

新课标背景下我国高校交响乐团的建设与训练方式的分析研究

孙笑

(星海音乐学院, 广东 广州 510000)

【摘要】新课标背景下,对素质教育提出了更高的要求,交响乐作为世界音乐文化的高峰,有着博大的包容性以及丰富的表现力。高校交响乐团的组建对素质教育有很大益处,本文对新课标背景下高校交响乐团的建设和训练方式进行分析研究,为高校交响乐队组建提供参考。

【关键词】新课标;交响乐团;素质教育;乐队建设

一、高校交响乐团现状分析

改革开放以来,高校音乐教育受到政府各部门和社会各界重视,推行了一系列政策方略帮助音乐教育长足发展。有些高校音乐教育氛围浓厚,有些高校依然缺乏认识,存在经验不足、师资力量薄弱等问题。很多高校注重实用性培养,教育目的比较功利性,学生只重视分数提高和专业技能的掌握,忽略了对人文主义的追求,使得学生精神和道德品格不能全面提高,存在精神危机,处于无趣学习的境遇。

目前高校中的交响乐团主要有音乐欣赏课、学生交响乐团、交响乐讲座等引入形式。但交响乐团普遍是爱好音乐且有一定基础的特长生参与较多,大部分非专业同学参与度不够。很多高校由于人员不足乐队难以完整地组建乐团导致交响乐团被搁置、也造成了乐器被闲置浪费的情况,也有些学校交响乐团只有一位负责老师,精力不足以管理整个乐团,老师和学生的激情都会减弱。

高校可以聘请校外专业老师或者本校特长生作为骨干,先将乐团组建起来,在乐团壮大成熟的过程中吸引本校学生参与。目前上海音乐大学艺术中心是做得比较好的一个例子,艺术中心由专职教师带领,设置了教务办公室、人事部、艺术团体部、后勤部等部门,有专门设计课程的教研人员,艺术部门在全校范围为学生提供交响音乐选修课,推动艺术社团的成立,增强学生艺术实践。上海音乐学院艺术教育成功离不开学校领导对艺术教育的重视。审美教育可以净化人的心灵、陶冶人的情操,用情感来激发学生热爱学习、热爱工作和生活,拥有积极的人生观、价值观。

二、新课标背景下高校建设交响乐团的重要性

新课标背景下,对学生的培养要体现时代要求,

注重培养学生的爱国主义、集体主义精神,要继承和发扬中华民族优秀的革命传统,热爱社会主义,遵守社会公德,具有科学素养和实践能力,有人文素养和环境意识,成为有文化、有纪律、有健康审美情趣的新时代中国特色社会主义接班人。

交响音乐又称管弦乐团,被誉为音乐大师的灵魂,是高雅音乐的高级表现,一般20-30乐手即可组建小规模乐团,大型乐团可达百余人。交响音乐除了听觉享受,列席时讲究色彩搭配和位序,在视觉上也具有美观性,被称作“视听盛宴”。高校交响乐团对校园文化氛围影响重大,高校由于其封闭性,文化的渲染作用和扩散比社会中更强。乐队演绎不同于独奏,需要成员配合,个人的演奏水平在乐队中不是重点,配合其他成员实现节奏精确、乐器互相融合才更重要一些,演奏的过程可以锻炼团队协作能力。据统计,70%的有影响力人物都认识到艺术重要性,受过良好艺术教育,艺术可以使大脑更加活跃,有效提高思维能力。尤其理工校园会比较冷清,进入后有种安静严肃的气息,交响乐团就像调色盘,调和高校的色彩,以雄壮的气息促进校园文化氛围形成。

新课标背景下,高校需要提高学生的综合素质,培养学生的学习能力、组织协调能力、沟通能力、创新能力、音乐对于人的作用除了消遣娱乐还可以增长知识提升道德,受到美的教育,陶冶性情获得情感共鸣,激发创造性思维。交响乐使人们懂得布局、合作,从事任何领域的工作者都可以从音乐中获得可贵且重要的素质。艺术不仅仅是艺术领域的人需要学习,对于任何领域的工作者都很重要。科学研究需要创造性思维,艺术可以启迪智慧、陶冶情操,激发科学工作者的想象力,提升思维能力。

21世纪我国大力推进素质教育,音乐素质是教

育改革热点问题，交响乐作为高雅艺术成为主义演出形式，为了大学生提高艺术修养，感受经典艺术，在大学校园中身临其境体会交响乐比在演播厅池座静静聆听更可以感受到艺术的魅力，培养学生创造性思维。在看到乐队中演奏者是自己同学会更容易产生内心共鸣，客席远道而来的陌生演出便不容易激发学生内心情感。

三、新课标背景下高校交响乐团训练方式与建设

（一）高校交响乐团建设

新课标要求学生在表达和实践中发展形象思维和逻辑思维，需要学生具有创作能力，也要求选修课培养学生诗歌、散文创作的能力，要求学生拥有丰富的生活体验，善于观察生活，在实践中积累素材，在实践中提升艺术修养。高校要培养学生对生活的思考能力和领悟能力，将艺术与生活融为一体，有独特而丰富的情感体验，对人生有自己的思考，音乐提升了学生思辨能力、想象力和批判力。品味优秀的音乐作品，深化学生的爱国思想、感受文化的博大精深，追求高尚情趣，体味人生的多姿多彩，陶冶性情。

高校乐队和专业音乐院校交响乐队有一些区别，没有充足的乐器和具有演奏实力的学生，根据自身特点从普通学生中挑选乐队人员。老师推荐有演奏潜力的学生加以鼓励，学生根据个人兴趣自由选择演奏乐器，定向培养补足乐器确实的声部，乐队规模可以比专业交响乐团规模小一些，双管编制需要打击乐4人、双簧管和单簧管各2人、小提琴16人、中提琴和大提琴各6人、长笛2人、长管2人、长号3人、大号1人、小号和圆号各2人。万事开头难，师资和学生准备好之后，乐团便初具雏形。

成员和师资到位后，需要准备硬件设施。场地应可以容纳整个乐团，做好隔音，保证乐团排练不受外界干扰，外界也不被乐团排练干扰，双向隔绝与外界的干扰。高校如有条件可以多准备小型排练厅、若干琴房供各分声部单独排练。还需根据乐器声部对应人数配置椅子、谱架、指挥台等必备设施。一些乐器乐谱学生也可以自备，但低音提琴、定音鼓等庞大乐器不方便携带则由学校购置，放在固定地点，乐器的长期使用离不开精心维护保养，一些耗材如琴弦由院校采购为学生减轻负担。演出场地可以选在剧院、音乐厅或者活动中心，场地对演出效果影响很大，需调节场地声效和温度。

乐团应该有管理制度，涉及排练制度与考勤制

度两方面，用于规范成员行为，高度体现团队精神。有了制度约束，可以提高排练自觉性、明确乐团成员对待音乐和艺术的态度。乐队成员经过选拔可以参与乐团运转与管理中，学生为主体，调动学生积极性，使乐队成员自我意识与自我认知得到完善，提高能动性。为保证学生出勤需要有学分制度，乐团的排练课可以作为选修课，既保证学生积极出勤也解决了排练时间统一安排的问题。有了以上制度一定要有奖励机制，为鼓励懂乐器的学生加入和乐团优秀学生进一步提高，通过奖学金对表现优秀的学生予以肯定和认可，这个校园荣誉也会吸引感兴趣的学生，壮大学习音乐的队伍，奖学金可以参考学费或者助教岗位补贴来制定标准。乐队想要稳定健康长期发展，需要考虑到预算，做好后勤保障工作，合理预算制度可以为乐团后期发展和日常运营提供保障，防止资源浪费。

乐团建设，团长应有较强业务能力和强烈责任感，优秀的管理可以促进乐团变得优秀，乐队的训练除了欢乐也有长时间枯燥，观众听到整齐划一的精彩表演是乐队成员在日复一日枯燥训练中坚持下来的成果，做任何事情都没有一蹴而就，要有滴水穿石的精神，进行漫长重复枯燥的训练，乐于吃苦、有忍耐力、坚强意志力才可以量变产生质变取得一定成就。新时代的接班人，需要摒弃浮躁的心态，沉下心来做事情，要有踏实的心态、脚踏实地。

高校可以通过交响乐讲座、音乐欣赏课、交响乐团活动等形式营造艺术文化气息，将交响乐带进校园，对学生普及交响乐，让学生通过走进交响乐产生对交响乐的兴趣，还可以举办交响音乐节、交响音乐评选等活动提高学生参与交响乐团的积极性。组建交响乐团需要设置行政管理部门和艺术实践部门这两个机构，前者负责招募、培训、演出、招商等艺术之外的日常策划管理工作，给音乐基础不是非常好的同学提供机会，使这部分同学逐渐接触和参与到音乐中来，后者则由艺术总监带领负责与艺术相关的工作。

（二）高校交响乐团训练方式

高校交响乐团的成员很多都没有专业系统的学习音乐，可以将排练分为两部分：一部分是演出类，由特长生主要参与，一部分为日常活动类，由普通学生主要参与。普通学生中表现优异的，经过选拔，也可以参与表演，进行表演性质的排练。在排练过程中学生的兴趣是最好的老师，要保护好学生对于艺术可贵的兴趣，先让学生欣赏感受音乐的魅力，

然后再根据学生的需求进行排练,经过排练将自己喜欢的音乐演奏出来可以给乐队成员带来很大的成就感,也增强乐队凝聚力。刚开始可以先排练片段,在乐队凝聚力和乐器演奏能力都逐渐提高之后再增加排练难度。

乐队训练要从多方面入手,建设教育体系、对乐队成员进行专业训练、加强社团管理,注重基本功练习,在演奏水平提高的同时,促进身心全面发展、培养团队合作意识,达到美育教育目的。需要对声音融合、演奏者气息、音准等基本功训练。乐团指挥需对个人人格特质有了解,思考人格特质和领导乐团之间的关系,发挥领导魅力做乐队成员学习的典范,提升乐团效能。

乐团训练不仅仅为一场两场演出,要有长期规划。高校乐团有个令人头痛的问题:人员流动。这会影响日常乐团日常训练连贯性和乐团长期发展,理想的训练周期需要三年,每周两次形成一个大循环,一次合排训练,一次分声部练习,每一次训练安排3-4课时,一学期共计36次累计完成约40首左右曲目量,这个周期很长,人员流动问题需引起重视,新老交替是目前一个比较好的解决方案。

(三)呼吸方法和运气训练

交响乐团的传承需要老师和学生满怀热情不断努力,各声部需力度平均、整齐演奏。吹奏类乐器演奏要练习气息,生理结构中横膈占75%工作量,吸气胸肺扩张,横膈下降肺部充气;呼气胸部收缩,横膈上升,肺部将空气送出。为了使体验腹式呼吸法,需深呼吸,深吸一口气双手叉腰感受腹部随着呼吸扩张,也可以平躺双手在腹部交叉,随着呼吸感受肚子起伏,这种方式便于观察腹部变化,深吸慢呼,避免高频浅短换气,接着使用隔膜支撑肺部控制气流,完成胸腹式呼吸。共鸣器官、呼吸器官和发声器官密切配合使得演奏者发出的声音有气体作为支撑点而优美。要完成交响乐队各声部的配合,演奏和谐作品,需先从呼吸开始训练,在众多呼吸方法,比如胸式呼吸、腹式呼吸、锁骨式呼吸法、胸腹式呼吸法之中,胸腹式最适合唱歌呼吸。教学胸腹式呼吸有两个难点:横膈膜控制方式、横膈膜运作方式。

运气即控制呼吸强度和长度,调整呼吸让呼出长一些,这是吹奏乐器的必备技能。放松下来自然吸气,将气慢慢细长均匀吐出,感觉就像保持并控制住空气。换气需要双唇微微打开,口和鼻同时吸气,尽量控制气息持续、平均,通过腹部力量控制

气流不中断。低音域气流宽厚柔和,口内空间大;高音域气流集中,嘴唇稍加压力口内空间缩小,演奏时如没有吐尽积存在体内的空气会造成胸闷,先呼气再吸气的换气方式可以有效解决这个问题。不同乐器不同音区耗气量有区别,比如巴松管低音费气而长笛高音更费气。在训练过程中应该给学生分别介绍,不同乐器的学生需要练习各自对应的呼吸方法,但是对气流控制和呼吸控制是演奏所有乐器必备技能,应打好基础。

实践可以检验训练成果,要勇于在演出中发现问题取得进步,日常训练中注重曲目完整性,日常训练没有观众,在演出场合会有很多观众,心态也非常重要,训练时要放松情绪,找到最佳的状态,临场发挥考验乐队成员的情绪管理能力和自我调节能力,一些细致的工作列好清单仔细检查,避免上台之后有纰漏。演奏前期熟练即可,完整演奏是训练目标,但是音乐是需要情感的,后期在熟练之后适当地将情感调动,有感情的演奏和机械的演奏产生的艺术效果有很大差别。

总结:

在新课标背景下,高校教育不但要培养学生专业能力,还需要提高学生自身素质。交响乐团以音乐为媒介可以提高学生的合作能力、审美能力、全局意识等等综合素质。高校交响乐团主要由不擅长音乐的普通学员组成,在排练中应以兴趣为导向,通过欣赏交响音乐等方式激发乐队成员对音乐的激情,再逐步地向专业方向发展。高校乐团组建任重道远,是一个长期任务,需要投入物质和精神,高校是综合性的社会成员,每个高校情况不同,面临的困难也不同,要有培养学生素质的持续信心,在解决困难中找到突破口,不断优化乐队管理和训练体系,使高校成为有文化和艺术氛围的学习殿堂。

参考文献:

- [1] 蔡子楠. 浅谈高校交响乐团的建设 [J]. 艺苑, 2009(11):46-47.
- [2] 桑吉顿珠. 古典室内交响乐对高校校园文化建设的探微 [J]. 视听, 2015(06):182-183.
- [3] 吉也. 通识教育体系中的高校交响乐课程建设 [J]. 音乐传播, 2018, 38(03):119-121.
- [4] 杨非凡, 隋欣. 交响乐在高校中的普及和推广 [J]. 艺术研究, 2017, 000(003):112-113.
- [5] 张望. 高等院校交响乐团发展建设的先决条件 [J]. 戏剧之家, 2016(6):181-181.