

新时代高校单簧管教学实践基地建设

李開鹏 *

河西学院音乐学院, 甘肃 张掖 734000

摘要: 随着全球文化交流的加速与艺术教育的多元化发展, 音乐教育特别是高等教育中的管弦乐器教学, 正面临着前所未有的挑战与机遇。单簧管作为管弦乐队的重要乐器之一, 其在演奏技巧、艺术表现力和音乐理解力方面对学生提出了较高的要求。新时代的高校单簧管教学亟需通过改革与创新, 以适应现代社会对音乐人才的多元需求, 单簧管教学实践基地的建设, 成为推动高校音乐教育改革、提高教学质量的重要手段。本文结合新时代高校音乐教育的背景, 分析了新时代高校单簧管教学的要求, 在此基础上探讨了单簧管教学实践基地建设的重要性, 并提出了实践基地建设的路径和策略, 旨在推动单簧管教学的全面发展, 提高学生的实践能力与创新意识。

关键词: 单簧管教学; 实践基地; 教学

The Construction of a Clarinet Teaching Practice Base in Universities in the New Era

Li, Kaipeng*

Hexi College Conservatory of Music, Zhangye, Gansu, 734000, China

Abstract: With the acceleration of global cultural exchanges and the diversification of art education, music education, particularly the teaching of orchestral instruments in higher education, is facing unprecedented challenges and opportunities. As an important instrument in orchestras, the clarinet places high demands on students in terms of performance techniques, artistic expression, and musical comprehension. Clarinet teaching in universities in the new era urgently requires reforms and innovations to meet the diverse needs of modern society for musical talents. The construction of a clarinet teaching practice base has become a crucial means to promote the reform of music education in universities and improve teaching quality. This paper, based on the background of music education in universities in the new era, analyzes the requirements for clarinet teaching and explores the importance of establishing a clarinet teaching practice base. It also proposes pathways and strategies for building such a base, aiming to advance the comprehensive development of clarinet teaching and enhance students' practical abilities and innovative awareness.

Keywords: Clarinet teaching; Practice base; Teaching

DOI: 10.62639/ssps15.20250102

前言

传统的单簧管教学主要集中于课堂内的理论学习和技巧训练, 但随着音乐教育内容的不断丰富与社会需求的不断变化, 单纯的技巧训练已难以满足新时代音乐人才的培养需求。在信息技术和艺术产业快速发展的今天, 单簧管演奏者不仅需要具备扎实的基础演奏技巧, 还需要具备创新精神、跨学科的合作能力以及较强的实践能力。近年来, 国内外音乐教育领域的竞争日益激烈。高校单簧管教学基地的建设, 正是应对这一竞争压力的重要途径, 建设高水平的教学平台和实践基地, 提供更加丰富的学术资源和艺术环境, 能够帮助学生更好地提升自身的演奏技巧与艺术修养, 同时拓宽其在国际音乐舞台上的发展机会。尤其是随着全球化进程的推进, 单簧管教学不仅要关注本土文化和艺术, 还需注重国际化教育的融合与交流。单簧管教学实践基地不仅仅是为了培养高水平的演奏家, 更重要的是通过加强校企

合作、拓宽实践渠道, 帮助学生更好地适应未来音乐行业的需求, 提升其就业竞争力。

一、新时代高校单簧管教学的要求

随着社会的不断进步和教育理念的变革, 新时代高校单簧管教学面临着新的机遇与挑战, 单簧管教学不仅需要关注传统的技能训练, 还应融入时代发展的要求, 培养具有创新精神、综合素质和全球视野的高素质音乐人才。高校单簧管教学的核心要求在于培养学生扎实的基础技巧、较强的艺术表现力以及创新能力。在新时代的背景下, 单簧管教学不仅要注重演奏技巧的训练, 还要关注学生综合素质的发展和跨学科能力的培养。在基础知识上, 学生需要掌握正确的气息控制、指法技巧、音准和节奏感等基础技能。这些基本功是学生进入更高艺术表现层次的基础, 是任何优秀单簧管演奏者必须具备的核心能力。与此同时, 单簧管不仅是一种技术性乐器, 更是表达情感和艺术思想的重要工具。高校单簧管教学

(稿件编号: SE-25-2-1015)

通讯作者: 李開鹏 (1985-), 性别: 男, 民族: 汉族, 籍贯: 甘肃省张掖市, 学历: 硕士研究生, 职称: 副教授, 研究方向: 单簧管演奏, 单簧管教学, 管乐作品排练, 室内乐排练。

基金项目: 2024 年教育部产学研合作协同育人项目, 《新时代高校单簧管数字化教学实践基地建设》研究成果, 项目编号: 2410222510。

要求学生在掌握技术的同时,能够通过音色变化、力度控制和情感表达,传达作品的内涵,要求教师在教学过程中,不仅教授技巧,还要帮助学生提升音乐理解力和情感表达能力。

单簧管作为一种技术要求较高的乐器,学生需要掌握扎实的基本功,包括音准、气息控制、指法、运指技巧等基础技能,在新时代的教学中,除了加强传统技法的训练,还应根据学生的不同发展需求,注重多样化的技巧培养。例如,在演奏现代音乐作品时,学生需要掌握更多的演奏技巧,如极限音域的控制、特殊音效的运用等。新时代高校单簧管教学应着眼于学生整体艺术素质的培养,注重其音乐表现力、艺术理解力和审美能力的提高,通过经典曲目的演奏、名家作品的分析、音乐理论的学习等多种形式,帮助学生提高音乐的表现力与艺术感染力。与此同时,高校应结合社会需求,搭建实践平台,鼓励学生参与更多的实地演出、录音和创作等实际工作,通过与其他学科如音响技术、音乐制作、舞蹈等领域的合作,拓展学生的综合能力和创新思维,且新时代高校单簧管教学应注重培养学生的全球视野,鼓励学生了解和学习世界各地的音乐文化与演奏风格。教师可以组织学生参与国际音乐交流、比赛及合作项目等,提升学生的国际竞争力和文化认同感。在知识更新日新月异的时代,单簧管教学不仅仅是技能的传授,更要注重培养学生的终身学习意识和自主学习能力,高校应鼓励学生通过多种方式拓展知识面,利用网络资源、参加大师班、听取专家讲座等途径提升自我。

二、新时代高校单簧管教学实践基地建设的价值

(一) 提升学生实践能力和演奏技巧

单簧管作为一种技术要求较高的乐器,其教学不仅仅依赖于理论知识的传授,更需要通过大量的实践训练来增强学生的演奏技巧。然而,传统的单簧管教学往往注重课堂内的理论讲解和技巧训练,缺乏真实演出和实践操作的机会,这限制了学生的成长空间,通过建立单簧管教学实践基地,可以为学生提供真实的演奏环境,使其在演出、排练、录音等实际场景中进行技能的锤炼。

在实践基地中,学生可以定期参与各类演出和排练活动,面对观众和专业评审,能够更好地锻炼自己的舞台表现力,提升演奏的精准度与表现力,实践基地还可以邀请专业演奏家进行大师班教学,学生可以在实际教学中直接向专家请教、学习先进的演奏技巧与艺术表现方式,从而加速技术水平的提升。通过不断的实践与反馈,学生的技术能力和艺术修养能够得到全面的锻炼和提升。

(二) 推动教学内容和模式的创新

随着时代的发展和音乐教育的不断进步,高校单簧管教学的内容和模式需要不断创新,才能适应新的教学需求和社会发展的要求。传统的教

学模式往往偏重于单纯的技巧训练和理论知识的灌输,忽视了学生的综合能力培养。而单簧管教学实践基地的建设为教学模式创新提供了平台,通过实践与理论相结合,可以探索出更加多元化的教学方式,推动教学内容的丰富化和教学方法的创新。

教学实践基地可以结合现代音乐和传统音乐的教学需求,引入更多元化的曲目和演奏形式,可以引导学生演奏不同风格和类型的单簧管作品,如现代流行音乐、跨界音乐作品等,拓宽学生的音乐视野。其次,实践基地的建设促进了跨学科合作,单簧管的教学不再局限于乐器演奏技巧,而是与音乐制作、录音、舞台设计等多个领域结合起来,学生在参与各类项目时,可以接触到音乐创作、音响技术、舞台调度等内容,这有助于培养学生的综合素质和创新思维,推动学生更好地适应未来音乐行业的多样化需求。

(三) 加强校内外资源的整合与合作

高校单簧管教学实践基地不仅局限于校内的教学资源,还应注重校外资源的整合与合作,建立与社会、行业以及艺术团体的合作机制,所构建的合作模式可以帮助学生接触到更广泛的实践平台和演出机会,增强学生的社会适应能力和职业素养。具体而言,通过与本地交响乐团、室内乐团以及各类艺术团体的合作,实践基地为学生提供了定期的演出机会,学生可以在实际演出中感受到音乐的现场氛围,提升表演技巧和临场应变能力。此外,实践基地还可以与音乐会、音乐节等活动进行对接,为学生提供展示自我和交流学习的平台。与国际音乐学院的合作也是一个重要方向,通过与国内外顶尖音乐教育机构的交流与合作,学生可以学习到先进的演奏技巧和教学理念,扩展国际视野。此外,校外的社会实践资源,如与音乐制作公司、音响设备公司等合作,也能为学生提供更多的实践机会,合作不仅能够增强学生的实际操作能力,还能够帮助学生在就业市场中积累人脉资源,提高毕业后的就业竞争力。

三、新时代高校单簧管教学实践基地的建设策略

(一) 构建完善的实践平台和设施

完善的实践平台不仅要提供单纯的演奏空间,还要为学生的多元化发展提供支持,实践基地应配备足够数量的高标准单簧管练习室和排练厅,开设的练习室应具备良好的隔音效果和舒适的学习环境,以便学生能够专心练习,排练厅需要具备足够的空间,支持大规模的合奏排练,模拟乐团的演奏场景。除了基础设施外,还应配备高质量的音响设备、调音设施以及一流的单簧管乐器,以便学生能够在最佳的条件下进行训练和演奏。

现代音乐教育不再仅限于演奏技巧的训练,音响技术和录音制作已成为音乐教育的重要组成部分。实践基地应配备先进的录音室和音响设备,帮助学生掌握基本的音响操作和录音技巧,提升

学生的音乐创作能力。此外, 录音和音响平台能够为学生提供作品录制、剪辑等实际操作的机会, 使其能够真正理解音乐作品的制作过程。与此同时, 实践基地应设有跨学科合作区, 如与舞蹈、戏剧、美术等学科的联合教室和实验室, 设计的区域可以作为学生展示和表达创意的平台, 尤其是在跨艺术形式合作课程中, 学生可以在不同艺术形式的融合中找到新的创作灵感, 提升学生的综合艺术素养。

(二) 加强校企合作, 拓宽实践渠道

校企合作是单簧管教学实践基地建设的重要组成部分, 它有助于将学校的教学资源与社会的实际需求对接, 拓宽学生的实践渠道, 提升学生的社会适应能力和就业竞争力, 在新时代的单簧管教学中, 校企合作的核心目标是通过外部资源的引入, 提供更多真实的实践平台, 帮助学生更好地融入社会艺术环境。

高校可以与本地的交响乐团、室内乐团、音乐厅等艺术团体建立长期合作关系, 为学生提供丰富的演出和实习机会。通过定期参与这些团体的排练和演出, 学生可以体验到与专业演奏家共同工作的过程, 了解音乐产业的运作方式, 提升自己的演奏水平和职业素养。此外, 学生还可以通过这些机会结识业界人士, 拓宽自己的人脉网络。现代音乐教育不仅局限于演奏技巧的培养, 音响技术和音乐制作已成为音乐教育的重要组成部分, 高校可以与音响公司、音乐制作公司等合作, 开展实习、工作坊等活动, 为学生提供实际的音响操作、音乐制作、混音等经验。通过与行业的合作, 学生不仅能够提升音乐创作的技术能力, 还能深入了解音乐制作的流程 and 市场需求。与此同时, 高校可以通过与国际知名音乐学院、艺术节等组织的合作, 推动学生参与国际比赛、学术交流、海外演出等活动。这种国际交流不仅能够提升学生的演奏技巧和艺术眼界, 还能够帮助学生建立国际化的职业发展平台, 增强未来就业的竞争力。

(三) 优化教学内容与课程体系

在新时代背景下, 单簧管教学需要在内容和课程设置上不断创新, 以适应学生个性化发展的需求, 完备的教学体系应包括基本功的训练、艺术修养的培养以及综合素质的提升。单簧管教学不仅仅是技巧训练, 更是艺术素养的培养, 所构建的课程体系应包括演奏技巧与艺术表现相结合的内容。例如, 基础的演奏技巧课程应涵盖音准、气息控制、指法等基础内容, 而在提高演奏水平的同时, 应通过不同风格的作品分析和表演课程, 提高学生的音乐理解力、表现力和审美能力。通过对不同流派、不同作曲家的作品进行分析与演绎, 帮助学生培养音乐的情感表达能力。除了基础的演奏课程外, 实践基地应提供多样化的课程选择。例如, 可以开设音乐创作、室内乐演奏、跨学科合作课程、音乐制作等课程, 培养学生的多方面能力。

一方面, 教学应更加注重个性化, 根据学生的兴趣和发展方向设置选修课或小班授课, 使学

生能够根据自己的需求选择适合的课程, 发展其独特的艺术风格。另一方面, 实践基地可以通过设置课外研究项目、鼓励学生参加创作比赛、组织音乐沙龙等形式, 激发学生的创造力和探索精神。此外, 借助现代科技手段, 可以设置在线学习平台、开放式课程等, 让学生能够随时随地获取知识, 鼓励学生进行自主学习与实践。

(四) 完善师资队伍与教学管理

高校应通过引进国内外知名的单簧管演奏家和教学专家, 提升教学水平, 在此基础上应定期组织教师进行进修、学术交流和技术研讨, 帮助学生更新教育理念、掌握新的教学方法, 且教师不仅要具备扎实的专业知识和演奏技巧, 还应具备创新精神和跨学科的教学能力。

首先, 实践基地需要建立完善的教学管理制度, 对教学过程进行实时监督和评估, 定期评估教师的教学质量、学生的学习成果, 并通过学生反馈、同行评审等多种方式, 了解教学效果, 及时进行调整。并且应为学生提供丰富的课外活动和社会实践机会, 鼓励学生自主学习和创新探索, 为其提供更多展示自我和与社会接轨的机会。其次, 单簧管教学不仅是教师传授知识的过程, 也是师生互动和合作的过程。教学管理应建立起有效的沟通机制, 鼓励教师与学生之间的多层次互动。

四、结语

新时代高校单簧管教学实践基地的建设, 是顺应音乐教育发展趋势、满足社会需求的重要举措。通过整合优质资源、推动教学改革, 实践基地不仅能够为学生提供全面的专业训练, 还能培养其创新能力和综合素质。无论是通过建设完善的教学平台和设施、加强校企合作拓宽实践渠道, 还是优化课程体系与教学内容、完善师资队伍与管理机制, 实践基地都在助力高校单簧管教学向更高水平迈进。通过这些举措, 单簧管教学实践基地不仅为学生提供了更丰富的学习体验与成长机会, 也为其未来进入音乐行业和艺术领域打下坚实的基础。

参考文献:

- [1] 刘畅. 高校美育浸润视角下线上线下模式教学改革——以单簧管课程为例[J]. 教育教学论坛, 2024, (33): 75-78.
- [2] 何佩隆. 单簧管演奏在高校音乐教学实践中的应用研究[J]. 陕西教育(高教), 2024, (08): 91-93. DOI:10.16773/j.cnki.1002-2058.2024.08.029.
- [3] 董乐晨. 中国单簧管作品在高校教学实践中的应用研究[J]. 大众文艺, 2023, (02): 147-149.
- [4] 李丽丹, 张延春. 音乐表演专业校外实践基地建设及产教融合之探索[J]. 黄河之声, 2018, (13): 143. DOI:10.19340/j.cnki.hhzz.2018.13.111.
- [5] 田昀艳. 综合性大学音乐专业学生艺术实践能力提升的研究与实践[J]. 音乐创作, 2018, (06): 180-181.
- [6] 包洋. 音乐艺术院校实践教学平台构建研究[J]. 黑龙江教育学院学报, 2014, 33(05): 68-71.