

高校小提琴专业教学中创造性思维能力的培养策略探析

康乐

晋中学院

DOI:10.32629/mef.v8i18.16930

[摘要] 小提琴在高等音乐教育中地位重要,但当前高校小提琴专业教学过分注重技术训练而忽视创造性思维培养,导致学生演奏缺乏个性表达和艺术创新能力。本文深入分析小提琴演奏中创造性思维的特征表现,系统梳理传统教学模式的局限性及影响学生创造性发展的因素。研究发现,模仿式教学方法、标准化评价体系、教师创新能力不足等是制约学生创造性思维发展的主要障碍。基于此,本文从教学理念更新、实践方法优化、评价机制完善三个维度,提出培养学生创造性思维能力的具体策略,包括构建启发式教学模式、融入多元音乐文化、设计创造性练习活动、建立多维评价标准等措施,为培养具有创新精神的高素质小提琴人才提供理论指导和实践路径。

[关键词] 高校教育; 小提琴专业; 创造性思维; 教学策略; 音乐表现力

中图分类号: G40 **文献标识码:** A

Analysis on the Cultivation Strategy of Creative Thinking Ability in the Teaching of Violin Major in Colleges and Universities

Le Kang

Jinzhong University

[Abstract] Violin plays an important role in higher music education, but the current college violin professional teaching pays too much attention to technical training and neglects the cultivation of creative thinking, which leads to the lack of individual expression and artistic innovation ability in students' performance. This paper deeply analyzes the characteristics of creative thinking in violin performance, systematically combs the limitations of traditional teaching mode and the factors affecting students' creative development. It is found that imitative teaching methods, standardized evaluation system and teachers' lack of innovation ability are the main obstacles restricting the development of students' creative thinking. Based on this, this paper puts forward specific strategies to cultivate students' creative thinking ability from three dimensions: updating teaching concept, optimizing practical methods and improving evaluation mechanism, including constructing heuristic teaching mode, integrating multi-music culture, designing creative practice activities, and establishing multi-dimensional evaluation standards, so as to provide theoretical guidance and practical path for cultivating high-quality violin talents with innovative spirit.

[Key words] college education; violin professional; creative thinking; teaching strategies; musical expressiveness

引言

音乐艺术的本质在于表达与创造,小提琴作为极具表现力的弦乐器,为演奏者提供了广阔的艺术创作空间。新时代高等音乐教育不仅要培养学生扎实的演奏技能,更要注重其创造性思维能力的发展。然而,当前许多高校仍沿用传统的师傅带徒弟式教学模式,过分强调技术规范 and 曲目完成度,对学生音乐想象力、表现力和创新能力的培养重视不够。这种教学取向导致学生虽然具备一定演奏技巧,但在音乐理解深度、表达个性化以及艺术创新方面明显不足,难以适应当代音乐发展的多

元化趋势。因此,如何在保证基础技能训练的前提下有效培养学生的创造性思维能力,已成为高校小提琴专业教学亟需解决的重要课题。

1 高校小提琴教学中创造性思维能力培养的内涵与意义

1.1 小提琴演奏中创造性思维的特征与表现

小提琴演奏中的创造性思维主要体现在演奏者对音乐作品的个性化理解和独特诠释能力上。这种思维能力首先表现为对音乐内容的深层次感知,演奏者不仅要掌握乐谱上的音符、节拍

等基本要素,更要能够透过表面的技术要求,挖掘作品背后的情感内涵、历史背景和文化意蕴。在具体的演奏实践中,创造性思维体现为演奏者根据自己的音乐理解,在尊重原作基础上进行适度的艺术再创作,包括对音色变化的精细控制、弓法运用的灵活处理、音乐句法的个性化塑造等。同时,这种创造性还体现在即兴演奏能力上,优秀的小提琴演奏者能够在既定的和声框架内进行旋律变奏和装饰音添加,甚至能够与其他乐器进行即兴对话。此外,跨风格的融合创新也是创造性思维的重要表现,现代小提琴演奏者需要具备将古典、民族、流行等不同音乐风格有机结合的能力,创造出具有时代特色和个人风格的演奏版本。

1.2 创造性思维能力在小提琴专业教学中的价值体现

培养学生的创造性思维能力对于小提琴专业教学具有多重价值意义。从学习效果来看,创造性思维的培养能够显著提升学生的音乐感知力和表现力,使其不再满足于机械性的技术练习,而是主动思考如何通过演奏技巧来表达音乐情感,这种主观能动性的激发往往能够带来演奏水平的质的飞跃。从能力发展角度而言,创造性思维训练有助于培养学生独立分析和解决问题的能力,当学生面对新的作品或技术难点时,能够运用已有知识和经验进行创新性思考,找到适合自己的练习方法和演奏方案。更为重要的是,创造性思维能力的培养直接关系到学生艺术个性和演奏风格的形成,这是一个优秀演奏者走向成熟的必经之路^[1]。在职业发展层面,具备创造性思维的小提琴演奏者更容易在激烈的艺术竞争中脱颖而出,无论是在音乐会演出、教学工作还是艺术创作方面,都能够展现出与众不同的艺术价值和创新能力,为其职业生涯奠定坚实基础。

2 高校小提琴教学中创造性思维培养的现状与问题

2.1 传统小提琴教学模式的局限性分析

当前高校小提琴教学仍然深受传统音乐教育模式的影响,普遍存在过度依赖模仿和重复练习的问题。在这种教学模式下,教师往往将自己的演奏方式作为标准模板,要求学生严格按照示范进行练习,学生的主要任务就是不断重复直至达到教师的要求。这种做法虽然在技术规范方面有一定效果,但严重限制了学生的创新思维发展,使其习惯于被动接受而缺乏主动探索的意识。同时,传统教学过分强调技术训练与音乐表达的分离,将复杂的音乐艺术简单化为技术动作的累积,学生花费大量时间进行机械性的手指练习、弓法训练,却很少有机会深入思考音乐的内在含义和表达方式。这种技术至上的教学理念导致许多学生虽然具备了娴熟的演奏技巧,但在音乐理解和情感表达方面却显得苍白无力。此外,标准化的教学要求对学生个性发展形成了明显制约,所有学生都被要求按照统一的标准进行学习,个体差异和特殊才能往往被忽视,这不仅压抑了学生的创造潜能,也不利于培养具有独特艺术风格的演奏人才。

2.2 学生创造性思维发展的障碍因素

高校小提琴专业学生在创造性思维发展过程中面临多重障碍,其中最突出的问题是基础技能训练与创新意识培养之间的

严重失衡。由于小提琴演奏对技术要求极高,学生在学习初期需要投入大量精力进行基本功训练,包括音准控制、节奏把握、弓法运用等,这些技术性练习往往占据了学生的大部分学习时间。在这种高强度的技术训练环境中,学生很容易形成机械化的思维模式,习惯于按照既定规则行事,而缺乏对音乐本身的深入思考和创新探索。同时,许多学生自身的主观能动性和探索精神不足,他们更愿意接受现成的答案和方法,而不愿意承担创新可能带来的风险和挫折^[2]。这种保守的学习态度在一定程度上源于传统教育文化的影响,也与当前的教学评价体系密切相关。现行的评价机制主要关注学生的技术准确性和曲目完成度,而对创造性表现往往缺乏明确的评判标准和足够的重视,这使得学生在学习过程中自然地将注意力集中在容易被量化评估的技术指标上,而忽视了创造性能力的培养和发展。

2.3 教师创造性教学能力的不足与挑战

高校小提琴教师在创造性教学方面普遍存在能力不足的问题,这主要源于多个层面的因素制约。首先,许多教师自身缺乏创新教学的理念和方法,他们在接受专业教育时主要学习的是传统的演奏技巧和教学模式,对于如何培养学生的创造性思维缺乏系统的理论认识 and 实践经验。这些教师往往延续自己学习时的经验,采用相对固化的教学方式,难以适应新时代对创新人才培养的要求。其次,传统的师承关系对教学模式形成了深层次的束缚,在小提琴教学领域,师父传授给徒弟的不仅是演奏技巧,更包括特定的音乐理解方式和教学方法,这种传承模式虽然有其历史价值,但也在一定程度上限制了教学方法的创新和发展。许多教师受制于这种传统观念,不敢轻易尝试新的教学方式,担心偏离既定轨道会影响教学效果。最后,即使有些教师认识到创造性教学的重要性,但在具体的教学设计和实施过程中仍面临诸多挑战,包括如何将创新元素有机融入传统教学内容、如何平衡技术训练与创造性培养的关系、如何设计有效的创造性教学活动等,这些都需要教师具备更高层次的专业素养和教学能力。

3 高校小提琴专业教学中创造性思维能力的培养策略

3.1 教学理念与方法的创新策略

在培养学生创造性思维能力的过程中,教学理念和方法的根本性转变是关键所在。高校小提琴教学应当摒弃传统的灌输式教育模式,建立以学生为中心的启发式和探究式教学体系。这要求教师在课堂教学中更多地扮演引导者和促进者的角色,通过提出开放性问题、创设问题情境等方式,激发学生主动思考音乐作品的内在结构、情感表达和文化背景。例如,在教授一首新作品时,教师可以先让学生聆听不同演奏家的版本,引导他们分析各种诠释方式的特点和差异,然后鼓励学生提出自己的理解和想法^[3]。同时,教学内容应当突破传统古典音乐的局限,适当融入民族音乐、现代音乐、跨界音乐等多元文化元素,让学生接触到更加丰富多样的音乐风格和表现形式。这种多元化的音乐体验能够拓宽学生的艺术视野,培养其跨文化的音乐理解能力和创新意识。

3.2 实践教学与能力训练的优化策略

创造性思维能力的培养必须通过丰富多样的实践活动来实现,这就要求在教学设计中加强实践环节的创新性和挑战性。首先,应当设计具有创造性特征的演奏和编配练习,比如让学生对经典作品进行改编、为给定的和声进行配置旋律、创作简短的音乐片段等。这些练习不仅能够巩固学生的理论知识和演奏技巧,更重要的是能够激发其音乐创作的兴趣和能力。其次,小组合作学习和即兴创作活动应当成为教学的重要组成部分,通过组建小型室内乐团、进行即兴演奏对话、开展音乐创作比赛等形式,培养学生的合作意识、沟通能力和快速反应能力。在这些集体活动中,学生需要学会倾听他人、协调配合、灵活应变,这些都是创造性思维发展不可缺少的要素。最后,应当为学生提供多样化的舞台实践平台,包括校内音乐会、大师班公开课、社区演出、艺术节参演等机会。真实的舞台环境能够检验学生的学习成果,同时也为他们提供了展示个性、锻炼胆量、积累经验的宝贵机会^[4]。通过这些实践活动,学生能够在真实的音乐情境中运用和发展自己的创造性思维能力。

3.3 评价体系与激励机制的完善策略

传统的评价体系往往过分注重技术标准和统一要求,这种做法虽然便于操作,但却不利于创造性思维的培养和发展。因此,建立科学合理的多维度评价体系成为教学改革的重要任务。新的评价标准应当在保持技术要求的同时,增加对学生音乐理解力、表现力、创新性和个性化特征的考核内容。具体而言,可以从音乐感悟能力、演奏表现力、技术掌握程度、创新意识、合作能力等多个维度来综合评价学生的学习成果。同时,评价方式应当从单纯的结果性评价转向过程性和发展性评价,关注学生在学习过程中的进步和成长,而不仅仅是最终的演奏效果。这就要求建立学习档案、进行阶段性评估、开展自我评价和同伴评价等多种评价形式^[5]。通过举办创新演奏比赛、设立个性展示音乐会、建立创作作品发表平台等方式,激发学生的创造热情和进取精神。这种综合性的评价与激励体系能够有效引导学生重视创造性思维的培养,形成良性的学习动机和发展目标。

4 结论

高校小提琴专业教学中创造性思维能力的培养是一个系统性工程,需要从理念转变、方法创新、实践强化、评价改革等多个层面协同推进。传统教学模式在技术训练方面有其价值,但在培养学生创造性思维方面存在明显不足。因此,必须在继承优秀传统的基础上,积极探索符合时代要求的教学改革路径。首先,教师应更新教育理念,从知识传授者转变为学习促进者,通过启发式教学、多元文化融入、开放式课堂等方式为学生创造性思维发展提供良好环境。其次,实践教学环节需要进一步丰富优化,通过创造性练习设计、合作学习活动、多样化舞台实践等形式,让学生在真实音乐情境中锻炼和提升创新能力。最后,评价体系改革至关重要,只有建立科学合理的多维评价标准和有效激励机制,才能真正引导学生重视创造性思维培养。这些改革措施需要循序渐进实施,既要保证基础技能训练质量,又要为创新能力培养留出足够空间。通过系统性教学改革,高校小提琴专业教育必将培养出更多具有创新精神和艺术个性的优秀人才,为我国音乐事业繁荣发展作出重要贡献。

[参考文献]

- [1]焦敏,孙涛.探讨高校小提琴专业教学中创造性思维能力的培养路径[J].2023(12):41-43.
- [2]卢曦.探讨高校小提琴专业教学中创造性思维能力的培养路径[J].艺术评鉴,2022(4):93-96.
- [3]黄茗.小提琴教学对学生创造性思维能力的作用初探[J].女人坊,2020(2):2.
- [4]史昀冉.奥尔夫教学理念下的高校小提琴教学探究[J].戏剧之家,2020(22):2.
- [5]孔庆昊.小提琴教育与创造教育思维能力的培养途径研究[J].中外交流,2020,027(008):207.

作者简介:

康乐(1978—),女,汉族,河北涉县人,晋中学院音乐系,副教授,硕士研究生,艺术学。