

普通高校管乐团科学管理和训练

杜寒枫

湖北第二师范学院 湖北武汉

【摘要】艺术团是学校实施艺术与素质教育的一支重要力量，在高校校园文化中得到了广泛的关注。管乐队是高校艺术团体中的一支，在学校文化活动和艺术活动中起着举足轻重的作用。如今，管乐队已是一种风靡全球的新潮流。为此，高校应该加大对学校管乐队的管理力度。笔者在管乐团管理与建设中，也遇到了不少问题。本文就这些问题进行探讨，并提出相应的解决办法，希望能为我国高校管乐队的发展作出一点贡献。

【关键词】管乐团；日常排练；问题研究；对策分析

【基金项目】本文系湖北第二师范学院 2020 年校级教学研究项目 X2020008（普通高校室内乐与管乐团训练的创建与研究）的研究成果之一

Scientific management and training of wind band in general colleges and universities

Hanfeng Du

School of Art, Hubei Second Normal University, Wuhan, Hubei China

【Abstract】 Art troupe is an important force in the implementation of art and quality education in schools, and has received wide attention in the university campus culture. Wind band is one of the university art groups, which plays an important role in the school cultural activities and art activities. Nowadays, wind bands are a new trend around the world. Therefore, colleges and universities should strengthen the management of the school management band. The author has also encountered many problems in the management and construction of the wind orchestra. This paper discusses these problems and puts forward corresponding solutions, hoping to make a little contribution to the development of university management band in China.

【Keywords】 Wind Orchestra; Daily Rehearsal; Problem Research; Countermeasure Analysis

引言

我国大部分学校管乐队在发展的过程中，缺乏科学、系统的培训，缺乏健全的管理体系，使其不能接受正规的专业培训，演奏技术难以提高。在新时期，学校管乐队的发展必须顺应时代的发展趋势，提高学生对管乐知识的理解，加强对管乐的专业培训，从而提高其演奏的专业水平。为此，学校管乐队必须进行创新发展，从训练、管理等多个层面进行改革，以打破管乐队的发展困境。本文的研究对于我国高校管乐队管理创新发展具有一定的借鉴作用。

1 改善高校管乐团管理和训练的必要性

在中西音乐文化交流日益频繁的今天，管乐已逐渐成为高校音乐教育的一个重要组成部分，高校组建管弦乐队，其重要的目的是为了进一步提高学生的专业演奏水平。同时，在平时的排练中，也可以不断地

获得丰富的演出经验，从而增强学生对音乐艺术美感，提高管弦乐专业学生的艺术素养。通过每天的排练，学生们可以在平时的学习过程中，听到和认识到许多优秀的管弦乐、交响乐，从而学生加深对中西音乐的认识，同时也能把中国优秀的文化与西方的音乐结合起来，推动中西音乐的传承与创新。管乐队组建难度小，学生参与度高，艺术感染力强，管乐队的日常训练对提高高校音乐文化的气氛具有重要意义。平时的管弦乐队练习能够增进内部的和谐，增强学生的参与性以及同学们的团队协作精神，同时也有助于建立起良好的师生互动。在学校的管弦乐队的培训下，学生们可以对其进行持续的学习，并以这种最直接的方式让更多的同学认识到它，让他们更好地了解其艺术表现形式，从而让更多的同学喜欢它。通过对高校生的综合素质、提高其音乐素质等方面的教育，可以促进

学校的音乐教育^[1]。

2 管乐团排练中现存的问题

2.1 管乐团各声部人员不稳固

由于长期的基本功锻炼,管乐队的演奏技巧、多声部的听力、音乐表达等方面都有很大的提升,因此他们的演奏技巧也有很大的提升。在乐队的日常经营中,其核心管理者还为高一级学生,因此,在管乐队的培养与经营中,高水平的学生扮演了很重要的角色。在每年年底,当学生们离开学校时,乐队会选择一名新人来填补这个空缺,而乐队的管理者也必须提升自己的管理水平。以上种种原因均可导致乐团学生数目及各声部成员的不稳定。每个新人在音乐上的造诣都有很大的差别,这些都会给乐队的日常教学和表演带来一定的冲击。在短期之内,加强学生的个人弹奏和多音段的领悟,并将各个班级的学生进行适当的过渡,对于乐队的发展具有非常重大的意义。

2.2 学生的音乐素质不一

在基本乐理知识、视唱练耳、音乐表达能力上,部分学生在中学阶段已进行了正规的基础知识及器乐基础培训,而大部分学生则因对管乐队有浓厚的兴趣而参加,对管乐器的基础知识略懂,但缺乏表演技巧和系统化的基础理论。此外,由于学生对新乐章的理解程度存在差异,有些同学对新乐章的理解速度很快,所吹的节奏鲜明、清晰、顺畅,一些学生要花很久的时间来掌握这些表达元素,从而限制了乐队演奏的创作。目前,我国高校管乐队的组建工作,以学生自主组织和管理为主,辅导员是学校的重要组成部分。学生自发地进行训练,不可避免地会遇到训练安排不合理,学生训练积极性不高,学习任务不够科学。一般情况下,老师还要承担其他的教务工作,因此,师生之间的培训工作往往难以进行统一,这是影响乐队教学管理水平的重要因素。

2.3 管乐团训练管理不合理

由于学校管乐团在日常训练中缺少良好的管理机制,导致工作无法顺利进行,学生在训练中出现了问题,或者在训练中出现了不良的情绪,这些都是管理者无法及时发现和处理的。随着时间的推移,从而使学生在训练中产生负面的情绪。

2.4 高校师资力量不足

在高校,管乐队的作用很大,但师资力量很弱。一些管乐老师仅仅擅长某一种乐器,极少数老师对管乐队的各种乐器熟悉。另外,管乐老师还有很多工作要做,工作也很复杂且强度大,老师们有心无力,对

管乐的管理也没有那么多的时间和精力,这就造成了管乐的训练时间不够长,管乐队的巡回表演很难改进。

3 普通高校管乐团科学管理发展对策

3.1 结合天赋和身体条件选择合适的管乐团队员

根据科学研究与调查,缺乏音乐天分的学生,即使花再多的时间和精力,也很难在乐器上达到优秀的水平。因此,在选材上,学校管乐团要根据自身的资质,挑选出适合自己的乐队。可在管乐队的选材中,如天赋测验、管乐节奏、音准等;通过技能测试,选出符合要求的学生。另外,还有一个人的体质。因为不同的乐器对身体的要求也不一样,比如:小号、圆号之类的管乐器更适合薄唇的学生;牙齿整洁的同学比较适合铜管乐器;牙齿不太整齐的同学可以选择用木管;低音铜、木管声乐器对学生的身高有很高的要求;手指修长的学生更好地选择是低音、木管类的乐器,而管乐的身体素质也会受到很大的限制,所以在选择管乐队成员的时候,必须要从他们的身体素质中挑选出合适的人选,以提高他们的训练效果。

3.2 制定学校管乐团制度和奖惩机制

学校管乐团是学校教育的重要组成部分,为了保证它的健康发展,必须建立相应的制度,以促进它的有序发展。新时期,为了适应新时期的发展,必须根据目前的发展状况,制订管乐队的制度,以保证学校管乐团在新的历史时期能够持续地发展。在管乐队的日常训练中,有许多学生常常不在训练中,因此,制订管乐队奖励与惩罚机制是非常必要的,可以建立一个考勤制度,管乐队的成员必须在训练的时候进行记录,如果队员们不能按时完成训练,或者迟到或者提前离开,他们会受到惩罚、警告、劝退,而在训练中表现出色的人,则会得到相应的奖励^[2]。

3.3 创新学校管乐团教学方法

学校管乐团在新时期的发展中,必须进行学校管乐队的改革。传统管乐的教学方式已不适应时代的发展,许多管乐老师也渐渐意识到了传统的管乐教学方式的不足。目前,运用网络技术,结合学生的兴趣,改变了管乐队的教学方式。比如:可以利用多媒体、网络上的音乐教学录像来辅助学生进行实践,能有效地提高学校管乐队的教学效果。

3.4 强化师资队伍

高校管乐队的导师一般都是由音乐老师担任,他们的工作和科研工作都很繁重,同时担任乐队的导师也会因为缺乏足够的精力而无法对乐队进行有效地引导。为此,高校应采取校企合作的方式,引进校外专

业演奏队伍。在校企合作中,教师的数量会更多,每个老师都有不同的表演经验、不同的技巧,大量的老师可以为学生提供更好的效果和指导。借助校外专业表演人才,可以提高教师的专业水平,与校外演出人员进行交流,并将其现场演奏技术引进学校。通过这种方式,乐队能够得到更多的专业辅导,从而大大增强教师队伍。

4 普通高校管乐团科学训练安排

4.1 对乐团安排合适的进度

在普通高校进行管乐教育,首先要面对的是一批从未接触过管乐的学生。所以,在课程设置上,要注意掌握基本的音乐基础和基本的乐器训练,并确保一定的教学进度;要坚持以实践为主,理论为辅的主体性教学,更要注重培养学生的人格魅力^[3]。

因为在高校时期,大部分的乐队成员都是在乐队中呆了三年,所以进度过快,会造成乐手根基不稳,长时间不能弹奏高难度的曲子,长时间的基本功训练会影响学生的学习热情,使作品的表达能力有所欠缺。在整个训练计划中,既要完成训练的进度,还要确保基本的训练,因此,指导教师要制订出合理的排练方案,并对训练内容进行合理的难度;这是一种事半功倍的方法。所以,所有的格训都要进行单声部的小节教学,同时还要进行大的合奏教学,一年级的基础知识包括识谱、乐器基础练习等,练习的内容以1-2级为基础,初期以单声部指导为主;高二之后,乐队开始增加音域、节奏等方面的难度,使乐曲表达能力有所提高;高三之后,练习的曲子一般都是3级以上,在这一阶段,曲子可以根据不同地节拍进行变换,范围更大;同时,可以尝试古典、流行、爵士等多种音乐形式的培训,而乐手们也拥有了一定的视觉演奏技巧,这是乐队的成熟时期,表现得更加丰富。管弦者及合唱队必须维持适当的训练时间。乐器和乐队的培养都是一个漫长的过程,特别是弹奏的基础,要经过长时间的刻苦练习,才能使自己的弹奏水平尽快提高,只有这样,乐队的表演才能达到更高的水平。由于高年级与低年级之间的水平差别,为方便管理与训练,可将其划分为初级预备团与正规团,低年级则以基础练习为主,并以较低难度的作品为主。初级预备队的表演能力达到一定程度后,就会被编入正规团,参与各种活动,如表演、竞赛。

4.2 构建合理的训练计划

(1) 构建好训练框架

管乐队要想发展,就得进行长期的高效率的训练,

所以在每学期开始时,教练最好要建立一个训练框架。训练最好是有固定的课堂或固定场所,每周安排一段固定的训练时间,通常一周二到三次,一次两节。在每一次的练习中,都要明确地说明训练的目的,使学生能够有针对性地进行。练习曲目的难度要逐步提高,最好是在学生中流行的或古典的。在乐队总体上具备了一定的表演能力之后,又对所弹奏的节奏、节拍、强弱、音色、速度、力度、音乐风格进行了分析。不同的乐段中,情感的反差也在逐渐增强。平时可以聘请有演奏经验的专业老师或演奏者来进行日常的培训。管弦乐队应该将练与赏结合起来,例如,学生练得久了会有疲乏的感觉,则由各声部老师负责为学生们演奏所排的作品或进行各种演出,让同学们以欣赏、观察、讨论的方式,表达自己的观点和体会。在演出结束后,老师可以与同学进行沟通,并协助他们解决问题。老师可以在同一作品中单独弹奏或进行合奏,使学生能体会到不同的声音,体会到多个部分的差异,提高学生对多声部音乐的认识。这样的教学方法可以提高管乐队的训练质量,使学生能够针对不同的目标进行针对性地练习。

(2) 加强吹奏口型及呼吸训练

在管乐演奏中,口型与呼吸的训练是影响其演奏水平的重要因素,因此,在高校管乐教学中,必须加强对新人的口型、呼吸的训练。管乐队的早期工作目标是训练每个学生的口型和呼吸。通过反复地规范有效的练习,学生可以掌握正确的口型和呼吸方式。如果刚入门的成员一开始就有了口型、呼吸等不良的习惯,那么在后期的演奏能力、音乐表现力等方面都会受到很大的限制,甚至会对整体的发展产生很大的阻碍。

(3) 注重音准训练

音准的控制是管乐队音质的关键,也是最困难的环节,它直接关系到乐队的音质。管乐的演奏受到乐器自身的穿孔、口型、气息、乐器部件的长短等因素的影响,其音准非常复杂。乐团的指挥和演奏者都要注意音准问题,而音准则以校对为准。

(4) 强化训练管乐团各声部节奏的统一

除了口型训练、呼吸训练和音准训练之外,音律训练也是一项非常重要的训练。在练习中,起拍点必须是一致的,如果没有一个固定的起拍点,那就无法保证后面的速度。其次,要逐步培养学生对音乐节奏的敏感性,在音乐节奏变化时,要保持一致的节奏和响应。由于节奏比较密集,运动员可以在练习中进行

缓慢地练习，熟悉节奏的改变后再逐步加快。经过反复的不同节拍、节奏的反复练习，同学们对于不同的音乐的节奏感觉有了一定的控制力，配合队友的配合，在整个合奏中，能清楚地了解乐曲的节拍，并能不断提升其音乐表达能力

5 结论

新时期，我国大力推广和普及音乐、美术，管乐教学已进入各大高校，许多学校成立了管乐队。管乐队的出现，使学生的学习生活变得更加丰富多彩，在艺术、审美、音乐等方面都有很大的提高，这也是实施素质教育的重要内容。但是，由于种种原因，使得学校管乐队的教学效率很低，演奏水准也很难提高。因此，在新时期，学校管乐队要不断创新，从教学、训练、管理等多方面进行改革，不断推进管乐事业的创新发展，为实现学生综合全面发展，培养更多优秀管乐人才奠定基础。

参考文献

[1] 陈辰. 市场经济环境下普通高校建设学生管乐团的发展

方案探究 [J]. 质量与市场, 2020 (13): 112-114.

[2] 王叶. 新时代背景下高校管乐团创新发展对策研究——以郑州升达经贸管理学院学生管乐团为例 [J]. 北方音乐, 2020 (07): 107-108.

[3] 邹恒. 管乐团对高校校园文化发展的促进作用探析 [J]. 艺术评鉴, 2018 (02): 107-108+121.

收稿日期: 2022 年 6 月 23 日

出刊日期: 2022 年 7 月 29 日

引用本文: 杜寒枫, 普通高校管乐团科学管理和训练[J]. 国际教育学, 2022, 4(3): 110-113
DOI: 10.12208/j.ije.20220094

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网 (CNKI Scholar)、万方数据 (WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS