

小提琴教学简论

曲克 著

天津社会科学院出版社

小提琴教学简论

曲克 著

天津社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

小提琴教学简论 / 曲克著. — 天津: 天津社会科学院出版社, 2012.3

ISBN 978-7-80688-764-6

I. ①小… II. ①曲… III. ①小提琴-奏法-教学研究 IV. ①J622.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 026167 号

出版发行: 天津社会科学院出版社有限公司

出 版 人: 项 新

地 址: 天津市南开区迎水道 7 号

邮 编: 300191

电话 / 传真: (022) 23366354

(022) 23075303

电子信箱: www.tssap.com

印 刷: 天办行数码印刷有限公司

开 本: 880 × 1230 毫米 1/32

印 张: 3.75

字 数: 74 千字

版 次: 2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 1000 册

定 价: 18.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

序	1
第一章 教与学	5
了解学生·····	5
治学严谨·····	7
教学理念·····	12
第二章 兴趣培养	17
兴趣的作用·····	18
培养演奏兴趣·····	21
第三章 教学计划与纲要	30
备课·····	30
授课计划·····	32
基本教学纲要·····	34

第四章 左手技术要点 38

站姿与持琴·····	38
手型与手指·····	40
把位·····	41
换把·····	43
揉弦·····	48
双音·····	51

第五章 右手技术要点 54

发展与变化·····	54
握弓·····	55
运弓与发音·····	56
换弦·····	58
常用弓法·····	60

第六章 音准与节奏 71

音准·····	71
---------	----

节奏·····	76
---------	----

第七章 提高教学	80
-----------------	-----------

技术与音乐·····	80
------------	----

学习乐谱·····	84
-----------	----

版本研究·····	87
-----------	----

审美培养·····	90
-----------	----

第八章 克服舞台恐惧	94
-------------------	-----------

舞台恐惧·····	94
-----------	----

克服恐惧·····	95
-----------	----

【附】作者简介·····	104
---------------------	------------

序

与所有的琴童一样，我从孩童时期便开始了对于小提琴的热爱，对于这件乐器发出美妙声音的初次印象至今还在。出于喜欢与好奇，从此便开始了与它为伴的人生。随着学习的一步步深入，很快就到了“被迫”的日子，时间流逝，这种“被迫”变成了一种麻木，但好在最终还是享受到了它的快乐。虽说“被迫”的日子很难过，但是对于怎样能把小提琴拉好这一问题还是蛮有兴趣的。出于对小提琴的喜爱，20世纪90年代，我进入了天津音乐学院附中，开始了专业的小提琴演奏学习。后来，一次偶然的机会使我踏上了赴乌克兰敖德萨音乐学院留学的漫长路程。

其实对于教学的记录从留学便开始了，好奇心使我把上课笔记写成了自我教学笔记。其实对于小提琴教学，当时的想法是很朦胧的，只是一些简单的笔记而已；后来在大学三年级的时候，“教学实践”与“小提琴教学法”两门必修课使

我对教学开始了初步的认知,并产生了浓厚的兴趣。为了完成课程与满足自己的兴趣,我开始试着阅读一些有关教学方面的书籍,包括弗莱什、奥尔、莫斯特拉斯等小提琴教育家的教学著作。后来发现,正是当年这些举动为以后从事的小提琴教学工作建立了一定的理论基础。

自留学回国后到天津音乐学院任教,至今已有九年的时间。在这九年中,我接触到了不同年龄、不同性格、不同能力的各种学生。通过最初的教学探索到后来指导学生获得了各种奖项,我深信小提琴教学是受多元化因素影响的,而不是仅仅教授“如何拉琴”这一单一内容。

据了解,目前我国小提琴学习的队伍是非常庞大的,琴童的数量让人震惊。与此同时,各种社会教学机构也在不断成立,教师队伍不断壮大,包括许多在校或刚毕业的学生都投入到了兼职教学的工作当中。我曾经试图把一些教学中的感受传达给我的学生,以方便他们以后从事教学活动,但是由于些许原因没能完全坚持,实为遗憾。这本《小提琴教学简论》简单扼要地记述了小提琴教学过程的一系列不可忽视的内容与观点,包括师生关系、兴趣培养、教学理念、演奏要点与演奏心理活动等内容,并试图把一些个人对于教学的新观念融入到

传统的教学中,供大家参考。希望这些论述会对广大小提琴工作者与爱好者起到一点启示。

如有不妥之处,望广大读者谅解并指正。

曲克

2011年3月16日

第一章 教与学

小提琴教学的产生可以追溯到 300 多年前。随着小提琴作为独奏乐器地位的确立,小提琴教学已经开始萌芽,从最初简单的教学到各个学派教学体系的不断完善,经历了漫长而又复杂的发展过程。小提琴教学涵盖了两层研究内容,首先是深入研究学生的演奏学习状况,包括学生的生理、心理、思想活动等方面的内容,其次才是我们对具体教授方法的研究。如果抛开对学生的自身方面深入研究,教学是不存在的。

了解学生

前苏联小提琴学派教学法中一开始便向教师提出了三个尖锐的问题,“教谁”“为什么教”“怎样教”。同时,对学生也提出同样具有针对性的三个问题,“谁在学”“为什么学”“怎样学”。

可见,充分了解学生是我们开展小提琴教学的第一步。

学生是多种多样的,学习的目的也是因人而异的,我们必须首先弄清楚这些先决因素才可以正确安排我们的教学工作,实施具体的教学方法,不可一视同仁,盲目从教。

首先我们要了解学生的学习目的。根据我国的音乐教育体制特点,一般来讲,学生大体可分为爱好与专业两类。一般来说,以从事专业学习为目的学生会具有相对不怕艰辛的学习精神,对于这种学生我们可以给予多一点基础练习,以便为以后的发展打下一个良好的基础;但对于以兴趣爱好为主的学生,则更多的是以兴趣培养为主要目标,枯燥的基础训练也许会抹杀掉学生的积极性,使学习最终夭折。总之,一个小小的不同的教学出发点,就可以改变一个学生的命运。当然,兴趣是维持演奏走向成功的动力,历史上,最初以兴趣为目的的学习者最终成为演奏家的例子并不为少数。教师应该根据不同的学生安排不同的教学方针。

学生的自身资质也是教学中必须考虑的一个问题。学生的生理条件、理解力、感悟力等因素各不相同。如果一个学生本身条件不是很好,教师就必须放慢教学计划,有耐心地反复讲解,化整为零,一步一步地引导学生,最终完成教学计划;如果学生资质很好,教师则可以适当缩短相关内容的教学周期,使学生得到更好的发展。

艺术环境也是决定一个学生学习发展的重要因素,例如家人是否搞音乐、学校是否有音乐课、有无其他艺术爱好等。有良好艺术环境学生的先决条件就变得较为优越了,这一点每个教师都会有很深的感悟。但对于没有良好艺术环境的学生,就要针对实际情况费一番心思。要建议学生平时多接触与音乐艺术相关的事物,以增加对音乐的感悟,在课程安排上可以更多时间以欣赏为出发点,循序渐进,弥补平时的不足。

总之,学生是我们教学的本体,这些本体是复杂多变、各不相同的,我们想要更好地完成小提琴教学就必须充分了解每一个学生,根据他们各种不同的实际情况,安排合理的教学内容,采取合理的教学方法。

治学严谨

教师在教学中起着主导作用。

小提琴演奏教学是一项繁杂的教学活动,并不是所有会演奏小提琴的人都可以肩负起教学这一神圣的职责。要想成为一名合格的教师必须满足一系列多元化的要求,包括自身专业知识、演奏技能、洞察力、求知精神、敬业精神等诸多方面。成为一名称职的小提琴教师,应该认真做好以下几点。

要具有丰富的专业知识与敏锐的洞察能力

专业知识是确立教学内容的根本,是教学活动的核心,很难想象一位对于专业知识都不甚了解的“教师”是如何开展教学活动的。

教师应该充分掌握每一个知识点,了解每一个学习阶段的重点与难点。能对每一种专业技能的形成因素、技能特点、发展步骤、训练方法等方面有深入了解,并灵活运用这些专业知识。根据每个学生的独特性,有针对性地安排合理的练习内容,在必要的情况下安排合理的预备练习。

比如,对于一名即将开始双音训练的学生来说,我们应该考虑学生是否已经建立起良好的左手手指运动系统、是否具备基本的单音音准概念、右手是否建立了良好的平面概念等先决因

素,如果这些条件基本成立,则可以循序渐进地开始进行双音训练。对于不同类型的学生,教师也要因人而异地考虑训练步骤:手指相对较短的学生,安排有效的手指伸指练习;对于音准不敏感的,需耐心进行双音分解练习;双音发音不均衡的,可辅助双弦空弦练习等。

小提琴教学不是一成不变的,不可以照本宣科。教师在实际教学当中,有时对一个知识点的讲解模糊,或是很小的错误抉择,都会影响到学生的学习进度,严重的甚至会影响学生的整体演奏发展。

所以教学上的安排是否合理,学生演奏水平是否能顺利提高,都与教师的实际专业知识与洞察力紧密相关。

制定教学计划 做好课堂记录

合格的教师需要针对每一位学生制定相关的教学计划,并做好每堂课的记录。这是小提琴教师在教学活动中的一项必要任务。

制定课堂教学计划可以使我们对每一位学生的课堂教学预先作出安排和打算,有的放矢地上好每一堂课。每节课计划的制定都要求教师详细地分析学生的情况,严格按照上节课的回顾情况制定出本节课的授课内容,包括技能训练、演奏曲目、讲解方法、课时进度等详细内容。除了每节课的教学计划外,教师还应该安排好阶段性的计划,例如,确立本季度要给每个学生完成的教学内容,学生的长期发展方向,学生的演奏定位等长期目标。

做好课堂记录是为了更好地保证教学质量,与制定教学计

划异曲同工,面对不同的学生,记录可以帮教师记住每个学生的演奏情况,也是我们了解、掌握、记忆、规划好教学活动的重要方法。

有的教师上课时 would 忘记学生的演奏曲目,忘记上节课提出的要求;对于学生存在的问题一概而论,不求甚解;对自己提过的要求自相矛盾;对于下节课布置的练习内容不假思索;甚至堂而皇之重复给学生布置曲目,这些都是影响教学质量的行为,这些行为如果不及时制止,会使学生对教师产生厌倦、失去信任,甚至会产生不必要的矛盾。

在教学过程中,只有坚持制定教学计划、做好课堂记录,才能杜绝这些错误的教学行为。

不可急功近利

小提琴教学要本着让学生的演奏健康发展的原则进行,不能以获取功利为出发点。

在教学过程中,鼓励推荐学生参加小提琴演奏比赛或演出是很有意义的,它可以增加学生的学习积极性,可以锻炼学生的胆量、增加舞台经验,可以使学生接触到更丰富的演奏曲目,当然,参加一些大型的高级比赛,还可以给学生创造更专业的交流机会,为以后的演奏发展打下良好的社会基础。现实中有许多演奏家通过赢得比赛成功走上演奏道路的实例。也有好多教师通过自己学生获得国际比赛大奖而一举成名。

从实际教学需要出发,合理安排学生参赛、演出对教学活动是有帮助的。如果教师以追求功利为目的,为了使更多学生能更多赢得比赛、更快成名,给学生制定了大量的比赛、演出计划,这

样只会打乱正常的教学计划,不利于学生演奏的健康发展。例如,有的教师在教学过程中不重视基础训练,总是以揠苗助长的方法让学生学习超出自己实际演奏能力的作品;有的教师在多年的教学中,只给学生反复练习能应付比赛的几套曲目,或是只练习几套演出曲目,以便获得更多的经济利益。有不少小提琴演奏者因为大量参加公演、比赛,耽误了实际的学习进程,最终影响到了演奏质量。

培养学生独立思考的习惯

作为教师我们要把“不教”作为教的目的,这也正是古人所说的“授人以鱼,不如授人以渔”的道理,要让学生早日学会独立。

小提琴教学内容涉及颇为广泛,如果每次上课都要把老问题与新问题一起说,后果只能是耽误时间并严重影响教学进度。我们必须养成学生独立思考的习惯,能自己解决的,尽量自己做好,灵活运用所学知识,更好地进行自主练习。

好多学生在上课时,每拉完一段就会用“无辜”的眼神看着老师,他们认为“拉琴是我的事,怎样拉好是老师的事”。对于不爱思考的学生,我们教师应该给予他们很好的引导,对于各个知识点不能采取“填鸭式”教学,不要让学生认为所有问题都应该老师来告诉我,应留给学生更多的思维空间,多问学生“为什么”,也要鼓励学生多问“为什么”。

有的学生几年下来不会自己合理编排指法、弓法,不会分句,不会把握作品基本风格;有的在毕业之后,在演奏上有强烈的失落感,觉得自己突然什么都不会了,什么标准都没有了。其实这和教师没能尽早让学生独立思考有很大关系。我认为在小提琴演奏学习中更

多的是脑力活动,必须让学生学会独立思考。我们应做到,从开始告诉他们“需要这样做”,到后来启发他们“你认为怎样做好,为什么”,最终达到“请你告诉我怎样做”。

做学生的良师益友

成为一名优秀的教师,仅仅具备专业技能是不够的,还要学会与学生沟通,以师生相称,以朋友相待。

教师是学生的榜样,无论是学问还是为人,都会潜移默化地影响学生。

记得 20 世纪 90 年代末,在敖德萨国立音乐学院留学时,我的两个同学同时参加一个钢琴国际大赛。他们是跟两位性格完全不同的老师学习的,论专业水平,两个同学不相上下,最终比赛结果却是天壤之别,一个获了此次比赛第 3 名,另一个却没能闯进半决赛。获奖学生的老师是一位慈祥的女士,不仅具有很强的专业水平,而且对待学生可以说无微不至,师生感情甚好;另一位则是霸权型的,十分严厉,永远是在命令学生,缺乏根本上的沟通。事后这位落选选手说“老师给予的压力太大”。

从这段回忆中,我们明白了教师不但要严谨地教授学生专业知识,还要爱学生、理解学生、尊重学生,用自己善良、仁爱的心去关心学生的点点滴滴,用自己的人格魅力去感悟学生,且需长年累月才会有效。万不能以一副唯吾独尊的心态,不顾及学生的感受命令学生,使学生长期处于一种压抑状态,这对他们心理上会产生巨大的负面影响。

要想培养学生优秀的品质、良好的学习习惯与健康的演奏心