。音乐心理学(psychology of music)是指用心理学的方法及理论研究音乐与人的各种心理现象的相互关系,并找出其规律的科学,这是心理学与音乐学相结合的一门交叉学科。随着互联网时代的发展,我国高校音乐教育专业对于音乐心理学的应用也随之越来越广泛。高校音乐教育专业的学生不仅要学习相关的音乐专业知识,同时还应当学会音乐心理学这门学科及应用。本文将对高师音乐教育专业学生对音乐心理学的学习和运用进行研究并提出相关的建议。

[关键词] 音乐;音乐心理学;音乐教育

19世纪中叶,正是在实验心理学流派的努力下,音乐心理学开始逐步呈现在人们面前,而这门学科最初也只是致力于研究音响与音乐心理学感觉之间的关系。直到20世纪初,音乐心理学这门学科才真正走到大众面前,成为一门独立的学科,主要是研究音乐学与心理学之间关系。我国近年来也开始对这门学科进行广泛的研究,尤其是高校音乐教育专业的学生在学好专业技能的同时如何有效的利用心理学知识更好的运用所学音乐技能就显得尤为重要了。

1 音乐教育中的音乐心理学

音乐教育的核心部分和其突出的价值部分就是音乐审美功能,通过音乐教

育能够帮助音乐学习者建立其独特的审美观,感知力和想象力。通过音乐节奏、音色和律动的变化,可以抒发人们的情感,同时也能够培养音乐学习者进一步健全和完善人格。

我国高校音乐教育专业在课程讲授时由于大多采取了“一对多”的形式,因此往往教师很难做到“因材施教”。利用音乐心理学,采用合适的授课模式,能够极大地提升学生学习的积极性。

首先,教学法的运用。无论是达尔克罗兹教学法、奥尔夫教学法还是柯达伊教学法,无一不将心理学地知识应用其中。通过体态律动,歌唱和乐器演奏将音乐与人紧密的联系在一起。如:达尔克罗兹教学法主要是运用了体态律动教学,通过游戏的方式运用身体的各个部分,让学生能够有效地认识到节奏节拍的意义;柯达伊教学法则是通过歌唱的形式,运用“柯尔文手势”让学生借助助唱,合唱等方式,在演唱中学会音乐技能和音乐知识;奥尔夫教学法则是运用“奥尔夫乐器”和自身各个部位,在教师的引导下体会不同的音乐律动。这三种教学法各有所长,但是归根结底都是让学生心情放松的状态下,能够体会音乐带来的欢乐,同时也学到了相关的音乐知识,即“玩中学”。

高校音乐教育专业的教师在进行课堂音乐教授时,也应当从塑造学生心理状态的角度进行。音乐教育教师应当将有效的将教学法和教学观念相结合,创新音乐教学模式,即:将心理学知识运用在音乐教学模式中。在音乐教学充分运用心理学教学模式,让整个音乐教学过程充满“温度”。音乐教师还可以适当的结合音乐领域的创作、表演等方式,扩大学生的知识面。同时,传统音乐文化教育也是必不可少的一部分。通过演唱、演奏传统音乐能够更有效的加深学生对音乐知识的理解,也可以增加学生学习民族音乐文化的积极性和审美能力。

其次,音乐教师还应在课堂教学中让学生充分体会到学习音乐的乐趣。兴趣是学习的动力,鼓励学生利用所学知识进行独立创作喜爱的音乐,进而激发学生学习的积极性,教师应当在传统课堂音乐教学中完善心理教育不足,充分应用音乐心理学的知识完善音乐专业教育。目前,我国多数音乐教师由于知识面等方面的原因很难在音乐教学中有效的针对学生开展音乐心理教育及行为等方面的培养。

因此,这也就要求教师的不仅教学思维需要改变,同时也要在不断提升自身修养,才能够更有效的将音乐教育与音乐心理学结合在一起。

音乐教育教师担负着“传道受业解惑”的重任,运用音乐心理学的知识能够帮助学生提升对音乐的感知,从而让学生能够在接受音乐教育时始终处于一个健康良好的心理环境中。

2 音乐心理学中注意力和想象力

高度集中的注意力是学习成功的重要因素之一,因此,在进行音乐教育时如何集中学生的注意力在音乐教学过程中显得尤为重要了。高校进行音乐理论课程的设置时,往往无法充分考虑到学生学习注意力的问题。一般来讲,音乐理论课的学习通常是一次两个课时,学生往往在第一节注意力较为集中,但第二节课往往就会出现精力涣散的情况。有效的利用这一心理特征,适当且有针对性的开展课堂教学是十分必要的。教师可以在学生注意力较为集中的第一节课讲授音乐知识的难点和重点,并通过举例等方式加深学生的印象。在第二节课,教师可以结合音乐教学法,通过体态律动、歌唱或乐器演奏的方式调动学生学习的积极性,从全新的角度让学生投入到课堂音乐教学中。同时将想象和联想结合在一起。学生在学习音乐的同时,不仅仅是要学习专业的理论知识和专业技能,更重要的是将自己的情感融入到音乐中,用音乐的方式将其思想感情展现出来,这样具有丰富的想象力和联想力就显得尤为重要了。

3 将音乐教育与音乐心理学有机地结合

首先,更新音乐教育理念。教师在音乐教育时,应当注重音乐心理学的应用,根据学生的特点制定有效的教授方法,注重“因材施教”,尽量避免“填鸭式”的教学。注重学生在学习过程中的心理变化过程,从而有效激发学生学习的积极性。同时,教师应该注重引导学生内心对音乐学习的热情,将课本知识与实际教学相结合,运用恰当的教学法让学生能够更好地将理论和实践结合在一起,真正达到学习音乐后,得到身心愉悦的层次。

总而言之,音乐心理学的学习是一个漫长的过程。因为音乐教育并不仅仅是单纯地教师进行音乐知识的传播,将音乐教育与音乐心理学结合在一起,能够更好促进音乐学科的发展。无论从舞台表演或者是理论研究,音乐心理学都渗透其中,正是因此,音乐心理学的影响是十分深远的。

[参考文献]

- [1] 孙新宇著. 基于音乐心理层面的音乐教育探索与应用. 长春: 东北师范大学出版社 2018.02
- [2] 邱鸿钟著. 音乐心理与音乐治疗. 广州: 广东高等教育出版社. 2015.06;
- [3] 张卫东. 音乐、心理与大脑. 华东师范大学学报(教育科学版). 2014 第32卷 第1期;