

高校管乐团的建设实践研究

毕光锐

东北石油大学艺术学院 黑龙江大庆 163000

摘要: 学生社团作为高校第二课堂的重要内容以及素质教育推进的关键载体,能有效丰富校园生活,培养学生的兴趣爱好,扩大知识领域。在教育教学体制改革的不断深入发展下,它已经成为当前高校中最具影响力的组织。其中,管乐团作为典型代表,不仅能起到优化学生审美情趣和艺术修养的作用,还能促进综合素养提升。因此,高校需对其建设加强重视和支持,积极探索高效化的建设途径。

关键词: 管乐团; 高校; 组织管理; 乐团编制; 基础理论

引言:

在当前高校文化建设中,管乐由于投资较少、成效较快、设备易携带,受到了普遍重视。因此在当前的校园文化体系中,管乐团已经成为了非常重要的一项组成部分,不但能体现出校园风貌,还能展示出学生的综合素养。但从全国高校的实际发展情况来看,其普及程度仍旧比较低,部分高校的管乐团建设依然处在初级阶段,尤其是很多高校对于如何进行组建、如何发展、如何定位,如何将其和高校教育与管理结合起来,实现素质教育的问题都还未解决,因此对具体的建设实践展开研究具有一定现实意义。

一、管乐团建设的基本价值

1. 有利于提升办学品位

在教育教学改革发展下,高等院校都纷纷展开全面发展,将注意力不仅放在了学生专业能力的强化上,还十分注重对综合素养的培养。在这之中,通过建设管乐团,除了能有效提升学生的艺术品位,还能促使学生形成良好的艺术情感,提升综合素质^[1]。随着高校对素质教育的日渐重视,越来越多院校开始建立管乐团,这些主要和音乐教学直接联系,在学校音乐会、重大活动、庆典等方面进行演奏,在提升学校办学品位方面具有一定促进作用。

2. 有利于展示精神风貌

管乐团可以直接被融入校园文化建设之中,如在节日庆典活动中,组织乐团进行演奏,从而带动现场气氛,强化校园文化精神。这不仅能体现出管乐团的重要性,体现出学生的精神风貌,还能起到良好的宣传效果,进

而带动更多学生投身到艺术文化建设队伍中,推动高校素质教育发展。

3. 有利于丰富校园文化

校园文化能体现出一个学校的风气,还能展示出师生的行为和精神素养,更有利于促进学生的个性化发展。从目前部分高校的实际情况来看,其校园文化形式较为单一,且艺术性较弱,难以起到良好的教育效果。而通过建立管乐团则能进一步丰富校园文化内容,提升学生的艺术鉴赏能力和品位素养。

二、管乐团建设策略

1. 加强组织管理

一是学校需充分发挥自身的宏观调控作用。即学校需基于自身的实际状况,合理编制管乐团的发展目标与规划。一方面,要加大资金投入,购置相关材料和设备,如管乐器材、教学资料、演出服装、音响设备等;另一方面,要给管乐团的演出、排练等活动提供必要场所^[2]。

二是必须建立一支高水平的师资队伍,具体来说,一方面要加强对校内相关教师能力的培养和专业化提升;另一方面,需加大人才引进,从校外聘任一些业务能力较强的教师,或者直接邀请管乐艺术家兼任管乐团的指导工作。

三是必须建立切实可行的管理机制。高校管乐团学生是来自不同专业与学科,所以其基础往往各不相同,极有必要建立一套完整统一的管理机制,如考评机制、入团标准、奖惩机制等,在严格管理乐团的情况下,吸引更多学生主动参与到日常训练之中。比如可以规定在乐团中获得竞赛奖项的给予综合素质评定加分奖励等。

2. 设计乐团编制

管乐团的实际规模应该依照学校的实际情况和学生条件进行合理设计。一般的高等院校应将其规模定位在中小型上,人数以50人左右为宜,并将其详细分为木管组、铜管组以及打击乐组^[3]。另外,普通高校难以完全召集所有乐器的学生,目前最常见的主要是萨克斯、长

项目名称: 黑龙江省艺术科学规划项目《新时期艺术学发展视野中高校管乐团建设与发展研究》(项目编号2020C013)

作者简介: 毕光锐(1986—)男,东北石油大学艺术学院教师,研究方向:音乐与舞蹈学。

笛、单簧管等，这就易导致低音声部和中音声部演奏者稀缺，为解决这一问题，可以从这两点入手：一方面，稀缺声部由相近专业的乐手来负责担任这部分和声，以缓解乐团人员不足的问题，例如中音萨克斯的多余人员可以尝试担任低音萨克斯声部；另一方面，稀缺声部由近乐器的乐手担任。比如没有双簧管时，可以由高音萨克斯担任，这是因为两个乐器在音色和音域方面比较契合。

3. 夯实基础教学

高校管乐团成员通常比较复杂，除了管乐生，还会有其他专业的爱好者，因此这就导致其演奏水平参差不齐，所以必须加强基础教学。

一是夯实音乐基础理论。一方面，通过日常乐团教学，带领大学生掌握一些基本的音乐理论知识，如和声和弦、调性调式、节拍节奏、演奏记号、常用术语等等，以提升学生的识谱能力。另一方面，给管乐团成员教授相关的发展历史故事，让学生了解其背景，以及其中在长期以来最具代表性的人物、作品、各个时期的具体流派、风格种类、各时期的代表作品和特征，从而强化乐团成员的音乐鉴赏能力。

二是落实吹奏练习。1) 在吹奏姿势方面，无论是站立还是坐姿，都必须始终端正身体，使上半身保持挺直，有一定程度上的紧张感，以形成良好的表演习惯。2) 在呼吸方式上，要引导学生应用胸腹呼吸方式，即吸气的时候提起肋骨，通过降低横膈膜的方式，来最大化的扩大肺部空间，增加学生运气能力；而在呼气的时候，则需要用力把腹部鼓出，以增加相应的压力。对于管乐来说，吹奏音量、音高、音准都取决于呼出的气息以及气息的速度。所以在训练呼吸方式时，应让学生在吸气的时候尽可能多吸气，呼气时则以最快的速度进行。3) 在音阶和长音方面，则要注重渐次推进，从升降记号较少的调式着手，完全掌握之后再渐渐增加难度。需要注意的是，在音阶调式训练过程中，还应特别对学生的吹奏指法进行强调。为了使声音的发出更加集中、高效，那么在吹奏长音时，还应当进行针对性的训练，具体如：应让学生将气息从小到大，从先有气再有声进行，并始终保持街拍的均匀程度^[4]。另外，还需对音准进行全面把控，实现顺畅呼吸，以强化吹奏耐力。4) 在连音吐音方面，以长笛吹奏为例，吐音方式主要有三种，即单吐、双吐和三吐，其中单吐最基础，在引导学生进行学习时必须从其着手，当单吐技巧掌握熟练之后再行双吐与三吐的训练。连音主要被应用在需要一气呵成和具有一定旋律感的乐曲上，实际训练时需要指导学生加强指法衔接性的训练。

三、开展训练与演出实践

1. 开展合奏排练

在管乐团当中，每个成员选用的乐器都是不同的，

在乐曲演奏中，担任的角色也有所差异。要想真正演奏出动听的管乐作品，为了使整体更加协调，使各声部力度、音色、音量等保持统一，就必须由乐团全体成员相互配合，所以日常必须落实乐团的合奏训练。最开始可以根据乐团的实际情况选用初级曲目进行排练，之后再渐渐提升难度。对于乐队成员来说，一方面，要深层体会各乐曲的实际内涵，乐于配合；另一方面，还要有一定个性表现。而要实现这两点，必须进行刻苦训练，在合奏训练过程中渐渐大到这一境界。一般的合奏训练主要集中在力度、和声、音色等方面。以力度为例，管乐团中的每个乐器所能达到的最大音量都是不同的，比如一个小号的音量就能盖过长笛或单簧管的，因此在合奏训练中必须对其力度进行有效设计，适当增加木管声部，降低音量的不平衡。

2. 落实艺术实践

通过艺术实践，不仅能使学生积累丰富的舞台经验，还能对所学知识进行全面巩固加深，提升演奏自信心，增强演奏能力。对于普通高校而言，其管乐团的艺术实践与音乐专业学生的有所不同，因此不必过分追求艺术水平过高和演奏难度较大的乐曲，而是根据学生的实际状况，选择相应难度的内容，在丰富演奏形式和节目内容的同时，给学生提供一个能实现自我展示的机会，提升艺术实践能力。当前最常见的艺术实践主要包含了：1) 文艺汇演，比如节日活动、迎新演出、联欢活动、专场音乐会等；2) 演出观摩，如各类专业与非专业乐团的音乐会观摩；3) 音乐比赛，如大学生器乐比赛、音乐节等；4) 交流活动，如和兄弟院校的演出交流、和社会院团的演出交流等。对于高校而言，可根据上述活动形式引导乐团学生展开艺术实践。

四、结束语

现阶段高校美育教育教学已经被提到一个前所未有的高度，大学生管乐团作为高校美育教学的一项重要组成内容，必须对其加以重视。在日常建设实践中，不但要加强组织管理，还要落实乐团编制，加强各成员的基础知识教学，同时定期组织合奏训练，引导其多参与各类艺术实践活动，以此最大程度上实现更好发展。

参考文献：

- [1] 吴非. 对学生管乐团建设与起步教学的思考[J]. 课程教育研究：学法教法研究, 2016(5): 2.
- [2] 张玉兰. 管乐教育与管乐团指挥探析[J]. 音乐创作, 2017(5): 3.
- [3] 钟中. 对高校管乐团建设及训练的思考与建议——以广东技术师范学院天河学院排练教学实践为例[J]. 黄河之声, 2016(2): 2.
- [4] 蒋至恒, 余彦. 试论普通高校大学生管乐团的教学与训练[J]. 大众文艺, 2016.