

高校音乐教学发展路径与实践研究——基于个人教学、科研、创作与社会服务的协同视角

周笑来¹, 张贺²

1. 西北师范大学, 甘肃 兰州 730070

2. 白银市第八中学, 甘肃 白银 730900

DOI: 10.61369/RTED.2025290046

摘要 : 扎根西部的教育使命与体系化教学构建。自2019年作为高层次人才被引进至西北师范大学音乐学院以来, 我始终怀揣着对音乐教育事业的无限热忱与崇高使命感。六载春秋, 我深切体会到在西部这片广袤而富有文化底蕴的土地上从事音乐教育的特殊意义与重大责任。面对国家对于新时代美育工作的高要求与学校“双一流”建设的战略目标, 我立志将自身在海外多年研修所获得的国际视野、在职业乐团历练中积累的丰富舞台经验, 与中国特色师范教育体系深度融合, 探索一条扎根西部、面向全国、对接国际的音乐表演人才培养之路。

关键词 : 高校音乐教学实践; 管弦乐合奏; 大提琴教学; 师范教育

Research on the Development Path and Practice of Music Teaching in Higher Education Institutions: A Synergistic Perspective Based on Personal Teaching, Research, Creation and Social Services

Zhou Xiaolai¹, Zhang He²

1. Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu 730070

2. Baiyin No.8 Middle School, Baiyin, Gansu 730900

Abstract : The educational mission rooted in the west and the construction of a systematic teaching system. Since being introduced to the School of Music at Northwest Normal University as a high-level talent in 2019, I have always harbored boundless enthusiasm and a noble sense of mission for the cause of music education. Over six years, I have deeply felt the special significance and great responsibility of engaging in music education on this vast and culturally rich land in the west. Facing the high demands of the country for aesthetic education in the new era and the strategic goal of the university's "Double First-Class" initiative, I am determined to integrate the international perspective gained from years of overseas research and the rich stage experience accumulated in professional orchestras with the distinctive teacher education system of China, exploring a path for cultivating music performance talents that is rooted in the west, oriented toward the nation, and connected to the international community.

Keywords : music teaching practice in colleges and universities; orchestral ensemble; cello teaching; teacher education

一、教学理念的演进与课程体系的设计

我的教学理念并非一成不变, 而是在实践中持续演进、动态优化的。其核心从最初的“技艺为基、修养为魂、实践为用”三位一体, 逐步发展为更具整合性与前瞻性的“演、研、创融合驱动”模式。

“演” (Performance): 代表的是作为音乐家立身之本的精湛技艺与舞台表现力。“无论有没有乐谱, 音乐要让人听到, 就必须使之转化成直观的感性样式, 通常这种转化工作就是音乐表演。”^[1] 它要求对每一个音符、每一种技法进行千锤百炼, 以达到准确、自如、富有感染力的艺术表达。这不仅是个人能力的体

现, 更是尊重艺术、尊重观众的职业操守, 针对我院表演专业学生。

“研” (Research): 代表的是作为学者型演奏家或教师应具备的学术深度与思辨能力。它引导学生超越感性的模仿, 深入乐谱背后, 探究音乐作品的历史语境、风格特征、曲式结构、和声语言, 使其艺术诠释建立在坚实的学理基础之上, 尤其是我院的音乐专业学生。

“创” (Creation): 代表的是作为新时代艺术工作者不可或缺的创新精神与主体意识。它鼓励学生从被动的诠释者, 向主动的创造者延伸。这不仅包括对经典作品的个性化解读, 更包括尝试将本土文化元素, 特别是西部丰富的民族民间音乐素材, 融

入演奏与教学实践，乃至进行跨界的艺术创作。在一对一的传统教学中，时刻更具学生的具体能力和个性随时调整和创新教育方式，总结经验不断改进。

（一）、基于这一核心理念，我对所负责的两门课程进行了贯穿本科全程的设计与系统构建：

1.《大提琴》专业课（I-VII）：构建“四阶递进、教研相辅”的人才培养路径。

第一阶：奠基与规范（第一学年，器乐 I、II）。此阶段的核心目标是“归零与重建”。针对新生来源多样、基础不一的情况，教学重点在于彻底规范其持琴、持弓姿势，左手手型与按弦，以及右手的运弓轨迹与发音原理。我们运用身体动力学原理，帮助学生找到最自然、最放松且最有效的演奏状态，从根本上预防职业伤病。同时，通过系统的音阶与琶音训练，构建学生内心的音高体系，培养绝对的音准概念。从基础的音阶和发音以及基本功训练的练习曲为主，旨在巩固基本技术的同时，修正学生对正确演奏方法系统的掌握，以及对所谓“健康”音色的感知建立。

第二阶：系统与深化（第二、三学年，器乐 III-VI）。此阶段是学生专业能力形成的关键期。教学全面铺开，根据学生的能力以及个性涵盖从巴洛克、古典、浪漫到近现代的各时期风格的曲目。技术训练上，引入《波帕尔中高级练习曲》、《皮亚蒂随想曲》等，重点解决换把、跳弓、双音、和弦等高阶技巧。音乐表现上，通过对传统的经典曲目，如海顿、圣桑，拉罗等作曲家的作品的学习，培养学生驾驭大型作品的结构感，已经不同时代风格把握，建立学生自己的曲目单，在完成大纲训练目的的前体现，最大限度的发掘学生个性；通过对巴赫《无伴奏组曲》的研究，深化其复调思维与哲学性表达。同时，开始渗透教学法，让学生以“准教师”视角反思自己的学习过程，培养人才与社会需求紧密结合。^[2]

第三阶：融合与拓展（第四学年上，器乐 VI）。此阶段对表演专业的同学强调知识的融合与能力的拓展。学生需要同时应对浪漫派协奏曲（如德沃夏克、柴可夫斯基）的宏大叙事与技巧性乐曲以及一些有一定难度小品曲目拓展曲目的多样性。室内乐重奏训练成为必修环节，通过《杜勃特双大提琴随想曲》等作品，培养学生倾听、协作、平衡的声部对话能力。同时可以和老师同学合作，教师角色逐渐从“主导者”转变为“引导者”与“合作者”。

第四阶：整合与输出（第四学年下，器乐 VII）。此阶段是本科教育的收官与升华。教学完全以学生的毕业音乐会与未来发展为导向。我们共同设计音乐会曲目，使其兼具技术全面性、风格多样性与个人艺术特色。课程内容涵盖协奏曲、奏鸣曲、巴赫组曲及乐团片段的精细打磨。针对计划考研的学生，指导其准备深造曲目；针对意向就业的学生，强化其教学实践与乐团应聘能力。完成从“优秀学生”到“青年音乐家”或“预备教师”的关键一跃。

2.《管弦乐合奏、重奏》课（I-VI）：打造“三模进阶、育教一体”的集体实践平台。

此课程是我院音乐学与音乐表演专业学生共同参与的重要实

践环节，我将其定位为一个“微型社会”与“艺术熔炉”。这门课的特点在于同时容纳不同年级的学生，每个学生的技能储备以及专业基础都不同，这也给这门课带了巨大的挑战。课程的内容既要符合我院培养目标，又要能够让不同程度的学生都能有所收获。曲目不能太难，也不能太简单。我个人经常会根据每届学生的特点调整教学内容，常常为每个声部量身定做改编具体内容，从而覆盖全班同学的学习需求。从每个学期全班的整体水准，分成三个模块。

初级模块：规则内化与意识培养（第一学年的同学）。核心目标是“立规矩、建意识”。面对大量新生，课程从最基础的乐团音准统一训练、节奏稳定性练习、以及指挥基本手势的识读与反应入手。通过《瑶族舞曲》等具有鲜明中国民族特色的作品，让学生在技术训练的同时，感受集体协作的魅力与责任，理解个人声音如何融入集体音响，初步建立“我们”的乐团意识。

中级模块：素养提升与文化理解（第二、三学年的同学）。核心目标是“提素养、通文理”。曲目库扩展至西方经典（如《贝多芬第五交响曲》）、民族乐派（如《培尔·金特组曲》）以及中国当代管弦乐佳作（如《乔家大院组曲》）。训练重点从“奏齐”转向“奏好”，深入探讨声部间的平衡、音色的融合、乐句的呼吸与音乐风格的把握。引导学生研究作品背景，理解其中蕴含的人文精神与民族文化，实现技术训练与审美教育、文化自信培育的有机统一。

高级模块：舞台淬炼与领袖养成（第三、四学年的同学，研究生）。核心目标是“强表现、育领袖”。排演《卡门组曲》、李斯特《前奏曲》等音乐会保留曲目，挑战学生的技术极限与艺术表现力。通过尽可能的创造舞台实践机会，锤炼其稳定的心理素质。鼓励高年级学生担任声部长或学生助理指挥，参与部分排练工作，培养其组织协调能力和艺术领导力，使其成为乐团中流砥柱，并辐射带动低年级同学。

二、教学实践的创新、资源建设与成果量化

1. 课程建设与教学资源的系统化开发

大纲与教案的标准化与个性化统一：覆盖本科六个学期、总计118学时的《大提琴》课，以及六个学期、总计216学时的《管弦乐合奏、重奏》课的全部教学大纲与配套教案。这些文件不仅是教学管理的规范性文本，更是我教育思想的集中体现。它们确保了教学活动的标准化运行，同时又为因材施教留下了充足空间。例如，在《大提琴》教案中，每个教学模块都明确了支撑的课程目标、重难点、教学方法与考核方式，形成了完整的教学闭环。向前辈学习其教学经验。如著名大提琴演奏家，教育家王连三先生“教学不单单局限于培养学生们的良好演奏技巧，还善于用生动的语言引导学生理解音乐，欣赏音乐。”^[3]

教学资源库的立体化与数字化构建：我致力于打破传统“一本教材用到底”的局限，希望能构建成“经典曲库+学术专著+数字资源”三位一体的教学资源体系，虽然没有完全实现，但已经积攒到了一部分资源，希望之后能得到学院的支持完成此

构想。

经典曲库：系统整理了从巴赫到肖斯塔科维奇的经典大提琴文献，以及从巴洛克到20世纪的经典交响乐、管弦乐总谱及分谱。

学术支撑：引入《Cello Mind: Intonation and Technique》、《练琴的艺术》、《管弦乐法基础教程》等中外经典学术著作，提升教学的理论深度。一些教程都是我在国外带回国并且借鉴美国音乐教学体系，逐步融入到我的教学当中。^[1]

2. 教学方法与评价机制的多维化改革

“诊断-处方-复盘”的个性化专业教学法：在《大提琴》小课中，我为每位学生建立“专业学习档案”，记录其技术瓶颈、艺术偏好与发展轨迹。课堂教学采用“诊断性问题-针对性处方-课后练习-下次课复盘”的模式，确保教学干预的精准与高效。未来希望在学院支持下，能定期组织“大师公开课”形式的小组课，让学生在同伴观摩与互评中取长补短，激发学习动力。这是国外普遍用的教学方法，希望我们也能有所尝试。

“指挥-声部-个人”三级联动式乐团排练法：在合奏课中，我实践了一套高效的三级排练体系。首先，通过全团合练把握作品整体架构与音乐风格；其次，进行分声部排练，由声部长带领解决技术细节与声部内部融合；最后，针对个别普遍性难点或重点乐句，进行个性化辅导。此方法最大化利用了排练时间，培养了学生的声部责任感与自我管理能力和自我管理能力。也符合课堂不同年级不同程度的需要。在具体实践中，我会根据情况做适当的修改，在不影响整个作品风格和内容的前体，按照合理的和声和配器效果，结合同学的具体情况给与改编。效果非常明显，同学们的学评中出现100%的满意度着实让我为平时付出的努力而欣慰。

3. 人才培养的量化成果与质化成效

经过近六年来的系统培养，我的教学工作在人才输出端取得了较为显著的成效：

学生专业竞赛获奖层面：直接指导的大提琴专业本科考入双一流高校的研究生，在国家级、省部级专业赛事中频频获奖。本人也因此多次荣获国家级、省级赛事组委会颁发的“优秀指导教师”称号，我在甘肃最大规模的器乐大赛获得专业组一等奖，并且收到邀请到省电视台的做了专访。

合奏重奏课基础上学院交响乐团建设层面：自我接手学院

交响乐团指挥工作以来，乐团从基础薄弱的状态，发展成为一支能够娴熟演绎多风格曲目、具备较高艺术水准的学生艺术团体。2023年我作为课程负责人的“合奏重奏课”被分别评为校级，省级一流的本科实践课程。六年间，我指挥乐团成功举办了多场高质量专场音乐会，反响热烈。并多次承担如“百年建党”，“国庆演出”，“新年音乐会”等重要活动的演出任务，乐团已成为学校美育工作与校园文化建设的亮丽名片。

毕业生发展路径层面：累计培养的大提琴专业本科毕业生中，全都考上重点大学的研究生，包括中央音乐学院、上海师范大学音乐学院，等国内外知名音乐学府继续深造。乐坛的毕业生进入重点中学或艺术院校成为骨干教师。毕业生以其扎实的基本功、全面的艺术素养和良好的团队协作精神，获得了用人单位的普遍好评。

三、未来教学工作的规划与展望

教学与科研的深度融合与特色化发展：启动“西部音乐元素在大提琴艺术中的转化与运用研究”这一新的科研方向。未来三年，我计划组建一个由青年教师与优秀研究生构成的团队，深入甘肃、青海、新疆等地进行田野采风，系统性地挖掘、整理“花儿”、“秦腔”、“木卡姆”等西部代表性音乐元素。目标不仅是撰写系列研究论文，更要创作并出版一部融入这些元素的大提琴组曲（或与乐队的作品），并将其直接应用于高级阶段的教学与乐团演出中，形成“田野采风-学术研究-艺术创作-教学实践-舞台呈现”的完整闭环，打造具有鲜明西部特色的学科方向。

四、结语

回首在西北师范大学的六年教学历程，我从一名引进人才，成长为一名真正扎根于这片教育沃土、与学生共同成长的教师。我见证了一批批怀揣音乐梦想的青年在这里汲取养分、破土而出，也见证了学院交响乐团从青涩走向成熟。我所构建的教学体系、开发的课程资源、践行的教学方法以及所取得的育人成果，均凝聚着我对音乐教育事业的忠诚与热爱。

参考文献

- [1] 宋瑾. 音乐美学 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 2008.
- [2] 冯巧婷. 美国高校音乐演奏人才培养模式的经验与启示 [J]. 教育现代, 2020, 7(15): 49-51. DOI: 10.16541/j.cnki.2095-8420.2020.15.017.
- [3] 杨绿荫. 中国大提琴艺术民族化的历程 [M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2022.
- [4] 刘沛. 美国大学音乐教育专业的课程设置评述 [J]. 中国音乐, 1992, (02): 53-55.