

多元智能理论下的小提琴教学策略探析

曹芳菱^{1,2}

1. 澳门科技大学音乐学院; 2. 暨南大学艺术学院

摘要:目前我国小提琴教育普遍存在一些核心问题,像教学模式单一、技能导向轻于艺术素养以及忽视学生个体差异等情况。这些问题严重限制教学质量提升与学生音乐能力全面提升,哈佛大学心理学家霍华德·加德纳提出的多元智能理论,给破解上述困境提供了新的理论视角,该理论强调个体智能结构具有多样性与差异性,为优化小提琴教学提供了理论基础。本文的目标是系统阐释多元智能理论的基本内涵,探讨其与小提琴教学的契合机制,并且在此基础上从语言表达、逻辑思维、视觉空间、身体动觉、音乐节奏、社交交往以及自我认知等多个智能维度出发,构建一套具备系统性和个性化的教学策略体系,研究目标是推动传统教学理念转变,激发学生潜能以达到个性化与高效化教学目标,促进学生作为“完整个体”多方面协调发展。

关键词:多元智能理论;小提琴教学;教学策略;个性化教学;音乐教育

引言

小提琴作为“乐器之后”,以其优美的音色、宽广的音域和丰富的表现力,在音乐艺术领域占据着举足轻重的地位。然而,小提琴高难度的演奏技术也决定了其学习过程的长期性与挑战性。在我国当前的小提琴教学实践中,依然普遍存在着一种以教师为中心、以技术为导向的“精英化”教学模式。该模式过分强调机械化的手指练习与精准的音准节奏,而相对忽视了学生的个体差异、情感体验与综合音乐素养的培育^[1]。这种“一刀切”的教学方法,虽然能够在短期内培养出技术娴熟的演奏者,却也容易扼杀学生的学习兴趣,导致“千人一面”的演奏风格,更有甚者会使学生产生厌倦与挫败感,最终放弃音乐学习。

面对当下这一教学方面的困境,教育界迫切需要引入新理论视角和教学范式,以此来实现小提琴教学的现代化转型,20世纪80年代美国哈佛大学心理学家霍华德·加德纳(Howard Gardner)提出的多元智能理论(Theory of Multiple Intelligences),为我们解决问题提供了有力的理论武器^[2],该理论彻底颠覆了以智商为唯一衡量标准的传统智力(IQ)观念,认为人类的智能呈现多元化特点^[3],由语言、逻辑、视觉、身体、音乐、人际交往、自我认知以及自然观察等多种相对独立智能构成,每个人的智能组合方式存在差异,从而形成了其独一无二的优势智能领域。

把多元智能理论引入到小提琴教学领域当中,它的核心要义是承认且尊重每位学生智能差异,发掘学生的优势智能并借助其弥补弱势智能,进而设计出更有针对性且个性化的教学方案^[4],这不仅是对传统教

学理念进行深刻反思,更是推动小提琴教学从“技术本位”迈向“人本位”的关键路径,基于这样的情况本文会深入剖析多元智能理论和小提琴教学的内在关联,并且系统构建一套基于此理论的教学策略,期望能为广大小提琴教育工作者提供理论参考与实践指引。

一、多元智能理论的核心内涵及其教育意蕴

(一)多元智能理论的基本框架

加德纳的多元智能理论最开始提出来7种智能,之后又补充了自然观察智能和存在智能,在音乐教育领域特别是跟小提琴教学密切相关的核心智能主要包括:

1. 音乐-节奏智能(Musical-Rhythmic Intelligence): 音乐能力指的是感知辨别记忆改变和表达音乐的能力,它是小提琴学习过程当中的核心智能,涉及到对音高节奏音色旋律以及音乐情感的敏感度^[5]。

2. 身体-动觉智能(Bodily-Kinesthetic Intelligence): 指运用整个身体或身体的某些部分(如手、手指)来解决问题或创造产品的能力。小提琴演奏中复杂的持琴、持弓姿势,左右手的精密配合,以及对力度、速度的精妙控制,都高度依赖此项智能。

3. 视觉-空间智能(Visual-Spatial Intelligence): 指感知视觉-空间世界,并能对这些感知加以改造的能力。在小提琴学习中,这表现为识谱能力、对琴弦与指板间距的判断以及对弓法运行轨迹的空间想象力^[6]。

4. 语言-言语智能(Linguistic-Verbal Intelligence): 指有效运用口头语言或文字的能力。教师的语言讲解、学生对音乐术语的理解以及用语言描述音乐感受等,均属于此范畴。

5. 逻辑-数理智能(Logical-Mathematical Intelligence):

作者简介:曹芳菱(1992—),女,澳门科技大学音乐学院博士研究生,暨南大学艺术学院教师,研究方向为音乐教育、理论分析、小提琴演奏与教学。

指有效运用数字和推理的能力。乐理知识中的节拍、时值划分(如全音符、二分音符、四分音符之间的数学关系)、音乐的曲式结构分析等,都需要逻辑-数理智能的参与^[7]。

6. 人际交往智能(Interspersonal Intelligence): 这项能力指的是理解他人并且与人进行有效交往的能力,在乐队合奏、重奏以及和伴奏的合作过程中,这项智能有着至关重要的作用,它涉及倾听、协作以及音乐方面的沟通。

7. 自我认知智能(Intrapersonal Intelligence): 自我认知能力是指认识自我构建准确自我模型并据此行动的能力,它具体表现为学生设定练习目标进行自我评价的能力、管理演奏焦虑以及形成独特音乐见解的能力^[8]。

(二) 多元智能理论的教育启示

多元智能理论给教育改革带来了非常深刻的启示,它首先倡导“因材施教”这种个性化的教育理念,要求教师得认识到学生是千差万别的学习者并发掘其潜能^[9],其次主张教学方法要呈现出多样化的态势,教师应设计丰富多彩教学活动打通不同智能间的壁垒,让学生能够凭借自己的优势智能去开展学习,再次重新定义了“评价”这一概念的具体内涵,评价不应只是单纯的分数测试而应是动态多维度的,其目的在于发现学生的进步之处与个人特长^[10],这些启示对于优化当下的小提琴教学具备极强的现实指导意义。

二、多元智能理论视域下小提琴教学的内在契合性

小提琴演奏本身就是一项调动多种智能协同工作的复杂活动,这为多元智能理论的应用提供了天然的土壤。

小提琴学习是音乐智能与身体-动觉智能高度融合的过程。优美的乐曲需要通过精准的身体动作来呈现。左手的按弦位置决定音高,右手的运弓力度、速度和触弦点决定音色与强弱,二者必须无缝衔接。一个优秀的演奏者,既是音乐家,也是“指尖上的舞蹈家”,其大脑中音乐想象与身体控制中枢的连接必须高效而紧密^[11]。

视觉-空间智能与逻辑-数理智能是技术理性的基石。五线谱本身就是一种复杂的空间符号系统,学生需将其转化为手指在指板上的精确位置。同时,对节拍的严谨划分、对乐曲结构的逻辑分析,能帮助学生从宏观上把握作品,避免陷入无意义的机械重复。

语言、人际与自省智能是艺术升华的催化剂。音乐是情感的艺术,而情感的理解与表达离不开语言的辅助和内心的审视。教师用生动的语言启发学生,学生用内心独白与音乐对话,在合奏中与伙伴交流,这些过程共同将技术层面的演奏,提升至情感表达与艺术创造的层面^[12]。因此,小提琴教学不应被局限为单

一技能的训练,而应被视为一个激活并发展学生多元智能的综合性教育过程。

三、基于多元智能理论的小提琴教学策略构建

基于上述分析,教师可以根据学生不同的智能特点,设计和实施多样化的教学策略。

(一) 激活“音乐-节奏智能”的策略

1. 情境化聆听与模唱: 对于音乐智能强的学生,可直接通过聆听大师范奏,引导其模仿音色和音乐处理。对于此项智能稍弱的学生,则需加强“内听觉”训练。在教新乐曲前,不急于识谱,而是让学生反复聆听录音,用哼唱、模唱的方式熟悉旋律与节奏,先在心中建立起音乐的形象^[13]。

2. 即兴创作与改编: 等学生掌握了基本的音阶和节奏型之后,就鼓励他们开展简单的即兴创作活动,比如围绕一个简单的主题动机,去进行节奏或者旋律方面的变奏,这样做不仅能够巩固学生所学的知识,还能极大地激发学生的音乐创造力。

3. 利用打击乐器伴奏: 教师还能够引入打击乐器供学生使用,让学生在演奏小提琴期间为乐曲进行伴奏,这种多声部且多层次的练习方式,可帮助学生更好地感受音乐节奏和韵律,进一步提升他们自身的音乐节奏智能,通过实际操作学生不但能增强节奏感,还能在协作过程中学会倾听他人、培养团队合作能力。

(二) 发展“身体-动觉智能”的策略

1. 身体律动与镜面模仿: 在处理节奏难点的时候可以引导学生通过拍手跺脚甚至简单舞蹈动作感受节奏律动把音乐内在节奏外化为身体动作,同时充分利用镜子进行练习让学生直观观察和纠正自己持琴持弓姿势也可通过录像回放进行复盘^[14]。

2. “肌肉记忆”的感官化训练: 把抽象的技术要求转变成具象的身体感觉,比如讲解“放松”的时候,让学生先用力握拳随后瞬间松开,体会肌肉从紧张状态到松弛状态的感觉,接着把这种感觉迁移到右手持弓这个动作上,教授揉弦时引导学生想象手腕在轻轻“敲门”,以此帮助学生找到正确的发力点。

(三) 运用“视觉-空间智能”的策略

1. 谱面视觉化标记: 鼓励学生运用不同颜色的荧光笔在乐谱之上做标记,像用红色来标记强音部分,用蓝色标记弱音之处,用绿色标记渐强的地方,用黄色圈出需特别留意的指法或者弓法,如此能把听觉信息转化成视觉符号,助力学生更快速且更准确地执行乐谱指令^[15]。

2. 指位图与弓法轨迹图: 对于年龄比较小或者空间感不太强的学生,教师可以绘制出清晰明了的指板指位图,或者在纸张上面画出不同弓法像分弓连弓顿弓的运行轨迹示意图,把抽象的内容转化为具体的表

现,以此帮助学生建立起正确的空间概念。

3. 另外教师还能够借助现代科技手段,像小提琴教学软件或者是APP之类,这些工具一般都内置指位图与弓法轨迹图动态演示功能,学生可通过观看动画或者视频的方式,直观理解并学习复杂指位和弓法技巧,这种把传统教学手段和现代科技相结合的方式,能全方位提升学生的“视觉-空间智能”,让他们在小提琴学习过程中变得更加得心应手。

(四) 借助“逻辑-数理智能”的策略

1. “积木式”分段练习:当面对复杂的乐曲时要引导学生运用逻辑分析能力,把乐曲分解成若干个小乐句或者技术片段(就像拆解积木那样),在逐一攻克这些小部分之后,再依据乐曲的结构逻辑如A-B-A三段式来进行组合,这种化整为零、逐个击破的方法符合认知规律且能有效降低学习难度^[16]。

2. 节奏的数学解析:在碰到复杂的附点以及切分节奏时,可以把它们转化成简单的数学问题来处理,比如用最小的时值单位像十六分音符当作“1”,去计算一个附点四分音符等同于几个“1”,以此帮助学生在理性理解的基础之上准确掌握节奏。

3. 教师能够引导学生把乐曲里的重复乐句或者乐段当作数列当中的项,通过找出其中存在的规律,像乐句递增、递减或者固定重复的模式,以此来帮助学生更高效地进行记忆与演奏,这种把音乐节奏和数学概念相互结合的方法,不但能够锻炼学生的逻辑思维能力,还能让他们在面对复杂节奏的时候更加从容不迫。

(五) 融合语言-言语、人际交往与自我认知智能的策略

1. 音乐的故事化与诗意化描述:教师应善用比喻、拟人等修辞手法,引导学生思考“这段音乐在讲述一个什么样的故事?”“它想表达一种怎样的情绪?”。鼓励学生用自己的语言将音乐“翻译”出来,甚至可以写“音乐日记”,加深对作品的理解与情感投入。

2. 小组合作与角色扮演:定期组织重奏课或音乐沙龙,让学生在小组中合作完成一首作品。可以设置“首席”、“声部协调员”等角色,让学生在实践学习中倾听、配合与沟通,共同解决音乐难题,发展人际交往智能。

3. 建立“成长档案”与引导自我反思:为每位学生建立一份“成长档案”,记录他们的练习日志、课堂表现、录音录像以及师生评语。引导学生定期回顾,进行自我评价:“我这次比上次进步在哪里?”“我下一个练习周期的目标是什么?”。这有助于培养学生的自我监控能力和元认知水平,使之成为学习的真正主人。

四、结语

将多元智能理论应用于小提琴教学,绝非是要否定系统技术训练的重要性,而是旨在对传统教学模式

进行补充、优化与超越。它要求教师从“知识的传授者”转变为“学生潜能的开发者”,从关注“教了什么”转变为关注“学生学到了什么,以及如何学会的”。

教师通过实施基于多元智能理论的教学策略,能给学生提供更开放包容且富有创造性的学习环境,在这环境中学生个体差异可得到尊重,优势智能能够得以彰显,学习潜能会被充分激发,这不仅能有效提升小提琴教学的质量与效率,还能让学生在学乐器同时发展综合素养,体验到音乐学习乐趣与成就感,进而实现“育艺”和“育人”的统一,未来研究可进一步运用实证方法,对本文所提教学策略有效性开展量化评估与比较研究,以此构建更科学完善的小提琴个性化教学体系。

参考文献:

- [1] 王凯平. 我国小提琴教学现状的审视与思考[J]. 音乐创作, 2021(5): 146-148.
- [2] Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences[M]. New York: Basic Books, 1983.
- [3] 霍华德·加德纳[美]. 多元智能(新版)[M]. 沈致隆, 译. 北京: 新华出版社, 2008.
- [4] 康建东. 多元智能理论视域下高校音乐鉴赏教学模式探究[J]. 中国音乐, 2020(2): 215-220.
- [5] 李妲. 核心素养视域下音乐节奏智能的培养策略[J]. 中小学音乐教育, 2023(1): 28-31.
- [6] 张薇. 论小提琴教学中视觉与听觉的协同训练[J]. 艺术评鉴, 2022(12): 70-72.
- [7] 郑茂平. 逻辑思维在小提琴演奏与教学中的应用研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2019.
- [8] Goleman, D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ[M]. New York: Bantam Books, 1995.
- [9] 丁毅. 个性化教学: 多元智能理论的实践诉求[J]. 教育研究, 2005(7): 60-64.
- [10] Armstrong, T. Multiple Intelligences in the Classroom (4th ed.)[M]. Alexandria, VA: ASCD, 2018.
- [11] 汪申申. 小提琴演奏中的身体动觉智能开发与训练[J]. 黄河之声, 2020(18): 88-89.
- [12] 赵婧. 情感体验在小提琴教学中的重要性及培养路径[J]. 北方音乐, 2023, 43(3): 121-124.
- [13] 魏天齐. 论“内听觉”在小提琴音准训练中的核心作用[J]. 乐器, 2019(6): 54-56.
- [14] 侯毓婷. 浅谈小提琴教学中的“镜像教学法”[J]. 艺术科技, 2021, 34(2): 150-151.
- [15] 孙沛. 视觉辅助手段在儿童小提琴启蒙教学中的应用[J]. 音乐生活, 2022(4): 98-100.
- [16] 赵易山. “分解-整合”训练法在小提琴高难度片段教学中的应用[J]. 交响(西安音乐学院学报), 2020, 39(1): 123-128.