

Innovative Application Analysis of Vocal Music Teaching Based on Music Psychology

Yongxin Wu

Xinjiang Altay Region Fuhai County Art Troupe, Altay, Xinjiang, 836400, China

Abstract

Vocal music is a clever combination of the singer's respiratory organs, resonance organs, language organs and other physiological movements. This paper explores the specific application of music psychology in vocal music teaching, points out the specific strategies of teaching, and forms the innovative mode of comprehensive classroom teaching. Research believes that music psychology can greatly improve the psychological quality of learners, but also promote the improvement of the teaching quality of vocal music, which has a great help in students' musical skills and physical and mental quality. The teaching design based on students' cognitive law fits the change of students' needs, dynamically adjusts the teaching content, and helps to improve students' learning effect.

Keywords

music psychology; vocal music; innovation

基于音乐心理学的声乐教学创新应用分析

吴永歆

新疆阿勒泰地区福海县艺术团, 中国·新疆 阿勒泰 836400

摘要

声乐是演唱者的呼吸器官、共鸣器官、语言器官等生理动作的巧妙组合。论文探索音乐心理学在声乐教学中的具体应用, 并指出教学的具体策略, 形成综合课堂教学的创新模式。研究认为, 音乐心理学可以让学习者的心理素质得到很大的提高, 也能促进声乐方面的教学素质得到提高, 在学生的音乐技能和身心素质的方面有着很大的帮助。基于学生的认知规律开展教学设计, 契合学生的需求变化, 动态调节教学内容, 有助于改善学生的学习效果。

关键词

音乐心理学; 声乐; 创新

1 引言

声乐教学是一个整合生理动作和心理活动的综合教学, 教师和学生都能够感受到, 在完成生理动作的过程当中, 学生必然会受到心理的调控, 因此声乐的教学需要意识的支配, 开展心理学的教学必要且重要, 它贯穿于整个声乐教学的过程^[1]。

2 声乐演唱心理学与声乐教学的联系

音乐演唱心理学关注的是表演者在演唱过程中的心理状态和表现, 学生必须理解并掌握他们自己的情感和意识状态, 以便能够更好地表达音乐。音乐演唱心理学研究了音乐对人的情绪和心理健康的影响, 一个演唱者的情感和心理健康状态可以直接影响他们的声音和表演效果。当前的教学实践充分说明, 心理学理论应用在声乐教学的创新上, 既可以调动

学生学习的积极性, 又可以启发学生运用意识, 想象感觉情感等心理手段, 帮助学生更好地掌握声乐歌唱的技巧, 从而通过心理意识的调整, 把握自己的生理状态, 进行有效的调控, 达到更好的演唱水平, 让学生摆脱盲目的唱歌方法, 更有技巧地调动自己的声线, 从而有理有据地开展, 针对性地教学。

声乐教师也需要了解学生的个人背景、情感和心理需求, 才能帮助学生克服演出焦虑、自信问题或其他与演唱相关的心理挑战, 在这个层面上, 音乐心理学为声乐表演提供了重要的心理支撑, 声乐教学和音乐演唱心理学都关注个体差异, 每个学生都有其独特的声音和表达特点, 学生在音乐教室中的自我意识和表达方式可以与个人心理特征相关联。通过音乐演唱心理学的研究, 教师可以理解不同学生的差异, 提高学生的情感、心理和身体健康, 帮助学生放松身心、增强自信和提高表演效果^[2]。

【作者简介】吴永歆(1978-), 女, 中国新疆阿勒泰人, 本科, 二级演员, 从事歌唱表演、演唱技巧研究。

3 基于音乐心理学的声乐教学创新策略

3.1 把握好声乐教学中的生理活动

音乐心理学当中的许多内容与声乐教学的目标高度一致,如认知心理学的系统架构和视唱练耳课程的内容规划,就具备内在的统一性。许多认知心理学的研究结果可以良好地嵌入在视唱练耳的教学当中。教师开展音乐心理学教学,提高声乐教学的效果,首先就要研究人在声乐演唱时的生理情况,关注听觉器官的生理构造,利用这些研究的成果,审视当前声乐教学的内容规划,是否符合学生的听觉特征,如果设置的内容已经过于深奥,超越了大多数学生理解的极限水平,那么就可以适当地将内容的层次调低,或者当前的声乐教学水平当中包含的音乐层次不多,也可以进行适当的调整。例如,在视唱练耳当中,声音嘈杂无声和一般音乐规律产生本质上的区别,这样的教学训练可能就无法达到好的效果,教师在进行教学素材的选择上,就可以基于这种音乐心理学教学当中的认知基础,把握好学生对于不同音频音段的接受规律,从而更好地安排音乐素材的组合,提高学生的接受度,也避免打压学生的学习兴趣^[3]。

3.2 探索人对音乐的注意与心思

3.2.1 做好学情分析提升教学系统性

基于认知心理学的相关理论教师在进行声乐教学时,要更加重视声乐专业小课的教学,提高教学的整体性,在教学之前充分进行学情调查和教学需求的了解。系统分析学生的声乐水平、技能瓶颈,与学生定期进行交流,如在课程开始之前听听音乐学生的意见和反馈,深入了解哪些学生有怎样的声线特点,在哪些薄弱的部分需要提升,每个学生的特点和问题都可能不同,教师在进行教学时需要结合这种认知差异特点进行音乐、音准、发声技巧方面的个性化方案定制,以帮助学生不断地提高自己的训练水平,有针对性地改善薄弱之处^[4]。

3.2.2 善于利用录音、视频工具

枯燥的理论教学很容易引起学生的厌学心理,很多学生在声乐理论学习的部分可能会陷入困境,针对这种情况,教师可以利用录音、视频等工具,加强学生对于声乐技巧的理解,这种做法也符合认知心理学的发展方向。人的认知会随着方式和环境的变化而产生变化,通过视频录音等相关工具,使学生更清晰地回味自己的表演效果,找到需要改进的方向,并在学生和教师之间进行评估和指导,学生更容易发现自己的问题,并针对性地反馈,激起学生学习的兴趣。同时,在这种有参照有对比的过程当中,学生也能够养成不断复盘分析的习惯,更科学地进行声乐的练习。

3.2.3 艺术指导教师加入教学

引入两位教师共同开展教学,一位负责声乐,一位负责艺术表现,更有利于为学生提供全面综合的声乐指导。声乐理论教师可以对学生的声乐技术问题进行拆解,并逐步地进行训练,指导学生正确进行发声呼吸和共鸣调节,帮助学

生建立良好的理论基础和表演习惯,声乐教师根据学生的水平 and 需求,针对性地进行课堂组织教学设计,指导学生的技巧,这对于短时间内提高学生的声音水平是有很大帮助的,艺术指导则负责歌唱语言,选择适合自己的肢体动作,同时引导学生从艺术思维的情感角度去理解作品的风格,并选择适合学生的情感表达方式。艺术指导教师可以帮助学生介绍不同类型的音乐作品,帮助学生掌握不同的艺术风格,从而理解作品背后的内涵和具体的情感表达^[5]。教师还可以对歌词进行解读,讲解音乐作品背后的故事脉络,人物和艺术特点,以帮助学生准确地了解其中的情感和意境。同时艺术指导教师还可以对学生的语言发音、音乐表现力、舞台形象等方面进行塑造和设计,这种双教师同时教学的方法更加符合学生的接受思维和习惯。符合学生的年龄特点,有益于技巧和情感的双重合一,帮助学生在掌握音乐技巧的同时深入理解音乐作品的内涵,以更好地丰富自己的舞台表达。

3.2.4 加强舞台实践

组织学生去参观剧院和演出,让学生们感受到真实的舞台氛围,观察专业演员的表演技巧、舞台设计和灯光音效等。通过观察和学习,提高自己对舞台表演的理解和认识。教师还可以在组织学生时间的过程当中,按照学生的声音特点进行模块化的舞台表演实践教学,如将学生分为歌剧模块、艺术歌曲模块和民歌演唱模块等,从而充分挖掘学生的潜力、形体舞台表现力、团队合作和音乐表现力等等,针对性地开展辅导,并且在这种实践的过程当中,引导学生如何利用身体语言和面部表情的控制,提升自己的表演效果。教师可以为学生们挑选适合的角色,指导他们通过演绎来传递音乐中的故事和情感。这种角色扮演的训练,可以帮助学生们提高歌曲的情感表达能力,使歌唱更具感染力。

为学生提供多种多样的演唱机会,如学校的音乐会、音乐剧表演、学生乐团的合作等。通过上台表演,学生们可以锻炼自己的舞台表现力,提高演唱技巧,并学会与乐团或合唱团合作。只有站在真正的舞台上,学生才能够检验自己的声乐学习水平如何,这种演出也可以邀请校内师生家长和其他观众来参与。获得观众的认可与鼓励,更能够激发学生的荣誉感和参与兴趣。学校可以加强与当地剧院音乐团体和文化中心的合作演出,鼓励学生面对更广阔的舞台,锻炼自己的临场应变能力和情感表达能力^[6]。

人的认知发展是螺旋上升的,环境的创设对学生的学习至关重要。学生们也应该了解舞台的布局和设计,以及灯光的运用。教师可以让学生们参与灯光和舞台布置的讨论和决策过程,了解灯光和舞台设计对演出效果的重要性,并学习如何通过灯光和布景来凸显自己的表演。通过这种舞台实践教学,学生可以更加提升自己的专业水平的舞台表现力,并且学会如何构建全方位的自我评价体系,了解如何运用表演技巧和情感打动观众,如何使自己在舞台上更加闪闪发光。

3.3 定期评估与反馈

为帮助学生了解自己的优点和改进的方向,学校和教师都要定期对学生的声乐学习水平进行评估和反馈,并利用反馈的结果,对学生进行进一步的声乐技术、艺术和舞台实践等方面的全面指导,这也符合学生的认知发展规律。

在声乐技巧方面,教师评估的内容可以包括学生的演唱音准音色,利用录音视频或学生互评等方式对学生的演唱进行记录,给予针对性的训练建议或引入小组访谈个别学生面谈的方法,了解学生在哪些阶段遇到了瓶颈,如何针对性地提升,并在这个过程当中关注学生的感受,了解学生的困惑,进一步对学生提供指导。

在艺术指导方面,教师要重点评价学生的歌唱语言作品风格和情感表达,并且将风格类似的学生划分在一个小组内,让其自由地进行讨论,互相进行点评和探讨,通过这样的方式可以创造一个轻松愉悦的学习氛围,并且相互之间的反馈,能够进一步提高学生学习的积极性,教师还可以参与到学生的这种小组表达当中,探讨歌曲的演绎方式、情感表达技巧,鼓励学生将自己的音乐作品上传到社交媒体当中,引导更多的观众对其进行评价,尤其是将自己个性化演绎的成果放置在网络空间当中,不断丰富自己的艺术风格和艺术特点,提高学生对外展示的积极性和主动性。

在舞台实践方面,教师要善于观察学生的形体,帮助学生控制自己的身形,并且在舞台表现方面也要做好优化设计,提高对于学生指导的针对性,通过团队合作、舞台合作,校企合作等多种方式对学生定期进行评估,不仅要在专业教学当中评估,还要利用各大演出的实践检验机会,对学生进行评估和反馈。学校要利用好这些演出实践的评价记录,帮助学生更好地了解自己的优点和改进的方向,建立学生成长档案,融入视频录音等相关的评估记录,帮助学生和教师能够全方位地跟踪自己的发展过程,从而形成自我反思能力和自我评估能力,以更好地推动学生的声乐学习。

3.4 提高学生对于声乐的整体认识

基于音乐心理学开展的声乐教学,教师要关注学生如何分配注意力,如何强化听觉意识,并且进一步对其进行生

理训练,突破自己的能力极限。教师可以通过记忆模型引导学生,将自己的视觉听觉和记忆整合起来,针对听觉视觉和触觉等多种感知的融合来加深对于音乐作品的理解。教学过程当中,教师还要关注学生对音乐作品整体的认知,也就是通过整体乐感的训练来提高学生的音乐感知能力,这也是开展视唱练耳课程教学的终极目标,是学生进行音乐学习的一个比较高水平的阶段,也是音乐认知探索工作的终极课题。从这个角度来说,学校进行的音乐心理学教学是声乐教学的重要基础,有助于学生构建完善的音乐认知体系,对指导学生的音乐练习具有重要的价值,因此教师要自上而下,在自下而上的推动学生不断地探索自身对音乐的认知,基于人文习性和审美视阈等不同的状态,提高学生的音乐学习动机。

4 结语

综上所述,音乐心理学教学在声乐教学的创新当中有着重要的应用,不论是从曲目构造层面,还是从学生认知心理发展层面,这种创新的教学方法都能够全面地、有意识地提高学生的声乐表达水平,因此在不同专业不同文化背景的学生的声乐教学上,教师要更加关注音乐心理学教学,促进学生的认知水平提升,夯实学生的声乐学习基础,从更加全面的角度开展系统化的教学设计。

参考文献

- [1] 杜昕陆.浅析中学音乐教学中贴近学生价值观教学语言的可行性研究——以抚顺德才高级中学及部分艺术培训机构为例[J].大众文艺,2021(14):168-169.
- [2] 申淑超.音乐心理学背景下初中“音乐欣赏”教学实践研究[J].科学咨询(教育科研),2021(4):277-278.
- [3] 陈岳琴.基于音乐认知心理学的高校视唱练耳教学方式研究[J].科教导刊(下旬刊),2020(36):153-154.
- [4] 孙天.论“复合式”与“建构式”钢琴教学改革在高校中的实际应用[J].人文天下,2020(24):78-81.
- [5] 李靖,李美丽,付敏.基于泛雅SPOC平台的混合教学模式应用研究——以“音乐心理学”课程为例[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2020,41(10):93-97.
- [6] 韩伟.音乐教学经验的心理学叙事[J].北方音乐,2020(1):119-121.