

HIGHER
MUSICAL
EDUCATION
SERIES

高等音乐教育
新视野
丛书

器乐表演技能 教学新论

王朝刚 著

 SMPH

上海音乐出版社

器乐表演技能 教学新论

王朝刚 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

器乐表演技能教学新论 / 王朝刚著. —上海: 上海音乐出版社, 2006.1

(高等音乐教育新视野丛书)

ISBN 7-80667-797-6

I. 器… II. 王… III. 器乐—演奏—高等学校—教学研究
IV. J62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第 139314 号

书 名: 器乐表演技能教学新论

著 者: 王朝刚

责任编辑: 周 洲

封面设计: 陆震伟

出版发行: 上海音乐出版社

地 址: 上海市绍兴路 74 号 邮编 200020

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

网址: www.smph.sh.cn

印 刷: 上海市印刷二厂有限公司

规 格: 787 × 1092 1/18 印张 $19\frac{2}{3}$ 字数 298,000

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

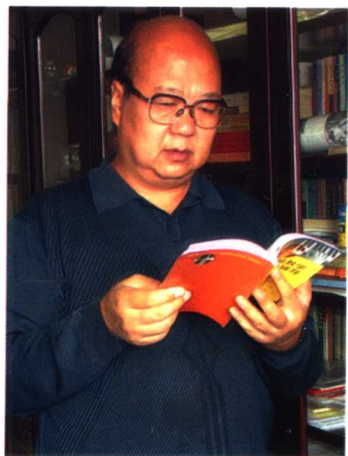
印 数: 1—4,300 册

国际书号: ISBN 7-80667-797-6/J · 763

定 价: 29.00 元

告 读 者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-65419327

王朝刚 1953年生。全国高师手风琴、电子琴专业委员会副主任，中国手风琴学会常务理事。西北师范大学敦煌艺术学院教授，硕士生导师，艺术教育研究中心主任。从事高校专业教学30余年，潜心钻研器乐演奏、教学理论，运用多学科交叉、渗透的研究方法，探索、研究演奏、教学的内部机制和普遍规律。数十篇论文被《中国音乐学》、《钢琴艺术》、《电化教育研究》等刊物发表或转载。1989年两篇论文获中国手风琴教师学会科研成果一等奖。1991年获甘肃省高等学校教书育人奖、“西北师大优秀教师”荣誉称号。1996年获甘肃省高校教学成果奖。1998年获甘肃省高校社科成果一等奖。2003年获全国音乐教育论文评比一等奖。2004年获甘肃省高校社科成果二等奖。

丛书介绍

高等音乐教育新视野丛书 由上海音乐出版社精心打造、组织出版,面向高等音乐教育和高等师范音乐教育,以新的视角、新的观点、新的理论和新的方法介绍了国内外教育学、心理学、音乐学和音乐美学等学科的最新成果和发展动向,为促进我国高等音乐教育的发展提供厚实的理论基础和先进的教学理念。本丛书将在近期陆续出版。

本书内容简介

传统器乐演奏、教学体系具有许多无法取代的优点,但也存在一些非科学化的倾向和弊端。许多现象没有得到准确科学的诠释和说明,导致了器乐演奏、教学中一些似是而非的认识和观点的产生。

科学上的重大发现,常常来自于本学科之外。广泛吸收和借鉴相关学科的最新研究成果,是发展传统器乐演奏、教学理论的必由之路。

本书针对器乐表演技能学习与教学的实践,遴选具有普遍意义的研究主题,运用多学科交叉渗透的研究方法,把传统器乐演奏、教学理论,与哲学、生理学、心理学、教育学、思维学等相关学科相结合,在广泛的层面上,用全新的视野探讨器乐演奏、表演、教学的普遍原理与客观规律。为学生、教师的学习和教学提供一些实用性理论和具体实践的指导。

序

朝刚君的《器乐表演技能教学新论》(以下简称《新论》)是一本别开生面、学理丰盈、情趣盎然、文风洒脱的器乐音乐表演学专著。

在我的见闻内,这大约是我国第一本运用生理学、心理学、教育学、审美学、哲学、社会学、运动学等诸多学科与音乐学交叉渗透、由此及彼、由表及里、观澜探源、振叶寻根之方法,对器乐表演技能及教学的“内部机制”、“基本规律”、“普遍原理”、“思维特点”进行真实、系统、深入研究,并得到对表演与教学均有参照、指导、启发、反思意义的学术成果之新颖力作。

器乐表演艺术,乃是乐谱、乐器、乐人、乐意、乐象在乐响中的和合统一,而实现这种和合统一的是一种“力”,“意象力”、“音乐意象力”的运演、作用。独奏、重奏、合奏、交响曲、奏鸣曲、协奏曲之尽善尽美的表演,无一不是演奏者(包括协调演奏的“指挥者”)之音乐意象力出神入化的体现、实现。

所谓“音乐意象力”,即指与音乐作品内容、形式、风格、气韵相互映化的演奏者身心合一、自觉自由、简练明澈、灵活机敏、情深文明之作用于乐器的方式、方法、动作、操作实践过程。音乐意象力的品质、品格、品性、品级之不同,制约决定着器乐表演的不同水平、层次、境界、功能。

换辞言之,“音乐意象力”即朝刚君在《新论》中所说的“心智技能与动作技能为一体”的“器乐表演技能”(绪论)。这“技能”涵一般所谓器乐表演“技术、技巧”在内,但不归结或等同于“技术技巧”。正如朝刚君所言,“演奏技能是一个集合的概念……所有与操作乐器、表

达音乐有关的技巧和能力都是演奏技能的组成部分”。可见,“演奏技能”已不是人们常说的仅作为“手段”和“工具”而存在的一种脱离“音乐表达”的纯粹机体、肌体能力了。在我看来,朝刚君的“表演技能”虽然包括“技术技巧”的手段性、工具性,但更重要的更本质的在于同音乐作品内涵、信息、意象和合统一的“能”与“力”。技术、技巧一旦与音乐意象形神合一,它的手段性、工具性就转化为目的性、本体性的有机组成部分,而水乳交融到完整的音乐意象世界之中了。

围绕着“器乐表演技能”这个核心概念,《新论》展开了系统、广阔的论证。举凡“智力与能力”的“先天养异”、“大脑发育与智力的发展”、“音乐能力的构成”、“音乐的感觉与知觉”、“音乐的情感”、“音乐的动作”、“智力与音乐能力的关系”、“音乐能力的脑科学基础”、“音乐能力形成的决定因素”、“遗传与音乐能力的相关性”、“天才的遗传学研究”、“环境对音乐能力的影响”、“专门教学与音乐能力的发展”,在这个背景下,着重讨论“器乐演奏技能的特点及形成过程”,“器乐表演技能学习理论、学习心理”,“器乐表演心理与思维”,“个性与非智力因素”等。《新论》对于诸如“乐感”、“修养”、“经验”、“想象”、“法中之法”、“法外之法”、“无法之法”、“意重生火”、“道法自然”、“逻辑思维”、“形象思维”、“灵感思维”、“时间性”、“正面性”、“模糊性”、“创造性”、“情绪性”、“潜意识”、“材”与“教”、“EQ”与“IQ”、“本体感知”、“即兴演奏”、“直觉与本能”、“有意识与无意识的转换”、“紧张与怯场”、“心练与手练”、“重复与练习”、“个别教学与集体课教学”等专题的探讨,方方面面、林林总总,力通天人心音之际,心求古今中外之变,博引诸子百家之言,旁证成名学派之论,读来颇不烦闷。我想凡在器乐表演与教学领域有心灵体悟与执着追求者都能从朝刚君的《新论》中“展卷有益”、“掩卷遐思”。我就是其中的一个。

爱因斯坦(喜爱小提琴演奏)在祝贺普朗克(热爱钢琴艺术)⁶⁰周岁生日的著名贺词中曾对“科学殿堂”中的“功名利禄”型、“雄心壮志”型、“热爱真理”型的科学家三分以类(参见《爱因斯坦选集(一)》)盛赞普朗克的科学精神与高超境界。在我国当今的音乐艺术殿堂

中,也大致可见类似的三种学者及其著作,如果将“音乐殿堂”中之“功名利禄”、“雄心壮志”型的学者与著作暂请在外,那么,“音乐殿堂”中的学者和著作就不多了,然而剩下的学者与著作一定会有朝刚君及其 20 多年心血结晶而形成的《器乐表演技能教学新论》在内。

愿朝刚君在业已开拓的事业中不矜不伐、大含细入,继续将遗留的一些问题深入诠释、再三升华、日臻完善,让音乐学术之灯长明。

李曙明

2005 年 5 月 7 日

于兰州自度居

目 录

序	1
绪论	1
第一节 器乐表演技能教学研究的内容	2
第二节 器乐表演技能教学研究的目的	4
第三节 拓宽器乐表演技能教学研究的领域	6
第一章 智力、能力与音乐技能	9
第一节 智力与能力	11
第二节 音乐能力	23
第三节 智力与音乐能力的关系	27
第四节 音乐能力的脑科学基础	32
第五节 音乐能力形成的决定因素	40
第二章 器乐演奏技能的形成	55
第一节 器乐演奏技能的特点及形成过程	56
第二节 演奏技能的保持与迁移	66
第三节 影响器乐演奏技能发展的因素	72
第四节 乐感的构成	80

第三章	器乐表演技能学习理论	89
第一节	一般学习理论概述	92
第二节	器乐表演技能学习的情境	102
第三节	器乐表演技能学习的途径	104
第四节	器乐表演技能学习的模式	108
第五节	器乐表演技能学习的境界	112
第四章	器乐表演技能学习心理(上)	117
第一节	兴趣与学习	118
第二节	动机与效果	125
第三节	学习者的自我意象	132
第五章	器乐表演技能学习心理(下)	139
第一节	温故而知新	140
第二节	心练与手练	145
第三节	技巧障碍与心理障碍	150
第四节	练习中的疲劳	154
第六章	器乐表演心理(上)	159
第一节	紧张与怯场	161
第二节	自卑与焦虑	174
第七章	器乐表演心理(下)	179
第一节	怯场的矫治	180
第二节	放松的训练	189
第三节	放松的表述	195
第八章	器乐表演思维	199
第一节	器乐表演思维概述	202
第二节	器乐表演思维的属性	203

第三节	器乐表演思维的形式	205
第四节	器乐表演思维的特点	214
第五节	器乐表演中的潜意识	226
第九章	个性与非智力因素	233
第一节	个性类型理论概述	235
第二节	个性对器乐表演技能学习的影响	243
第三节	非智力因素	249
第十章	注重基本能力的培养	259
第一节	听觉能力的培养	262
第二节	节奏能力的培养	270
第三节	即兴演奏能力的培养	276
第十一章	器乐表演技能的教学	287
第一节	摆正音乐与技巧的关系	289
第二节	实现器乐表演技能教学的科学化	298
第三节	确立行之有效的练习方法	304
第四节	选择适当的教学形式	320
第五节	运用合理的激励手段	328
主要参考书目		334
后记		338

绪 论

本章内容导引

第一节 器乐表演技能教学研究的内容

第二节 器乐表演技能教学研究的目

- 一、实现器乐表演技能教学的科学化
- 二、掌握器乐表演技能教学的客观规律

第三节 拓宽器乐表演技能教学研究的领域

- 一、广泛吸收相关学科的最新成果
- 二、进行深入的理论研究与教学实验

第一节

器乐表演技能教学研究的内容

器乐表演技能教学研究是一个综合性、应用型的研究课题。本课题运用多学科交叉渗透的研究方法,旨在从更广泛深入的层面探讨器乐表演技能的内部机制、器乐表演技能形成的基本规律、器乐表演技能学习的普遍原理、器乐表演的心理与思维特点,从而提高器乐表演技能学习与教学的能力。

器乐表演技能融心智技能与动作技能为一体,是人类经过长期实践发展起来的一种高度专门化、复杂化的技能。

器乐表演是音乐艺术的再创作活动。表演者对音乐作品的诠释与表达,既反映了他对作品内涵及作曲家基本创作意图的理解,又自觉或不自觉地融入了表演者的个性与创造性。在中外早期音乐史上,表演者与创作者经常都是合二为一的。我们熟知的许多音乐大师如巴赫、莫扎特、肖邦等既是演奏家,又是作曲家。只是由于社会分工、学科教育的精细化与表演竞赛的单科化,才使得表演与创作逐渐地分离开来。如今,一身兼二任的器乐表演艺术家已经十分鲜见了。

器乐表演技巧与音乐艺术的发展互为动力。对音乐表现力的不断追求推动了演奏技巧的不断更新和进步,而演奏技巧的改善

和发展亦反过来促进了音乐表现力的不断丰富。如李斯特对钢琴演奏技巧、帕格尼尼对小提琴演奏技巧的创造性贡献,不但促进了该门乐器演奏技能和表演性能的进步,而且催生了大批流芳百世的艺术杰作。

从系统论的观点来看,器乐表演技能的教学是一个复杂的巨系统,其中包含了许多既互相影响又相对独立的子系统,如技术性的部分,艺术性的部分,理论性的部分,实践性的部分;教学形式与教学方法,教学内容与教材,教师的知识结构,教师与学生的个性特征,智力因素与非智力因素等等。无论一次成功的音乐会演出,还是一个成功的器乐表演艺术家的诞生,其中都包含着十分复杂的条件和因素。因此,器乐表演技能的教学与研究,不仅要学习、继承与发扬传统的教学体系与教学方法,而且要学习和借鉴生理学、心理学、教育学等相关学科的理论学说。教授器乐表演技能的教师,不仅要教给学生具体的演奏技巧,而且要使学生掌握该学科的基本结构,明了演奏技能形成的过程和机制,学会科学有效的练习方法,也就是说,教学中最重要的不是给学生教什么,而是告诉学生为什么。

器乐表演技能教学的研究是一项十分复杂而艰巨的工作,虽然作者进行了一定的学习与研究,仍然难以穷尽其全貌。此外,本书无论在整体结构的布局上,还是在具体内容和章节的确定上,亦不追求面面俱到,而是将那些作者认为比较重要和实用的问题及内容加以重点呈示。本书注重探索器乐表演技能学习与教学中的普遍规律和方法,因此不可能全面揭示和解释不同乐器具体教学过程中的复杂性与演奏技巧的特殊性。许多相关学科基本理论的一般陈述和深入研究,读者可以通过其他更加专门化的著作进行了解。对于不同的理论流派和学术观点,作者的陈述和取舍难免其主观性,甚至可能与一些相关的理论和观点发生冲突。这些都有待于通过进一步的学习、研究与讨论求得不断的完善。

第二节

器乐表演技能教学研究的目的

一、实现器乐表演技能教学的科学化

科学是关于自然、社会和思维的知识体系,它不断地揭示着事物发展的客观规律和客观真理,是人们认识世界、改造世界的指南。器乐表演技能教学的科学化,要求人们在器乐表演技能的教学实践活动中,尽量减少和避免盲目性、片面性、绝对化及不切实际的主观臆断,使自己的认识和行为顺应事物发展的内在规律性,并在实践的基础上有所发现、有所创造。

器乐表演技能教学体系的发展过程,是一个从零散化向系统化、经验化向科学化逐渐演变的过程。无数器乐表演艺术家和教育家经过不断探索、不断实验,从那些行之有效的实践经验中不断总结出具有普遍指导意义的客观规律,才形成了今天这样较为科学合理的演奏法体系和教学法体系。没有前人构筑的这些体系,今天我们就不可能如此顺利地从事器乐表演技能的教学。

人类对于真理的认识是永无止境的。现代学科教学论已不再是一种建立在经验基础上的简单的方法体系,而是一个包含了多种因素的复杂系统,它具有以下五个特点:(1)以发展学生的智能、创造性为出发点。(2)以调动学生学习的积极性和充分发挥教师的主导作用相结合为基本特征。(3)注重对学生学习方法的研究。(4)重视学生的情绪生活。(5)对传统教育方法适当保留并加以改造。当代器乐表演技能学习与教学的研究,必须在继承传统的基础上,广泛吸收现代教学理论及相关学科的最新成果,进行广泛深入的探索研究和教学实践,才能获得更大的进步和发展。

二、掌握器乐表演技能教学的客观规律

器乐表演技能是一种融心智技能、动作技能等因素为一体的复杂的活动,它既有与其他学科相同或相似的基本要素,又具有许多特殊的品质:

(一) 器乐演奏动作器官的外部操作是直观明了的,然而声音的微妙变化却是难以用语言精确描述的,二者之间的相互关系更有许多只可意会、不可言传之处。

(二) 器乐表演技能学习者需要依靠数学般缜密的理性思维来理解技巧活动的普遍规律和音乐结构的基本特征,又必须凭借形象思维和灵感思维展开音乐想象的翅膀。

(三) 器乐表演艺术创造性的特点使它笃信先天禀赋和个人感觉,而技巧能力的发展却来自长期持之以恒的学习和训练。

(四) 音乐作品的艺术性表演既需要成熟完善的操作技巧,更崇尚真实自然和丰富多彩的内心体验。

(五) 器乐表演活动展示性、竞赛性的特点,要求活动主体具备良好的心理素质和竞技状态,以避免演奏效果的游移性,而人类心理的复杂性和脆弱性却常常使表演者如履薄冰。

(六) 器乐表演技能教学的独特性,要求教师既能熟练地运用传统教学形式与方法体系,又要在借鉴学习相关学科理论的基础上对其进行改造和创造性的发展。

所有这些,都向担负器乐表演技能教学工作的教师提出了严峻的挑战。一个称职的教师,除了应该具有较高的技巧能力和艺术素养,还必须全面了解乐器和教学对象,掌握演奏、教学和音乐艺术的客观规律,不断充实自己的理论知识和教学经验,才能胸有成竹地面对如此复杂的局面。

第三节

拓宽器乐表演技能教学研究的领域

一、广泛吸收相关学科的最新成果

音乐表演技能教学的成败及其教学水平的高低,关键性因素乃是取决于所掌握的艺术知识、技能以外的其他必要条件。

科学上的重大发现,往往来自本学科之外。新的知识的产生,必须建立在与其他领域知识的结合之上。广泛吸收和借鉴相关学科的最新研究成果,是发展器乐表演技能教学理论的必由之路。

自然科学和社会科学的巨大发展,对我们进一步认识器乐表演技能学习、教学的内部机制,深入开展器乐表演技能学习理论与教学方法的研究,提供了崭新的内容和手段,开拓了广阔的天地:生理学、心理学描述了学习活动的一般过程和技能形成的基本模式;教育学告诉我们简单的机械性重复不等于有效的练习,教学活动中还包含着师生之间复杂的相互关系;社会学揭示了人类个体和群体活动的规律,提供了调动学生学习积极性的激励原则;而哲学作为人们认识世界的基本思想方法,则使我们能够宏观地把握整个教学过程,避免盲人摸象式的片面性和主观性……总之,只要我们把思想的触角伸向相关学科的领地,就会顿觉眼明心亮、豁然开朗。器乐表演技能教学实践中许多已知的技巧规范和练习方法,可以在那里看到精辟的理论阐释,许多似是而非的问题可以在那里找到明确的答案。而更重要的是,我们可以从多学科交叉渗透的宏观研究中发现认识世界的大智慧,使我们的思维跳出狭隘的小圈子,从更广泛深入的层面理解和掌握器乐表演技能教学的内在规律。

当然,器乐表演技能的提高,不仅是一个长期复杂的实践过程,而且受到人体生理、心理活动规律的诸多制约,不可能像自然科学那