

音乐师范院校建立交响管乐团的几点思考

张颢腾

(陕西理工大学艺术学院 陕西汉中 723001)

摘要: 在普遍强调素质教育的当下,中小学音乐教育已经发生了极大的变化,从过去相对单调的学习唱歌,逐渐发展成现在追求多样化、团体性的教育模式,因此高校音乐师范教育也应做出改变。另外,大学校园文化艺术活动也应多元化发展,以丰富大学生校园文化生活。笔者通过实地调研分析、查询文献,认为大学生管乐团易组建、见效快,能较好地满足这些要求,尽管可能会面临缺少专业教师、学生水平参差不齐以及场地问题,但是通过充足的前期准备和问卷调查,合理的人员安排和选拔、激励机制,以及学校政策和经济上的一些支持,是完全可以建立一个有水平、有特色的大学生管乐团的。

关键词: 管乐团 师范教育 文化建设

中图分类号: G642; J621-4 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2022.29.082

在素质教育全面普及的今天,在气氛异常活跃的高校中,音乐作为提高大学生文化素养、培养高尚情操乃至审美情趣的养成,有着不可或缺的作用。自20世纪80年代以后,传统的“老师教唱,学生跟唱”的教育模式在被逐步改变,转向以“素质教育”为宗旨,从而开始探索多样化的、有学校特色的教育模式,其中管乐教育方面至今已取得可喜的成绩,尤其是在大中小学普及管乐教育方面我国已经处于领先的水平了^[1]。故此,高校也越来越重视学生音乐团体的创建和发展,近几年来,随着国民生产生活水平的提高,对“素质教育”“多样性”等在教育中的认识提高,以及“高雅艺术进校园”等一系列活动的展开,使得高校的各层看到了音乐对于多样化培养学生和展示校园文化方面的优越性。由此,越来越多的大学生音乐团体得到了学校的支持。以西安为例,许多大学组建的学生乐队不光有了专业的管理制度,同时依托西安音乐学院这一音乐专业院校的支持,专业性上也较之以前也有了翻天覆地的变化。邀请专业的音乐教师从基本技术训练到日常排练、演出,都有着非常专业的指导,因此,学校的音乐社团逐渐成了学校的名片之一,这对于拓展学校影响力、提升学校知名度起到了不可或缺的作用。

但不可忽视的是,地域差异一定会影响高校乐团的建立,所以对于一些经济相对不发达、音乐氛围不浓厚的城市的高校,怎样培养出一个相对“有模有样”的学生音乐团体,是非常值得思考的。

一、建立交响管乐团的必要性

现阶段,在国家和社会的重视下,高校在乐团的建立上并非一片空白,很多高校的合唱团和民乐团已经具备了相当的规模并已取得了许多的成绩,但是为了应对当前对于中小

学师资的需求,还应在师范教育的基础上建立一个以西洋乐器为主体的学生音乐团体^[2]。

1. 乐团在教化上的优势

音乐本身由于其自身的社会性和特殊的表达方式,在“教化”这一功能上有着得天独厚的优势。相对于语言和绘画的表述,音乐特有的“情绪表达”,即非语义性,无须门槛即可引起听众情绪上的共鸣和自我思考。而乐团丰富的乐器构成和立体的影响效果放大了这一优势,以民族管乐作品《说梦阮》为例,这一作品立体的描绘了一个鲜活生动的曹雪芹。例如,第二乐章《醉》,乐曲以不规则节奏活灵活现描绘其东歪西倒、跌跌撞撞的醉态。乐曲节奏轻快,中段间以短暂的圆号组及黑管组轮奏,喻义与人对饮情景。这种感受超越文字,以最直观的方式在听众心中勾勒出一副曹雪芹饮酒的画面。

2. 乐团对于专业水平的提升

李天池博士在访谈中谈道:“管乐团规模较大,乐器众多,每一种乐器可能只会安排一个学生演奏,他虽不是独奏却承担着不可或缺的伴奏角色,但即便是伴奏我也会对学生在音色的处理上提出高要求,这便关系到他们平日在技能小课中的学习和练习程度。”可见,集体课与音乐技能个别课不能脱离彼此而独立存在,两类课程相辅相成,不可或缺^[3]。乐团对于专业水平的要求相对于独奏,在音准、节奏、强弱、乐感上的要求更高,同时对于这些能力的训练也更为突出。首先,对于音准的把控,关乎乐团整个排练、演出能否进行的基础,以此为标准要求学生,就能促使他们的演奏音准有所提高,也可以参考其他声部,训练自己的音准调节能力。其次,合奏中既有主旋律也有伴奏声部,毫无疑问,伴奏声部的音量要让位于主旋律声部,那么这对于学生

演奏的强弱转换, 又是一次提高; 乐团作为一个整体, 所有声部要处在同一个律动中, 这既是对演奏者节奏标准的要求, 同时乐团的整体节奏还会带动演奏者节奏感的提升。最后, 亲身参与到演奏中, 对于感受音乐作品的思想, 感受作品的美, 和观看音像资料是完全不同的, 以此来提升乐感比课堂上的教学要更有效。

3. 丰富校园文化生活

校园文化是社会主义先进文化的关键组成内容, 为了让学生更好地发展, 培养健康的兴趣爱好, 养成积极向上的文化生活, 有必要进一步加强学校艺术教育工作, 积极推动大学生艺术社团的建设, 支持学生的社团文化活动。和其他大学生艺术社团相比, 管乐团在学生技能培养、知识结构丰富、团队协作意识养成和提升艺术修养方面的作用均具有明显优势, 是思想教育、艺术教育、品德教育的高效结合, 也是校园文化生活的有机载体^[4]。

4. 交响管乐团和交响乐团的选择

既然要建立西方乐器为主的学生乐团, 那么目前的选择有二: 交响乐团和交响管乐团。

交响乐团相比于交响管乐团, 多出了一整个弦乐声部。这就造成在选人上的难易不同, 音乐师范教育主要教授钢琴和声乐, 辅以部分器乐教学。如果要建立交响乐团, 除了管乐之外, 还需要小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴的选拔, 这在大多数以高校音乐师范教育为主的高校中是不可能完成的一项任务, 因为中提琴、低音提琴在音乐学院这种专业院校中都较为稀有, 在其他地方更不可能有支撑起一个乐队要求的人数。

另外, 二者的排练难度上也有所不同, 对于非器乐专业的院校来说, 短时间建立起一个有一定水平的乐队是首先要考虑的, 而交响乐团出成果的时间远远高于交响管乐团。因为交响乐团相较于交响管乐团, 首先就有弦乐和管乐的音色融合问题要解决, 这对于要可能有大量只是因为兴趣使然而学习器乐的学生来说, 让他们短时间练出符合交响乐团需要的音色是非常困难的。

综上所述, 交响管乐团相比于交响乐团有着成员易补充、排练周期短的优势, 所以笔者认为, 在音乐师范院校中建立交响管乐团更好。

二、当前音乐师范院校建立交响管乐团存在的问题

建立一个有一定水平并能持续发展的管乐团, 仅仅有一群热爱音乐的教师和学生是不够的, 需要解决多方面的问题, 才可能建好一个管乐团。一套完善的运行机制以及合理

的管理, 才可能确保管乐团可以一直运行下去, 笔者将从以下几点来说明。

首先, 在音乐师范教育中, 钢琴和声乐为主, 管乐课时占比少, 学生日常练习少是首要问题。进校就有相当水平, 可以直接进入乐团的学生是非常少的, 这就导致即使有一定基础的学生也需要经历一定的训练才可以达到乐团演奏的要求, 而那些有兴趣但没有基础, 想要加入乐团的学生, 还要从开始学习管乐, 这就会导致乐团成员水平高低不一, 难以配合。

其次, 乐团的建立和运行需要一批高水平的指导教师。一个乐团不是有指挥和乐手就可以稳定地运行, 除了指挥以外, 还需要乐务、管理等相关的人员, 这些人员专业性的高低和经验的丰富程度直接决定了乐团的工作进展。另外, 既然是音乐师范院校, 不可能每一种管乐器都有相应的指导教师, 以交响管乐团为例, 就有萨克斯、单簧管、双簧管、长笛、小号等近十多个声部, 这些声部的专业问题在没有专业指导教师的情况下该如何进行, 又是摆在建立乐团前的一大难题。

最后, 乐团的管理也需要长期地探索和琢磨。乐团排练是一项长期而枯燥的活动, 而大学生正处在一个活泼好动的年龄, 这使他们富有创造力的同时也容易被其他事务所分心, 其中的大部分学生在新鲜感过了以后, 热情和专注一定会大打折扣, 如何建立起一套行之有效的管理机制, 是在建立乐团前就需要思考的; 另外, 乐团排练也是一个和严肃的活动, 需要有和课堂一样的纪律性, 不迟到早退、不将食物带进排练厅、不可以频繁交头接耳的讲话都是乐团排练纪律的基础, 甚至乐团需要更加严格。试想, 当一节课中有旷课的学生时, 大多数情况下并不影响教师的授课, 但对于乐团的日常排练来说, 一部交响作品的演奏是需要各个声部相互配合的, 很有可能由于缺失某一声部而导致排练无法进行, 所以必须有严格的规章制度, 并列于正式的教学管理之内。

另外, 音乐活动要有相对稳定的活动场地, 这样才可以更加专注地处理乐团内的事务, 而且场地必须专业才能保证美好的声音效果。

三、交响管乐团的建立

1. 问题的分析与解决方案

对于以音乐师范教育为主的这一类高校, 在建立一个管乐团所要面对的问题, 主要集中在两方面, 一是人员问题, 二是硬件问题, 只要逐步解决了以上问题, 那么基本就可以建立起一个管乐团了。

需要明确的是, 并非想要建立一个专业程度非常高的乐团, 建立乐团的初衷是为了完善音乐教学的需要, 因为全国

中小学大都有了不同规模的管乐团，相关音乐师资的培养是当前急需的任务。同时，还能提升学生的器乐演奏水平，打造一个学校多样化美育的名片。这样的一个乐团，也可以给教学和校园文化活动带来全新的提升。以此为核心思想，笔者针对上述问题提出以下几点分析和解决方案。

（1）人员问题

首先，大多高校的音乐师范教育并没有专门的西洋管乐指导教师，也就没有专门的管乐指导教师，衍生出的两个问题：学生器乐的培训问题和如何解决各声部排练遇到的问题。

在学生中，存在有管乐基础和无管乐基础两类。有管乐基础的学生，他们本身虽具备一定的演奏水平，但欠缺对于音乐的全面理解和合奏的经验，对于此类学生，完全可以由非本专业的音乐教师进行指导，这一类教师虽然无法做到言传身教，但音乐理解和欣赏水平都是可以胜任的。教师可以就作品的背景到作品本身的思想感情开始，指导学生如何处理音乐问题；还可以利用自身欣赏水平高于学生的优势，提前备课，以高水平乐团的演奏为例，来解决此类学生的演奏问题。例如，笔者本人是圆号演奏专业毕业，但完全可以指导本校学生其他器乐的演奏问题。而完全零基础的学生，他们从没有接触过管乐的演奏，需要从头教起，这一类学生同样也是学生管乐团重要的组成部分，对于此类学生，可以采取委派本校教师外出学习管乐器的方式，和聘请当地管乐从业者作为外聘教师相结合的方式教授此类学生。高校音乐教师虽然不一定掌握了一种管乐器演奏的能力，但他们完全可以一边自己学，一边教授学生。

在职业乐团中，各声部遇到的问题一般由声部长和各声部首席来解决，例如进行各声部的分排，以解决排练中遇到的问题。学生乐团也可以借鉴这一模式，可以由教师直接指导声部进行分排，也可以选取专业水平较高的学生担任声部长和声部首席，由教师指导声部长和首席，再由声部长和首席带领各声部进行排练。

通过前文的分析，可能遇到的问题都有了对应的解决方案，笔者认为可以从以下几点来谈谈建立管乐团的具体措施。

学生方面的问题主要集中在学生的选拔和学生的管理上，在前文提到的问题中，想要在一个非器乐专业的艺术院校中，选到足够建立起一个管乐团的人数是比较困难的；同时在学生的管理上，也要建立起一套合理的奖惩机制。

在人员的选拔上，有基础的学生会有较大的意愿参加管乐团，这一类学生在选拔上不需要过多关注，他们将会是

来乐团的核心和中流砥柱。而没有管乐基础，但因为兴趣等原因想要加入管乐团的学生来说，需要有合理的进出机制。学院层面可以将管乐团设置成一门选修课，以管理课堂的模式来管理人员的进出，并且在完成一学期的排练演出后会有相应的学分，同时将学生日常的练习和排练纳入期末的考核。另外，还可以将选拔的范围扩大到整个学校而非一个学院，对于别的学院自主报名的学生，要求有一定的基础，同时由于自主报名，他们的自觉性也会更高，可以将此类学生归为第一类管理。

而奖惩机制的建立，首先是心理上的奖励机制，这并不需要过多地进行干预，当完成一次成功的演出时、当台下观众为学生所在的团队喝彩、鼓掌时，作为其中的一份子，获得的精神愉悦是任何奖励都无法替代的。而实质上的奖励，除了上文提到的学分，还可以在评优评奖时将参加管乐团作为考量条件之一，在同等条件下可以优先参加管乐团的学生，甚至可以在期末考核后对优秀学生给予实物上的奖励。惩罚机制则可以应用课堂管理的惩罚机制，对于迟到早退、排练不认真、课后不练习的学生可以给予批评教育、开除出团等惩罚措施，可以建立管乐团的人员档案，写出评语，记录成绩。

（2）硬件问题

硬件方面问题的解决主要需要学校或学院层面的协调和投入，包括教师培训的投入、场地的协调和装修、乐器以及给予学生的实物奖励。

前文提到，指导教师问题的解决可以委派教师学习和外聘管乐教师，这需要投入的是委派教师学习的学费或外聘教师的报酬。

管乐团对于排练场地也有一定的要求。学校如有条件可以尽可能地选定一个相对适用的固定场地；若没有这样的场地，也可对一间教室进行简单的装修，以便使用。

乐器的准备主要是为了零基础的学生，对于有基础的学生来说，他们通常会自备乐器。学校可以根据需要购置一批乐器，主要以巴松、双簧管、圆号、大号着这种较为冷门的乐器为主，这是因为热门的乐器如萨克斯、小号，学习的人较多，这类学生都会自备乐器，无须特别准备，而上述冷门乐器则很有可能需要学生从头学起。而对于学校购置的乐器，可以在学生正式加入管乐团后和学生签订协议，规定好使用范围和损坏赔偿的条款。

2. 建立乐团的具体措施

（1）建立乐团的前期准备工作

凡事预则立，不预则废，一个良好的前期准备工作可以

使建立管乐团事半功倍。

第一,一个周全的计划。在建立管乐团之前,要有一个详细、周全的计划,里面应当包括实施每一步的具体措施和计划完成的时间点,还要有应急预案,做到计划的尽善尽美。

第二,针对全校学生的问卷调查。这里的调查可以分为两项,欣赏管乐团演出的意愿调查和参加管乐团意愿的调查。前者调查可以包括看演出的时间、演出的曲目等,调查结果可以作为乐团排练曲目和演出时间的一部分参考。后者调查则可以包括乐器演奏水平调查、排练时间的调查以及排练频率调查等,这可以在选拔人员时更加精准高效,也更容易安排排练的时间和每周排练的次数。在机动灵活中相对固定,予以全方位确定。

第三,管乐音乐的普及。可增开管乐欣赏课一学期,用以普及管乐音乐和培养学生对管乐音乐的兴趣。和普通的音乐欣赏课一样,但这门课专注于管乐音乐的欣赏和介绍。

第四,邀请高水平的管乐队来校演出。作为丰富校园文化生活的一部分,可不定期邀请一些高水平的管乐队来校演出,也可邀请其他大学的管乐团来校演出,同时为日后的交流打开门路。

第五,根据问卷调查委派教师学习以及外聘教师。考虑学校内的教师还要进行其他课程的教授,可优先考虑外聘教师。

第六,排练场地的装修和排练时间的协调。很多高校已经成立了民乐团、合唱团,在排练场地上只需协调排练时间即可。如没有相关的排练场地,则需要简单的装修。

第七,管理人员及乐务的安排。一个乐团首先要有一位团长,团长要负责整个乐团工作的统筹安排,包括管理学生和指导老师。乐谱是乐团排练演出的重要一环,一般需要一名乐务来负责乐谱的管理与发放,在学生乐团中,可由教师担任第一任乐务,同时选择责任心较强的学生担任助理,学生在担任助理的过程中学习谱务的工作流程,之后可由高年级学生带低年级方式的方式来承担此项工作。

(2) 学生选拔与管理

第一,在有前期的问卷调查基础上,可以直接邀请有基础的学生来进行选拔考试,同时可以以考核的成绩来分声部座次。

第二,可以在校园论坛、微信公众号等网络社交平台发出管乐团招人的通知,也可以在校内张贴海报。

第三,组织教师进行选拔考试。考试内容可以分为独奏和视奏,根据考核成绩来选择乐团首席、声部长和声部首席。

(3) 日常排练

日常排练同样需要有一个完整的排练计划,乐团指挥和

负责各声部的教师要定下每周排练的时间和频率,计划演出的时间,安排演出的曲目以及日常的管乐训练。这里的日常训练分为三部分:合排、分排以及学生的个人分谱练习。

(4) 汇报演出

音乐表演作为一门必须站上舞台的艺术,演出是必不可少的。排练的最终目的就是要进行一场精彩的演出,需要注意以下几点。

第一,服装的统一。传统的管乐团演出服装是黑西服、黑裤子、黑皮鞋,但在音乐形式百花齐放的今天,在充满活力和创造力的高校中,笔者认为不必拘泥于传统的穿着,可以根据演出的主题来选择演出的服饰。这会使得一场音乐会不光能带给观众听觉上的享受,同时还能带来视觉上的刺激,让音乐会元素更加丰富多彩。

第二,演出的礼仪。作为一个学生乐团,尤其是非器乐专业的学生乐团,在音乐质量上无法做到尽善尽美,但演出的礼仪应当完全按照专业乐团的标准来执行。这种礼仪上的严格要求不仅会让观众有一个舒服的欣赏感觉,同时也会在潜移默化中影响团员的行为规范。

结语

乐团作为教学实践环节中的一环,作为响应国家“素质教育”号召的形式之一,作为丰富校园文化的活动之一,作为提升学校知名度、展示学生风采的方式之一,其成立是非常由必要的。尽管一个乐团的成立会遇到各种各样的困难和问题,但我们可以看到与之相对的好处也是非常可观的。脚踏实地的一步一步建立乐团,耐心细致地解决各种问题,最终一定会收获丰硕的果实。

参考文献

- [1]王童.西方管乐教育在中国的发展历史与现状[J].大舞台,2015(04):203-204.
- [2]袁鑫帅.试论20世纪上半叶的中国音乐思潮[J].黄河之声,2021(11):202+204.
- [3]王晨雪.四川音乐学院管乐与乐队训练专业探究[D].上海:上海音乐学院.2017.
- [4]张兆麟.浅谈综合类大学学生乐团的可持续性发展[J].北方音乐,2018(23):202+204.

作者简介

张颖腾(1993—)男,汉族,籍贯:陕西汉中,硕士,陕西理工大学艺术学院助教,研究方向:管乐表演与教育。