

高职民乐合奏的教学实践方法研究

杨菲

北京戏曲艺术职业学院, 北京 100068

DOI: 10.61369/ETR.2025510018

摘 要 : 本文聚焦高职院校民乐合奏教学实践, 针对学生水平不均、教材匮乏及管理机制不健全等现实困境, 构建以“目标重定位—分层协作—模块教学—演赛驱动—长效管理”为核心的教学体系。通过文献研究与案例分析, 系统阐释该体系在教学目标、教学模式、内容设计与激励机制等方面的具体路径, 并以《丝竹交响》为例, 呈现从作品解析、分层排练到舞台合成的完整教学过程。实践表明, 该体系有助于提升学生演奏技术、合奏能力与综合素养, 增强团队凝聚力与文化认同, 为高职民乐教学高质量发展提供了具有参考价值的解决方案。

关键词 : 高职教育; 民乐合奏; 教学实践; 分层协作; 模块化教学

Research on the Teaching Practice Methods of Chinese Folk Music Ensemble in Higher Vocational Colleges

Yang Fei

Beijing Vocational College of Opera and Arts, Beijing 100068

Abstract : This paper focuses on the teaching practice of Chinese folk music ensemble in higher vocational colleges. Aiming at practical dilemmas such as uneven student proficiency levels, lack of teaching materials, and incomplete management mechanisms, it constructs a teaching system centered on "goal reorientation, hierarchical collaboration, modular teaching, performance-competition driven, and long-term management". Through literature research and case analysis, the paper systematically explains the specific paths of this system in terms of teaching objectives, teaching models, content design, and incentive mechanisms. Taking Silk and Bamboo Symphony as an example, it presents the complete teaching process from work analysis, hierarchical rehearsal to stage integration. Practice shows that this system helps improve students' performance skills, ensemble capabilities, and comprehensive literacy, enhances team cohesion and cultural identity, and provides a valuable reference solution for the high-quality development of Chinese folk music teaching in higher vocational colleges.

Keywords : higher vocational education; Chinese folk music ensemble; teaching practice; hierarchical collaboration; modular teaching

一、研究背景、文献综述与研究设计

(一) 研究背景与意义

在当前增强文化自信、推进社会主义文化繁荣发展的时代背景下, 弘扬中华优秀传统文化已成为国家的重要发展方向。民族音乐作为传统文化的重要载体, 其传承与推广工作意义深远。高职教育承担着培养高素质技术技能人才的重任, 其人才培养不仅需要专业技能, 更需注重学生的人文素养与综合职业能力。民乐合奏课作为集艺术性、实践性、协作性于一体的美育形式, 恰是实现这一目标的有效平台。

然而, 与专业音乐院校相比, 高职民乐合奏教学面临诸多特殊挑战: 学生音乐基础普遍薄弱且个体差异大, 教学课时紧凑, 教学目标更侧重应用与实践。当前许多院校仍沿用专业院校的教学模式, 这使得教学成效难以达到预期, 同时也影响了学生参与学习的热情。因此, 探索一套契合高等职业教育发展规律、并能适应高职学生自身特质的民乐合奏教学实践路径进行研究与构

建, 不仅在学术层面具有一定的拓展价值, 能够为高职艺术教育领域的教学理论体系增添新的内容, 更有着现实层面的迫切需求, 其成果可以直接应用于教学实践, 从而达到提高教学质量的目的, 最终实现“以美育人、以文化人”的教育目标。

(二) 文献综述

关于民乐合奏教学的研究目前主要集中于专业音乐院校和中小学领域。朴东生《合奏与指挥》系统阐述了专业乐队的训练方法, 为合奏教学奠定了理论基础^[1]; 陈峙宏(2021)对高校民乐合奏课中“分层教学”的探讨为本研究提供了方法论借鉴^[2]; 而在高职教育领域, 相关研究相对薄弱, 现有成果多聚焦于艺术团管理现状分析, 如马凌云(2017)对高职民乐团建设困境的探讨^[3]。

此外, 谢嘉幸(2019)对音乐教育“中国模式”的思考^[4]、杜亚雄对中国传统乐理的梳理^[5], 以及刘长远(2015)的创作理念阐述^[6], 均为本研究提供了理论支撑。总体而言, 现有研究虽奠定基础, 但在构建符合高职特色、涵盖理念-实践-管理完整闭

环的民乐合奏教学体系方面，仍有深入探索的空间。具体体现在如何构建一个既符合高职特色，又能实现从教学理念、实践操作到管理完整闭环的民乐合奏教学体系。

（三）研究内容与方法

本研究的核心工作涵盖了对高等职业院校民族器乐合奏教学的特性及现存问题的系统剖析；在此基础上，提出以“分层-协作”与“模块化”理念为指导的教学实践体系构建方案；该体系将结合经典作品《丝竹交响》展开具体的案例分析与实证研究。

本研究主要采用文献研究法和案例分析法。通过梳理相关文献构建理论框架，通过剖析具体教学实例，来检验所提出方案在实际应用中的实用价值和可操作性。

二、高职民乐合奏教学的特点与现状分析

（一）高职民乐合奏教学的特点

首先，在教学方面，学生具有突出的特点。高职学生在音乐方面的基础普遍较为薄弱，并且不同学生之间存在着显著的个体差异。但高职学生对实践性活动抱有浓厚的参与兴趣，这恰好为借助合奏练习来提升他们的音乐能力创造了有利的内在条件。其次，从教学目标的特性来看，其并非以追求技艺的精湛与深度为目标，而是着重于实用性和可操作性，教学的核心在于借助合奏活动，培养学生的团队协作意识、沟通能力、规则意识以及专注力等多方面的综合职业素养，进而达成美育与职业教育相互结合、共同发展的目标。此外，在教学环境的特性方面，与专业音乐院校相比，课时相对紧凑，教学资源也相对匮乏，所以更侧重于教学效率的提升和阶段性学习成果的呈现，力求在有限的时间框架内获得最佳的教学成效。正如谢嘉幸所指出的那样，音乐教育需要探索出一种能够与受教育者自身特质相契合的教学方式^[4]。

（二）高职民乐合奏教学面临的主要困境

这些特点直接导致了多重现实困境。学生层面，个体技术水平悬殊与声部配置结构性失衡（如低音声部稀缺，弹拨声部过剩）是首要难题。教学层面，合奏教材与谱例资源匮乏，难以匹配“非专业但需系统化”的教学需求。管理层面，则面临教学效果难以量化、学生流动导致水平断层、静态资源制约创新等深层挑战。这些困境共同构成了必须逾越的关口，也对本研究构建的教学体系提出了明确的针对性需求。

三、高职民乐合奏教学实践方法的构建与实施

针对第二章所述之生源、教学及管理困境，本研究构建了一套综合性的教学实践体系。该体系的核心思路在于：通过科学的教学组织与课程设计，化解因客观条件限制带来的结构性矛盾。下文将详细阐述这一体系如何具体应对各项挑战。

（一）教学目标的重新定位

首要任务是对教学目标进行战略性定位。须实现从“培养高水平演奏人才”到“普及民乐知识、深化合奏体验、淬炼团队精神

、增强文化自信”的转向。在此基础上，设立清晰的三层目标体系：基础目标（作品层）在于对合奏曲目进行完整且流畅的呈现；能力目标（方法层）在于提升学生的协作、视奏及问题解决能力；素养目标（精神层）则旨在通过合奏实践，培养其音乐审美能力、文化认同感以及具备可迁移性的职业素养。这一目标体系体现了杜亚雄所强调的对音乐文化本体的回归与传承^[5]。

（二）“分层-协作”式教学模式构建

为解决学生水平不均与声部配置失衡的核心矛盾，构建“分层-协作”式教学模式。分层教学通过显性与隐性两种策略实施：显性分层即在各声部内部依据学生实际能力划分为“基础组”与“提高组”；针对声部配置不均的现实困境，特别设计了声部人员动态调剂机制，引导古筝、琵琶等过剩声部中技术较好的“提高组”学生，经过针对性训练后分流至中阮、大阮等稀缺声部，或通过乐器功能拓展（如以古筝演奏大阮声部、扬琴演奏柳琴声部等）实现声部资源的优化配置。协作学习作为模式的另一支柱，通过建立“声部首席负责制”与开展“小组式片段排练”，形成生生之间的传、帮、带良性循环。此教学模式与陈峙宏（2021）的研究相呼应，有效实现了因材施教与协作共生的教学统一^[6]。

（三）“模块化”教学内容设计

为确保教学活动的系统性与科学性，课程采用“模块化”的教学内容设计。在这一框架下，基础模块着重于合奏基础规范的建立，每次排练以校音和统一节拍拍的规范化练习作为起点，这与朴东生先生所倡导的合奏基础训练理念是一致的^[1]。核心模块作为教学实践的主线，其主要目标在于构建一套专业化的乐曲体系，具体通过经典传统曲目的选用来建立演奏规范，并借助现代创作作品来提升表现力。拓展模块则通过举办“民乐名家讲堂”，进行深度讲解与研讨，引导学生从音乐本体深化对民族音乐文化的理解。

（四）多样化教学方法与策略

在教学方法中，综合使用多种策略来提高效率。在教学实践中，“总-分-总”式的循环排练策略被视为实现教学目标的核心方法。这种方法遵循从整体框架到局部细节再回归整体整合的艺术创作规律，是对朴东生先生合奏训练理论的具体实践与应用^[1]。在艺术学习过程中，构建“以演促学，以赛促练”的驱动模式是重要的外部推动力量。为使学学生获得充分的实战锻炼，应构建一个多元化的实践生态：以校内“艺术实践周”等作为常规练兵场；以面向社会的“社区文艺汇演”和“公益义演”作为服务社会、检验成果的窗口；以“全国大学生艺术展演”等高水平竞赛作为技艺磨砺与交流学习的最高目标；同时，还可积极探索与本地文旅产业或宣传部门的合作，参与“城市文化推广”等特色活动。这一系列真实、高频的演出与竞赛任务，将成为激发学生内在成就感的强大引擎，并驱动其为实现艺术上的更高目标而持续精进。

（五）民乐团长效管理机制与激励机制建设

为保障教学实践活动能够持续健康地推进，建立一套完善的管理与激励体系是必不可少的环节。这一过程中，制度化的团队

运营模式是基础,需制定详细的管理准则,同时打造以指导教师为核心、学生骨干为主要力量的自主管理体系。在此基础上,建立学年定期评优激励机制是必不可少的环节。这一机制需要设置多种类型的荣誉奖项,全面评估学生在专业技能、日常学习态度、团队协作精神以及团队贡献等多个维度的情况。同时,通过公开的方式进行表彰,能够有效营造一种积极向上的氛围,激励学生持续努力,从而形成“付出-肯定-再提升”的良性循环。

四、教学实践案例与分析 —— 以刘长远《丝竹交响》为例

为了检验此教学实践体系的实际效果,本章节选取作曲家刘长远创作的《丝竹交响》作为具体案例,进行深入的分析与说明。

(一) 案例背景介绍

选用《丝竹交响》作为教学范例,主要是因其作为当代民族器乐代表作所具备的特殊意义。该作品在结构设计上具有明确的脉络,各乐章之间形成了鲜明的对比,同时音乐织体呈现出丰富多样的层次,这使得学习者能够完整地感受并理解音乐所讲述的故事。该作品在技术层面展现出广泛的包容性,各个声部均能获得充分的表演机会,同时也出色地诠释了作曲家刘长远所秉持的“传统与现代相互融合”的交响创作理念^[6],因此成为提升学生综合音乐能力与文化认同感的理想教学材料。

(二) 教学实施过程

操作过程严格按照教学体系进行。

第一阶段:作品分析与预备。本阶段为“总”体导览,旨在为后续排练奠定坚实基础。首先,通过整体欣赏与背景解读,帮助学生构建对作品的宏观理解。继而,各声部深入剖析乐谱,分解技术任务,并依据“分层”原则,为不同能力水平的学生群体制定针对性的练习方案,这一举措有效应对了学生水平不均的现实困境,完成精细化的教学预备。

第二阶段:分层协作排练。教学进入“分”阶段精练环节,各声部首先围绕技术难点展开集中攻克。为破解声部配置失衡的困境,团队同步实施了结构性调整:组织部分古筝学员经专项培训后转任大阮声部,并安排扬琴学员对柳琴声部进行功能性补位,从而高效重构了声部平衡。在此过程中,“声部首席负责制”与“小组式片段排练”发挥了关键的推动作用,有效提升了训练效率。随后,排练进入“声部对接”环节,通过从相邻声部到整体合成的渐进式整合,重点解决音准协调、声部平衡及复调段落配合等核心协作问题,最终完成全曲的初步合成。

第三阶段:艺术升华与表现力迁移。本阶段致力于完成从排练厅到舞台的“表现力迁移”,是实现“总”体升华的核心。教学重点在于在模拟或真实的舞台情境中,对学生进行综合性的艺术加工,使他们将已掌握的技术转化为整体的、富有感染力的音乐表达。这种“情境化”的终极教学环节,是“以演促学”理念的集中体现,它一方面激发了学生的表演热情和集体荣誉感,另一方面也将教学成果以最综合的形式具象化,成为教学评价中

最具说服力的实践依据。

(三) 教学效果分析

通过《丝竹交响》的系统排练,教学成果全面显现。在演奏技艺上,学生在快速乐句演奏与复杂节奏型掌控等方面的能力获得整体进步,学生水平不均的问题得到有效改善。在合奏观念上,作品中的复调结构有效培养了学生的声部倾听与协同配合能力,实现了从“关注个体”到“融于整体”的转变。在艺术素养上,学生对大型民乐作品的诠释能力与艺术表现力明显提升,切身感受到传统音乐在当代创作中的生命力,文化认同感显著增强。在团队建设上,共同完成高难度艺术作品的集体成就,与学年综合评价激励机制相结合,使团队向心力与协作精神得到实质性提升,充分验证了本文所构建教学体系的实际效能。

五、结论与展望

(一) 研究结论

本研究通过系统化的理论探索与教学实践,得出以下结论:首先,高职民乐合奏教学须实现目标的重构,其核心价值应定位于民乐文化普及、合奏艺术体验与团队协作能力培养。其次,针对教学中的现实困境,所构建的以“分层-协作”教学模式与“模块化”教学内容为核心,并辅以长效管理激励机制的教学体系,在实践中展现出显著的可操作性与教学有效性。最后,该体系不仅能够更有效地提升学生的音乐素养与综合能力,更对民族音乐文化在高职院校中的活态传承与发展起到了有力的推动作用。

(二) 研究局限性

本研究选取的实践案例主要来自于笔者所在院校的民族管弦乐团,尽管其取得的成果具有一定参考价值,但由于不同地域、不同院校的具体教学环境存在差异,因此该教学方法的适用范围还需要在更多教学场景中进行进一步的验证。

(三) 未来展望

在后续的研究中,可从以下几个方向进行深化探索:第一,开发与高职民乐合奏教学体系相配套的校本教材与曲谱资源库,为教学实践提供系统化支持;第二,研究适应不同生源基础(如普高生、中职生、艺术特长生)的差异化教学策略,提升民乐合奏教学在高职院校的普适性与针对性;第三,探索民乐合奏课程与社区文化建设、城市文化推广及非遗传承项目的联动机制,拓展实践教学场域,增强学生的文化服务意识与社会责任感。

参考文献

- [1] 朴东生. 合奏与指挥 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2011.
- [2] 陈峙宏. 基于“分层教学”理念的高校民乐合奏课教学改革实践 [J]. 黄河之声, 2021 (15): 88-90.
- [3] 马凌云. 高职院校学生艺术团建设与管理模式探究 —— 以某职业技术学院民乐团为例 [J]. 艺术教育, 2017 (23): 78-80.
- [4] 谢嘉幸. 音乐教育的“中国模式”探索 [J]. 中国音乐教育, 2019 (1): 15-19.
- [5] 杜亚雄. 中国传统乐理教程 (修订版) [M]. 上海: 上海音乐出版社, 2020.
- [6] 刘长远. 关于民族管弦乐创作的几点思考 [J]. 人民音乐, 2015 (8): 46-48.