

四川省教育厅课题研究项目

课题编号: 09SB081

zhongxiao tiquin jiaoxue yishu
de lilun tixi yanjiu

中、小提琴教学艺术 的理论体系研究

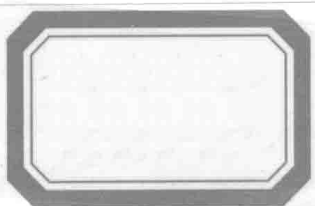
柯 曦 著

四川大学出版社

四川省教育厅课题研究项目

课题编号: 09SB081

中、小提琴教学艺术 的理论体系研究

柯 曦 著

四川大学出版社

责任编辑:张晓舟
责任校对:唐一丹
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

中、小提琴教学艺术的理论体系研究 / 柯曦著. —成都:四川大学出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-5614-7458-7

I. ①中… II. ①柯… III. ①中提琴—奏法—教学研究 ②小提琴—奏法—教学研究 IV. ①J622

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 315562 号

书名 中、小提琴教学艺术的理论体系研究

著 者 柯 曦
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-7458-7
印 刷 三河市天润建兴印务有限公司
成品尺寸 148 mm×210 mm
印 张 5.875
字 数 159 千字
版 次 2014 年 4 月第 1 版
印 次 2014 年 4 月第 1 次印刷
定 价 38.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址: <http://www.scup.cn>

版权所有◆侵权必究

柯 曦 生于1976年10月，中提琴副教授。1989年考入四川音乐学院附中，师从刘君成教授、刘盾教授学习小提琴、中提琴。1995年获得德国DAAD全额奖学金，赴德国卡尔斯鲁厄国立音乐大学师从Wolfgang Jahn教授学习室内乐。1996年考入德国特罗辛根国立音乐大学，师从James Creitz教授学习中提琴表演，获音乐教师硕士文凭。2002留校，于四川音乐学院管弦系教授中提琴专业至今。曾随四川职业交响乐团到美国、新加坡、台湾等地演出。2007年获得美国Aspen国际音乐节全额奖学金，师从Earl Carlyss教授进修高级四重奏项目。2012年出版专著《趣味小提琴教学法探寻》一书，发表论文若干。

和大师们在一起

我的四重奏伙伴

序 言

这是继我编写《小提琴趣味教学法探寻初级》后的第二本书，编写这本书的主要原因有五点：第一，希望为尽早在我国音乐大学中开展中、小提琴理论教学的课程做一些准备。第二，对自己十多年的教学经历有一个系统的总结，并在总结中找出自己在教学工作中的前进目标。第三，通过理论整理回答自己在教学理论方向研究中的困惑问题。第四，中国的中、小提琴教育环境需要在中、小提琴教学理论研究的指导下建立新的教学理念。第五，完善自己的课题研究项目。正是在这五点愿望的激励下，我开始写作本书。

我国目前在中、小提琴器乐教学理论的研究中，对中、小提琴教学理论应包含的主要内容依然缺少完整性的认知，我们多数专业人士在具体教学中仍然只注重演奏技巧的传授，这种片面的教学理念导致了不太好的教学效果。我们希望通过对中、小提琴教学艺术理论体系的研究，大家都能从音乐教育学的角度来认知中、小提琴教学的意义，构建完整的中、小提琴教学理论和具体内容。因此，我们从中、小提琴发展史的角度来考察中、小提琴教学理论研究的各种体系，希望通过对这些体系的回顾并结合中、小提琴具体的教学实践活动，来理解中小提琴“教”与“学”的意义。

我国目前的中、小提琴教学理论体系还处于建立初期，许多理论还不够成熟和完善，需要借鉴当代中、小提琴教学理论发展

的国际信息。因此，我们花了较多篇幅来介绍国外的中、小提琴教学理论。他山之石，可以攻玉。希望通过对国外中、小提琴教学理论的分析介绍，引起我国有关人员对中、小提琴教学理论的重视，认识到中、小提琴教学理论学习是中、小提琴教学中的一个重要组成部分，能在我国音乐大学的课程建设中开设中、小提琴教学理论课程。当然，我们更希望在音乐大学教育理论的研究中进一步重视中、小提琴教学理论的研究，改变中国只重视中、小提琴演奏技巧的旧的教学模式，尤其是希望我们的中、小提琴教学理论研究能与国际接轨，顺应时代的新要求，建立起中、小提琴教学理论的新思路和新理念。

本书通过回顾和总结中、小提琴教学理论发展的历史，介绍和分析国外先进的中、小提琴教学理论研究，以理清中、小提琴教学理论未来发展的方向和趋势。为此，我们在中、小提琴教学理论研究中，分别从音乐风格体系、演奏技巧体系、教育教材体系、教学方法体系、中小提琴教学主体这五个体系对中、小提琴教学理论中各个体系的相互作用做了一些分析，希望我国中、小提琴师生能避免“盲人摸象”的局限性。对中、小提琴教学理论体系的完整了解，有助于中、小提琴教师和学生“教”与“学”的过程中，更加科学和理性地对待中、小提琴教学理论体系中的各种教学理念和要求。

总之，本书所思索和阐述的中、小提琴教学理论和相关观点，是作者多年学习和教学一直在思考的问题，是对我国中、小提琴教学中目前存在的片面重视演奏技巧教学模式的一些反思，希望本书提出的理论和观点能让更多的中、小提琴师生反思我们目前的“教”与“学”的思维模式，站在更高、更科学的角度来完整地规划中、小提琴“教”与“学”的教学模式，提高我们中、小提琴教学的质量和水平，提高教学效果。当然，囿于本人的学识和资历，在阐述中难免挂一漏万，也许还有不恰当的表述

和观点，欢迎各位同仁和专家批评指正。我们在此只是抛砖引玉，殷切希望各位有见识、有感受的中、小提琴教师和教育家对中国的中、小提琴教学艺术理论体系提出更多、更好的建议。大家一起来改进中国目前中、小提琴教学中过时的教学理念和教学方法，加快我国中、小提琴教学理论课程建设的步伐和进程。

最后我要感谢我的家人和朋友给我的支持和鼓励。

柯 曦

2013 年 6 月 17 日

目 录

第一章 概论	(1)
一、中、小提琴教学法理论的概念.....	(1)
二、我国中、小提琴教学法理论的特点.....	(3)
三、中、小提琴教学法理论的主要内容.....	(5)
四、中、小提琴教学法理论的体系.....	(6)
第二章 中、小提琴教学法理论发展的过程	(9)
一、古典主义时期的中、小提琴教学法理论发展.....	(9)
二、浪漫主义时期的中、小提琴教学法理论.....	(19)
三、20 世纪的中、小提琴教学法理论的发展	(28)
第三章 中、小提琴教学的思想	(52)
一、寻找中、小提琴教师教学的意义.....	(53)
二、寻找学生学习中、小提琴的意义.....	(57)
第四章 中、小提琴教学的模式	(60)
一、对比我国与外国中、小提琴整体教学模式的观念	(61)
二、中、小提琴课堂教学模式.....	(62)
三、中、小提琴教师教学方法模式.....	(66)
第五章 中、小提琴音乐风格体系	(69)
一、什么是音乐风格.....	(70)
二、音乐作品与音乐风格.....	(71)

三、中、小提琴的音乐演奏风格应符合音乐作品的 音乐风格·····	(72)
四、中、小提琴树立音乐风格体系的教学理念·····	(74)
五、音乐风格与中、小提琴的演奏原则·····	(76)
六、音乐风格与中、小提琴的教学·····	(78)
第六章 中、小提琴演奏技巧体系·····	(85)
一、演奏技巧与音乐的关系·····	(86)
二、演奏技巧的分类·····	(87)
三、演奏技巧的教学理念·····	(89)
四、演奏技巧建立的三阶段·····	(90)
第七章 中、小提琴教材运用体系·····	(105)
一、教材在教学中的作用·····	(106)
二、中、小提琴入门教材的状况的作用·····	(107)
三、中、小提琴入门教材的选择·····	(108)
四、教师运用入门教材应该具备的能力·····	(110)
五、基础性训练的教材·····	(111)
六、教师教学中运用基础性训练教材应具备的能力·····	(116)
七、乐曲作品的教材·····	(118)
八、教师教学中运用乐曲作品教材应具备的能力·····	(119)
九、音像教材·····	(121)
十、教材体系的总结·····	(122)
第八章 中、小提琴教学方法体系·····	(123)
一、中、小提琴教学方法的定义·····	(123)
二、中、小提琴教学的基本方法·····	(124)
三、中、小提琴教学方法的分类·····	(132)
四、了解国外音乐教学方法的理念对中、小提琴教 学的影响·····	(135)
五、中国中、小提琴教学方法的特点·····	(145)

第九章 中、小提琴教学主体的分析·····	(149)
一、中、小提琴教师·····	(150)
二、学习中、小提琴的学生·····	(158)
第十章 中、小提琴的关系及教学艺术·····	(167)
一、历史的缘由·····	(167)
二、中提琴和小提琴的共同点·····	(168)
三、中提琴和小提琴的不同特点·····	(169)
四、中、小提琴教学是一门艺术·····	(172)
五、从不同的理论体系综合看待中、小提琴教学艺术 ·····	(175)
附录·····	(177)

第一章 概论

一、中、小提琴教学法理论的概念

在我国目前的器乐教学理论中，还缺少指导中、小提琴教师 and 学生的具有完整性意义的中、小提琴教学法理论。

我国教授中、小提琴的教师，多数都是以自己总结的经验为主，按照教师自己总结的方法和认知来教育学生。在中、小提琴乐器的教学中，不论教师的“教”还是学生的“学”，人们关注最多的问题是“怎么演奏”。因此，教学通常都围绕着中、小提琴的演奏问题，由老师进行演奏示范并做相应讲解，就像 17 世纪欧洲的小提琴教学，“许多人还是依靠老师来学习只可意会不可言传的技巧”^①。可是当时欧洲的人们正处在对中、小提琴乐器演奏进行初步探索的阶段，中、小提琴教学法理论的形成也正处于探索的阶段。

面对当代国际信息水平的提高和时代的要求，中、小提琴演奏与教学的理论早已不能和 17 世纪的教学发展阶段相提并论了。我们应清楚地认识到，许多国家在中、小提琴器乐教育领域里非常重视中、小提琴演奏技巧的教学与中、小提琴教学法理论的教学之间的平衡关系，中国在这方面远远落后于美国、德国和日本。将目前我国中、小提琴演奏技巧的教学和中、小提琴教学法

① 朱耀喜. 小提琴教学论著探源. 武汉音乐学院学报, 1997, 6.

理论的教学两者之间进行比较,可以明显地发现,中、小提琴的演奏技巧教学已经具有高度的完整性,具有国际一流水平;可是中、小提琴的“教”与“学”的理论教学仍然处于“起步”阶段。所以,对目前相对薄弱的中、小提琴教学法理论研究;我们应给予高度重视。一方面应根据国际中、小提琴教学的发展,提出新的教学思想和模式,大力发展中、小提琴教学法理论研究,另一方面要让教师与学生都认识到,要提高中、小提琴教学水平,必须加强中、小提琴教学法理论知识的学习,使中国的中、小提琴教学真正与国际接轨。要推动中、小提琴教学法理论的研究和教学,改变教师和学生的观点,我国首先应该在音乐院校的中、小提琴专业中开设中、小提琴教学法理论的课程。

中、小提琴教学法理论是中、小提琴教学中的一个重要的组成部分。它的功能在于让中、小提琴师生深入地解剖和细致地分析中、小提琴的教学活动,揭示中、小提琴教学活动中的规律,科学地掌握教学方法。由于中、小提琴教学法理论是对教学过程、教学方法和教学规律的科学总结和认识,它能更好地指导我们解决教师教学和学生在学习过程中一些带普遍性的问题,对一些特殊性问题也有更强的针对性。中、小提琴教学法理论跳出了中、小提琴教学中沉迷于技巧指导的窠臼,注重从意识和规律层面解决教学 and 实际演奏中的技术学习问题,反而可以使学生更好地领悟中、小提琴学习的特点。但是,中、小提琴教学法理论不是唯理论而理论,而是需要我们灵活地运用于中、小提琴的教学活动中,紧紧围绕中、小提琴教学中的艺术和技巧来展开,所以中、小提琴教学法理论不仅是一门理论科学,也是一门具有描述性、针对性和规范性的应用科学。综上所述,中、小提琴教学法理论对提高中、小提琴教师和学生的演奏水平和教学效果都具有促进的作用,也使中、小提琴教学过程变得更加科学化和理性化。

二、我国中、小提琴教学法理论的特点

德国、美国等国外音乐院校早在 19 世纪末就开设了中、小提琴教学法理论课程,名为(Violin Viola Method)。中、小提琴教学法理论课程的教学实践表明,中、小提琴师生共同研究学习中、小提琴教学法理论知识,既有利于促进中、小提琴教学中演奏技巧的运用,又有利于师生对教学实践的科学性认知,而且中、小提琴教学法理论课程还使中、小提琴教学过程更加完整,有助于教学中的师生更好地理解中、小提琴教学中其他方面的理论知识,从而形成师生较坚实的中、小提琴理论学习基础。

目前,我国中、小提琴教学的现状是,教师教授中、小提琴教学法理论的意识十分薄弱,大多数音乐学院没有开设中、小提琴教学法理论的课程,也没有将这一课程列入教学计划的必修课程中。因此,我国对于普及中、小提琴教学法理论教学还处于起步阶段,许多教师还缺乏学习和应用中、小提琴教学法理论教学的意识。大多数教师都是根据自己的经验来进行教学,方法则偏重示范和个别纠正动作。甚至个别中、小提琴教师忽略教学法的理论依据,认为学习中、小提琴仅根据个人的体会和经验就足够了,中、小提琴教学按照惯例进行指导就行了,学习理论是多余的。这样就不可避免地导致主观化地看待教学中出现的问题,甚至违背科学规律进行教学,影响了中、小提琴教学的效果,也造成了掌握理论知识与演奏技巧知识两者之间的不平衡。这种不平衡主要有以下两个突出表现:

(1) 中、小提琴课堂教学中,师生对教学理论研究、需求和探讨缺失,片面注重演奏技巧的训练,使提高演奏技巧的努力遇到更多困难。

(2) 现有的中、小提琴教学理论的整体结构中,演奏技巧理论资源丰富,教学方法以及其他方面的理论研究资料缺失,缺乏

完整性。

实际上,在中国当代的中、小提琴的课堂教学中,教师和学生不仅需要具体的演奏示范实践,还需要更多的科学教学理论和教学方法作为支撑,使理论更好地运用于教学实践,指导教学实践,提高教学实践的效果,真正做到理论与实践相结合。

我国有远见的音乐教育专家早就意识到这个问题,他们在评价和介绍苏联著名小提琴家及教育家杨波尔斯基时就明确地说道:“他认为,小提琴教学不能仅限于纯粹的演奏训练,他将理论问题也归纳入其中——分析曲式、音乐语言,特别是风格、和声、复调等。同时,他在教学中还注意到学生所表现出的心理、神经组织的特殊性和个性化特征等问题。”^① 也就是说,杨波尔斯基认为,培养一个中、小提琴手,纯粹的演奏训练是远远不够的,其教学法理论研究不仅要涉及教学过程本身,还应该研究音乐曲式、音乐语言、音乐风格等方面的问题,而且对学生的心理、神经组织和个性化特征都要进行研究,只有在这些研究的基础上,才能科学地教学,科学地培养学生。杨波尔斯基不仅提出了教学法理论应该研究的内容,也明确地指出了中、小提琴教师在教学中应该着重研究的方向。这正是我国当代中、小提琴教学中最需要加强的地方。

当然,中、小提琴教学法理论研究不仅涉及以上内容,其涉及的学科还有很多。

现代科学发展有两大趋势:一是各个学科的研究不断分化和深化,学科越来越多,越来越细;二是各学科之间加强了彼此的借鉴和交叉融合。中、小提琴教学法理论的研究不断借鉴心理学、社会学、生理学、教育学、行为学、人体工程学和系统论、方法论等学科的研究成果,使其理论体系更加完善,更加科学。

^① 张蓓荔,杨宝智著,弦乐艺术史,北京:高等教育出版社,2004.

在这一发展过程中，同时随着人们对中、小提琴教学实践活动的认识的不断深入、丰富，中、小提琴教学形成了更完整、更系统的教学法理论。借鉴国外成熟的中、小提琴教学法理论，科学地总结我国的中、小提琴教学方法，形成适合我国环境的中、小提琴教学法理论，按照学生的个性和共性，根据中、小提琴学习教学的规律和特点，系统地学习和规范我们的教学行为，是我国当代中、小提琴教学过程中迫切需要解决的问题。

三、中、小提琴教学法理论的主要内容

中、小提琴的教学法理论体系所涉及的学科领域十分广泛，涉及生理学、心理学、物理学、哲学、美学、语言学、建筑学、数学、声学等各个领域的相关知识。例如对音乐风格的认知，需要我们懂得如何更好地运用音乐语言进行表达，而表达自己的情感需要了解语言学的相关知识；在演奏技巧教学中需要中、小提琴师生懂得身体的生理构造特点及其运动特点，这样才能更好地运用和协调身体的每一个动作，这需要学习运动生理学；在面对不同年龄的学生进行教学和练习时，需要了解发展心理学中各年龄阶段学生的心理活动特点，在各种不同场合演奏时，需要我们懂得如何调整控制自己的心理活动，这些都需要我们学习心理学的相关知识；在针对儿童教学时，我们需要形象的语言艺术启发儿童的想象力，这不仅要求我们运用形象生动的语言教学艺术，而且需要学习遵循教学规律的教学法；在了解、辨识和掌握乐器发音中，我们应该了解乐器的构造特点、材质特点、声波震动特点等知识，这需要学习物理学等知识。

因此，在中、小提琴的教学理论研究和教学中，需要我们适当关注各个学科与中、小提琴的教学相关的内容和知识，并将其运用到中、小提琴的教学实践中，将各个学科的知识融会贯通，化为中、小提琴教学的具体方法，做到科学、实用、高效。只有