

新时代艺术院校管弦室内乐重奏课教学探析

刘洋

(广西艺术学院, 广西 南宁 530007)

【摘要】管弦室内乐重奏课程是管弦专业学生在学校的基础必修课, 学生掌握室内乐重奏的各种技术技巧和方法, 为今后的工作打下基础, 是管弦演奏专业的学习目标。我国室内乐教学在各方面还有发展的空间, 教学理念需要更新, 学生的培养目标仍待明确, 与实际需求有一定差距, 学生行业适应能力弱。本文通过研究分析, 旨在积极推动教学培养目标的转变, 新时代的艺术院校要把培养能将基础理论和实用技能有效结合、立足高素质应用型艺术人才作为首要目标, 运用现代信息技术不断更新优化教学方式方法, 这对培养符合社会需要的应用型人才有着积极的意义。

【关键词】艺术院校; 室内乐重奏; 教学探析

室内乐重奏课是管弦专业的一种传统演奏实践课程, 对学生综合演奏能力的培养有着非常重要的意义。室内乐是需要默契配合的艺术形式, 需要演奏者个体之间以及与乐队团体之间的和谐互动。可以说, 室内乐重奏学习是演奏好乐器重奏的基本前提, 它不仅是培养管弦专业学生的基础铺垫, 也是管弦演奏教学中最重要的一个环节, 为此国外艺术院校都将此课程纳入必修课程。

一、管弦室内乐重奏教学的重要意义

目前高等艺术院校管弦表演专业培养出来的人才, 主要的培养目标是成为一名职业的乐队演奏员或者是一名器乐表演方面的专业教师。室内乐重奏作为一种表演形式, 是培养学生在进入乐队合奏前必不可少的实用训练课程。因此, 非常有必要培养学生在学校学习阶段学好室内乐重奏的必修课, 熟悉室内乐重奏的各种技术技巧和方法, 为今后的合奏的训练和工作打下良好的基础, 完成管弦演奏专业的重要学习任务。提高学生的演奏技术的音乐素养, 有必要加强室内重奏的教学。一个合格的乐队演奏员只有接受严格系统的重奏

训练, 才能进一步掌握和熟悉乐队的作品。没有室内乐重奏经验的基础和积累, 要达到一个合格的乐队演奏员的标准是不可能的。因此, 在培养管弦乐专业学生的目标中, 应系统科学地将室内乐重奏作为必修课列入教学大纲, 严格有序地开展室内乐合奏课程教学^[1], 使学生了解在重奏中自己所处的位置和角色、作品各自的特点和合作者的特性。

室内乐重奏作为一种很重要的形式具有非常悠久的历史 and 传统, 自出现以来一直受到人们的喜爱。室内乐音乐会在西方国家中大多很受欢迎。从正式的音乐会到大众自娱自乐, 各种群众类型的音乐活动经常举行。在国外各高校中也有各种形式的重奏组, 小型乐团等等, 他们不定时的在不受场地限制等因素的影响下举办聚会, 沙龙和音乐会等等形式。这样可以在各种情况下都能演出, 演出气氛轻松活跃, 演奏员能更好的发挥自身水平, 最重要的是增加了实践机会, 参加重奏的演出可以使学生有更多的机会参与艺术实践, 提高实践能力。

二、管弦室内乐重奏教学现状

（一）对室内乐课程的重视程度有待提高

我国的管弦室内乐教学的起步较晚，先前对这门课程的重视程度不够。与国际先进的教学理念和实际教学效果相比来看，我国大部分学生无论是在专业素养，表演形式、曲目的难度与深度、完整演绎作品的能力和表演水平等方面还有很长的路要走，授课教师在教学理念上也存在一些问题。在近些年的毕业生就业情况来看，部分毕业生在应聘考试中对独奏环节的发挥上游刃有余，而在合奏和重奏的考试中则变得手足无措，没有方向，不知所然，由此导致了工作状况不理想。这与在学校中的授课方向有很大关系，在学校时大多只进行专业课独奏的授课，内容也往往是以独奏演奏技术与技巧为主，更注重个人对音乐情感表达和技术的炫耀。可是对室内乐重奏课的重视程度却很低，有的学校没有开设重奏课，即使开设课程的学校课时也是很少，学生们大多是喜欢一个人在琴房里练琴，与他人合作意识很低，而且对其它乐器的音色特点，构造特性知之甚少。导致在授课中学生对合奏的起吹，音准，音色平衡，乐曲风格把握等等问题上暴露出许多问题。反观国外艺术院校恰恰极其重视对学生室内乐重奏能力的培养，他们在学生学习乐器之初就已经开始了重奏学习，培养合奏意识，重点在排演大量的各个时期，各种风格的作品。这让国外学生在团队配合，作品精确的演绎等等艺术素养和实用技能的有效发挥上起到了积极的作用。

（二）对学生的培养目标较为不明确，与社会的实际需求有一定偏离，学生行业适应能力弱

之前开设室内乐重奏课的学校不多，即使是有开设课程的也在培养侧重点和重视程度不够。这就导致了在教学中只注重培养学生的独奏能力，而忽视了培养学生的合奏能力。应该说，目前我

国艺术院校管弦专业学生培养的目标主要是以乐队演奏员为主，室内乐重奏教学是培养乐队演奏员最基础也是最有效的基础训课程。但目前对这一问题的关注还不够。另外，在交响乐团或者学校中不需要那么多的独奏演员，可是培养出的学生又欠缺合奏意识，舞台经验，这种合作能力的缺乏极大地限制了教育教学水平和学生演奏水平的提高。而根据目前的实际情况来看，一方面从学校培养出来的演奏者越来越多；另一方面真正符合用人单位要求的毕业生数量非常有限。这就导致了学校培养与社会需求供需矛盾。也就是说，大多数管弦乐专业的毕业生在未来只能去交响乐团或学校做乐队演奏员，主要是以集体合作为主，几乎很难有机会在舞台上进行独奏表演。这就导致学生的职业素养与社会需求不相适应，行业适应能力较弱，用人单位也不满意，难以达到工作要求，人才培养的实用效能效果不佳，所以这就对学生的合作意识和合作能力提出了更高的要求。只有两者真正结合起来，才能得到完美结合的音乐表演效果。随着全国各高校管弦专业教育的不断发展，如何进一步提高学生室内乐重奏水平就变得越来越紧迫和重要。室内乐重奏课程的有效开展无疑是提高这一素质和综合能力的最佳渠道和平台。这种能力的培养对学生的就业以及艺术发展道路的成熟具有重要意义。室内乐合奏在教学中的作用理应受到重视。

（三）教学模式乏味枯燥，教学思维局限，学生难以提起兴趣，学习积极性低

传统的教学中大多是教师口述或者示范对学生面对面进行演绎或者讲解，多是以抽象的，看不到听不到的，让学生自己去想象的方式进行学习，这样学生在理解上很难融入教学，在课堂中缺乏一些更为直观的传达方式来让学生更好的理解教学内容，比如通过看视频，听音频或者影视作品

等等融入教学内容。教学方式老套,没有新鲜感,很难吸引学生提起要学习这门课的兴趣,导致教学效果欠佳。授课所选择的作品也大多与学生所处时代不同,部分教师的教学思维与学生的时代认同感缺乏一致,教师不敢大胆尝试用一些现代作品甚至是流行音乐作品进行授课,教师与学生在对作品的理解和演奏上难以实现认同。再一点就是教师和学生视野不开阔,缺乏和外界沟通,教师和学生缺少对专业团体或者兄弟院校的有效沟通,可以通过互联网连线校外专家进行线上教学,即活跃和丰富了上课内容,调动了课堂氛围,也及时了解了学术前沿最新的发展。要在新时代背景下运用现代信息技术不断丰富室内乐演奏教学模式,找到符合当代大学生学习兴趣的窗口,不断改革更新教学内容,吸引学生的学习兴趣。

三、管弦室内乐重奏教学的几点思考

(一)管弦室室内乐教学的目的和目标需要改变

要培养出与就业要求相一致的演奏专业应用型人才。在管弦乐教学中,大多数学生是按照独奏者的标准进行训练的。但从管弦乐专业学生的就业情况来看,他们大多就职于各艺术表演团体,各个交响乐团的演奏员或中小学器乐教师。这其中几乎很难看出用人单位对独奏人才的需要。而且,能大规模的培养独奏家也不现实。其中,交响乐团和其他演出团体对演奏者的实际演奏能力要求较高,而中小学教师由于大多要组织辅导整个乐团,所以要了解熟悉各个乐器的性能和特点,能组织乐团排练,乐团管理,有合奏重奏及舞台经验,并且还能进行一定的作品创作能力。这就要求教师要更新教学理念,紧贴时代特点,抓住用人单位要求,结合自身实际情况找到教学的切入点,大胆的改革和探索新时代下的教学培养目标^[2]。

(二)激发学生主动学习的积极性

由于各国地域文化的差异,很多作品学生在演奏过程中难以理解作品的历史背景,时代风格特点等,导致不能对作品很好的演奏,渐渐也就对这门课程失去了兴趣。如何能吸引学生对这室内乐重奏的排练产生兴趣,就需要首先激发学生学习的主动性和对所演奏作品的兴趣。可以先与学生进行沟通,听从学生的意见,选取一些他们感兴趣的具有时代特色的重奏作品或者流行乐改编的作品,以此来吸引学生的学习兴趣、学习动力。通过在同一时代的认同感,让学生感受到合奏带来的新鲜美感,在演奏音乐的过程中,通过学生自己对作品的理解和感悟,鼓励学生创造性地表演,进而给学生最大的思维空间,充分发挥他们的创作能力和想象力。通过演奏让学生在潜意识中产生一定的和谐美感,吸引学生对本课程的关注,进而逐步提高作品的深度和难度。更有利于提高学生的审美能力。

(三)室内乐重奏课教学内容的坚持与优化

一是坚持重奏课训练的传统基础方法,学生的重奏演奏能力在训练过程中,还是要坚持单音起吹、节奏衔接、音准练习等基本的表演方法,培养学生之间配合的默契,使所有学生在呼吸、发音等方面做到一致。首先要练习统一的呼吸和发音,这是重奏演奏的最基础训练,一定要坚持这种训练方法让队员形成最初的团队配合意识,其次要坚持音准训练,音准是保证所演奏音乐质量的重要因素之一,所有队员必须要多训练音准,养成初步用耳朵听音高和音色的习惯。然后逐步开始增加和弦练习,进一步培养相互听的习惯,再进行节奏训练,指导学生掌握各种节奏的连接,使学生熟练的能演奏各种节奏变化来提高配合能力。这些传统的教学方式方法在最初的教学训练中是非常有必要也是最有效的,应该继续坚持运

用。

二是打破固定教学思维,接受时代特色,适应时代特点,优化教学模式,不局限于传统作品和教材,通过简单通俗的作品提升学生的感知能力,学生基本形成了可以互相关注的意识后,可以用一些结构较为简单的古典音乐作品来提高合奏能力。一些古典作品的旋律节奏比较舒缓,结构相对简单,流行音乐作品具有强烈的时代感,可以选用这一类的作品来进行授课,还可以鼓励学生自己对感兴趣的音乐作品结合自身演奏的实际情况进行改编,通过主观的学习感受重奏的魅力。这些是在教学初期可以尝试探索的一种形式,用此方法引导学生对重奏课产生兴趣与共鸣后,在有基础的重奏演奏经验后,逐步加大加深作品的训练难度与深度。

结语

随着中国高等院校西洋管弦表演专业教育的全面发展,整体质量也有了明显的提高。然而,大多数毕业生都有很强的独奏能力,但在在实际工作中尤其是交响乐团、其它演出团体等用人单位中,甚至是国际交流中,存在着明显的不足。室内乐表演是一门合作艺术,要达到良好的教学效果,就要求培养的目标具备丰富的综合素质。在传统的管弦乐教学中,学生几乎察觉不到要有与其他人的合作意识,这使得学生除了学习演奏的自己乐器外,对其他乐器的特性一无所知,没有合作能力,很难形成良好的合作关系。学生在校学习期间重视对室内乐重奏课的学习,这有利于提高演奏能力和对作品的理解能力,也会带动对其他课程的学习提高能力,形成连锁反应,对学生今后的艺术生涯有着深远的影响。所以在室内乐重奏的教学中,要重视学生全面素质的发展,比如重点培养其对所演奏作品风格的理解和把握,对其他乐器特性的了解,对舞台经验的总结等等,

这就要求在教学中打破各专业的界限,重视基础理论与使用技能的有效结合,培养学生演奏能力从单一到多元化的转变,不断丰富演奏经验,体现一个优秀演奏员高超的演奏技巧和丰富的音乐素养。所以,目前管弦乐表演教育领域还需打破现有的教学模式,突破传统教学思维,丰富更新教学内容,与时俱进,勇于开拓与尝试。做到基础理论与实用技能的有效结合,大胆尝试找到符合新时代高素质应用型艺术人才培养要求的教学模式,积极探索实践室内乐重奏课程的教学改革,转变教学理念,加快推动本课程建设,培养更多优秀的管弦专业高素质应用型艺术人才。

参考文献:

- [1] 朴长天 - 《试论管乐室内乐教学中合奏能力与整体音乐效果的关系》 - 民族教育研究 2011
- [2] 张珏 - 《铜管重奏训练教学的创新研究》 - 艺术评鉴 2018
- [3] 王鹄 - 《信息环境下的音乐学科体验式教学设计与实证研究》 - 中国电化教育 2015
- [4] 陈晓 - 《专业院校室内乐教学的发展构想》 - 音乐时空 2015

基金项目: 2020 年度广西艺术学院高等教育教学改革工程立项项目——《立足高素质应用型艺术人才培养的管弦室内乐课程教学改革研究》(2020JGY01); 2021 年度广西艺术学院校级科研项目——广西“非遗”剧种彩调剧《新刘三姐》舞台音乐的“交响化”研究,项目编号(ZC202103)。

作者简介: 刘洋(1980—),男,甘肃兰州人,广西艺术学院音乐学院圆号专任教师、讲师。研究方向:圆号、室内乐演奏。