

关于高校管乐团音乐演奏审美创新的思考

刘龙

私立华联学院

摘要：高校管乐团作为一种集合了管弦乐器和铜管乐器的音乐团体，具有丰富的音色和表现力。在音乐演奏中，高校管乐团扮演着重要的角色，不仅为观众带来美妙的音乐享受，也是培养音乐人才的重要平台。然而，随着社会的发展和观众审美的变化，传统的音乐演奏方式已经不能完全满足观众的需求。因此，高校管乐团需要进行音乐演奏审美的创新，以适应时代的需求。本文通过对高校管乐团音乐演奏审美创新的思考，分析了其在音乐表演中的重要性，并探讨了如何进行创新以提升演奏质量和观赏效果，以期为相关人员提供参考。

关键词：高校管乐团；音乐演奏；审美创新；思考

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.04.079

一、高校管乐团音乐演奏审美创新概述

随着社会的发展和人们审美观念的变化，高校管乐团音乐演奏也在不断进行审美创新。审美创新是指在保留传统基础上，通过创造性的手段，使音乐演奏更加富有个性和创意，以满足现代观众的审美需求。下面将从音乐选择、演奏技巧和舞台表演三个方面来概述高校管乐团音乐演奏的审美创新。

首先，音乐选择是高校管乐团音乐演奏中的重要环节。传统的管乐团演奏曲目多以古典音乐为主，如贝多芬、莫扎特等作曲家的作品。然而，现代观众对音乐的需求已经发生了变化，其更加喜欢听到与时俱进的音乐作品。因此，高校管乐团在音乐选择上进行了创新，引入了流行音乐、电影原声等现代元素，使演奏曲目更加多样化，更能吸引观众的兴趣。

其次，演奏技巧也是高校管乐团音乐演奏中的重要创新点。传统的管乐团演奏注重技巧的完美表现，追求音乐的精确度和准确性。然而，现代观众对音乐演奏更加注重情感的表达和个性的展示。因此，高校管乐团在演奏技巧上进行了创新，注重音乐的情感表达，通过音乐的细腻演绎和个性化的演奏风格，使观众更能感受到音乐的魅力^[1]。

最后，舞台表演也是高校管乐团音乐演奏中的重要创新点。传统的管乐团演奏注重音乐的呈现，演奏者多以静态的形式出现在舞台上。然而，现代观众对音乐演奏更加注重视觉的享受和舞台的互动性。因此，高校管乐团在舞台表演上进行了创新，注重舞台的布置和演员的动作，通过舞台的变化和演员的互动，使观众更能融入音乐的氛围，增强音乐的感染力。

综上所述，高校管乐团音乐演奏在音乐选择、演奏技巧和舞台表演等方面进行了审美创新。这种创新不仅满足了现代观众对音乐的需求，也使得高校管乐团音乐演奏更加富有个性和创意。相信随着时间的推移，高校管乐团音乐演奏的审美创新将会不断发展，为观众带来

更多惊喜和享受。

二、高校管乐团音乐演奏审美创新的重要性

高校管乐团作为一支重要的音乐团体，在音乐演奏中的审美创新具有重要的意义。审美创新是指在音乐演奏中，通过创造性的方式，使音乐作品更加富有个性和艺术感，从而提升观众的审美体验。以下将从几个方面探讨高校管乐团音乐演奏审美创新的重要性。

首先，审美创新能够丰富音乐作品的表现形式。传统的音乐演奏往往依照固定的模式进行，缺乏新颖和创造性。而通过审美创新，高校管乐团可以在演奏中加入新的元素和技巧，使音乐作品更加多样化和丰富。例如，可以通过改变演奏的速度、音量、音色等方面，使音乐作品呈现出不同的风格和情感，从而吸引观众的注意力，提升演奏的艺术性^[2]。

其次，审美创新能够激发音乐家的创造力和表现力。高校管乐团的成员通常都是音乐专业的学生，学生具有较高的音乐素养和技巧。通过审美创新，学生可以在演奏中展现自己的才华和个性，发挥创造力，使音乐作品更加生动和有趣。这不仅能够提高音乐家的演奏水平，还能够培养学生的艺术修养和表现力，为学生未来的音乐事业打下坚实的基础。

再次，审美创新能够推动音乐文化的发展和传承。随着社会的进步和发展，人们对音乐的需求也在不断变化。传统的音乐演奏方式已经不能完全满足观众的需求，需要通过审美创新来适应时代的变化。高校管乐团作为音乐文化的传承者和创新者，应该积极探索新的演奏方式和风格，推动音乐文化的发展和传承。只有不断创新，才能使音乐文化焕发出新的生机和活力。

最后，审美创新能够提升高校管乐团的影响力和竞争力。在当今音乐市场竞争激烈的情况下，高校管乐团需要通过审美创新来与其他音乐团体区别开来，吸引更多的观众和支持者。只有在演奏中展现出独特的风格和个性，才能够在众多音乐团体中脱颖而出，获得更多的

关注和认可。因此，审美创新对于高校管乐团来说是至关重要的，其不仅能够提升演奏的艺术性，还能够提高团队的竞争力和影响力^[3]。

综上所述，高校管乐团音乐演奏中的审美创新具有重要的意义。其能够丰富音乐作品的表现形式，激发音乐家的创造力和表现力，推动音乐文化的发展和传承，提升团队的竞争力和影响力。因此，高校管乐团应该积极探索和实践审美创新，为观众呈现更加精彩和独特的音乐演奏。

三、高校管乐团音乐演奏审美创新存在的问题

（一）缺乏统一的技术规范和风格

管乐团的音乐演奏需要有一定的技术和风格要求，这是保证音乐演奏水平和审美的前提。但是，在许多高校管乐团中，存在着技术规范和风格不统一的问题。一些乐团成员可能过于注重个人技巧的表现，而忽略了团队协作和风格的整体性；另一些成员可能因为技术不足或对音乐理解不足，导致演奏效果不佳。这些问题都会影响乐团的整体水平和审美效果。在技术规范方面，许多乐团成员可能缺乏对管乐演奏的基本规范和技巧的掌握。例如，音准、音色、节奏等技术要素的掌握程度不一，导致演奏整体上不够统一。此外，管乐团的乐器种类繁多，不同的乐器有其特殊的技术要求和演奏方法。如果乐团成员没有充分了解和掌握自己演奏的乐器，就会影响乐团的演奏效果和审美价值。在风格方面，不同的音乐作品有着不同的风格和表现方式。如果乐团成员对音乐作品的理解不够深入，就会影响其对作品风格的把握和表现，一些乐团成员可能过于追求个人技巧的表现，忽略了作品的整体风格和情感表达，导致演奏效果不够统一和协调。

（二）缺乏深度的艺术理解

音乐是一种艺术形式，不仅需要高超的技巧，还需要深刻的艺术理解。然而，在许多高校管乐团中，存在着成员对音乐作品的理解不够深入的问题，这可能是由于成员们在排练中只注重演奏技巧和节奏，而忽略了音乐作品的情感表达和艺术内涵。这样的演奏，即使技巧再高超，也会缺乏灵魂和感染力，难以引起听众的共鸣和赞赏。

（三）缺乏多样的音乐元素和风格

管乐团的音乐演奏应该是多元的，融合了多种音乐元素和风格的艺术表达。然而，在许多高校管乐团中，存在着音乐元素和风格单一的问题，这可能是由于乐团成员的音乐背景相对单一，缺乏多样性和创新性。因此，乐团的音乐演奏缺乏新鲜感和独特性，难以满足不同听众的审美需求，也难以在音乐领域中获得更高的认可度^[4]。

（四）缺乏足够的排练时间和资源

音乐演奏需要不断的排练和磨合，只有足够的时间和资源投入，才能提高演奏水平和审美效果。然而，在许多高校管乐团中，存在着排练时间和资源不足的问题。这可能是由于成员们平时忙于学业和生活，难以抽出足够的时间进行排练；另一方面，乐团的资源投入也不足，如乐器维护、场地租赁等需要一定的经费支持。这些因素都制约了高校管乐团的音乐演奏水平和审美创新的发展。

四、高校管乐团音乐演奏审美创新优化策略

（一）建立统一的技术规范和风格要求

（1）定期进行技术培训和规范指导：在每个学期或每个排练周期中，安排一定的时间用于技术培训和规范指导，帮助乐团成员提高自己的演奏技巧和规范性。

（2）加强乐器的技术训练：针对不同的乐器，制定详细的技术训练计划，帮助乐团成员充分了解和掌握自己演奏的乐器特性和技术要求。

（3）定期进行风格训练和作品解读：在排练前或排练过程中，安排一定的时间用于风格训练和作品解读，帮助乐团成员理解音乐作品的风格和内涵，提高演奏的整体协调性和审美价值。

（二）加强艺术理解的培养和引导

为了提升演奏的艺术表现力，高校管乐团应该加强对音乐艺术的理解和欣赏。这可以通过组织音乐欣赏课程、参观音乐会和邀请专业音乐家进行指导等方式来实现。通过深入了解音乐作品的背景、风格和情感表达，演奏者可以更好地理解音乐的内涵，从而更好地表达音乐的情感。

（1）增加艺术理论知识的学习：通过举办艺术讲座、音乐理论课程等方式，增强乐团成员的艺术理论知识，帮助其更好地理解音乐作品的内涵和艺术价值。这包括对音乐史、音乐结构、曲式分析等方面的了解，以及与音乐相关的文化、历史和社会背景知识。

（2）强化音乐作品的分析和解读：在排练中，指导教师可以通过分析音乐作品的创作背景、曲式结构、旋律特点等方面，帮助乐团成员深入理解作品的艺术特点和情感表达。这有助于成员更好地把握作品的情感内涵和表现方式，从而提高演奏的感染力和艺术价值。

（3）提高乐团成员的文学修养和艺术鉴赏能力：通过阅读文学作品、欣赏艺术展览等方式，提高乐团成员的文学修养和艺术鉴赏能力，帮助其更好地把握音乐作品的情感表达和艺术内涵。这可以帮助其更好地理解音乐的情感语言和表现手法，从而在演奏中更加准确地表达作品的情感和艺术价值。通过以上措施，可以提高高校管乐团的音乐演奏水平和审美效果，展现出乐团

成员的技巧和艺术魅力，为听众带来更加精彩的音乐盛宴^[5]。

（三）引入多样的音乐元素和风格

（1）扩大演奏曲目的范围：教师选择不同时期、不同风格、不同民族的音乐作品，增加演奏曲目的多样性。这不仅可以满足不同听众的审美需求，也可以拓展乐团成员的音乐技巧和表现能力。例如，教师可以引入古典、现代、爵士等多种音乐元素，丰富乐团的音乐表达。在引入古典音乐元素时，可以选择巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期等不同时期的作品，感受不同时期的音乐风格和表达方式。同时，也可以引入现代音乐作品，如电影配乐、流行歌曲等，增加乐团的音乐表达和创新性。

（2）引入新的音乐元素和风格：关注新兴的音乐元素和风格，如世界音乐、电子音乐等，将其融入管乐团的演奏中。这可以增加演奏的创新性和吸引力，也可以拓展乐团成员的音乐视野和个人发展。例如，教师可以借鉴世界音乐的节奏和音色，将其与管乐器的特点相结合，创新出新的音乐风格，可以尝试将民族乐器融入管乐团的演奏中，如中国的二胡、古筝等，增加音乐元素的多样性和独特性。同时，也可以将电子音乐元素与管乐器的特点相结合，创新出新的音乐风格，如电子管乐曲、音效与管乐的融合等。

（3）加强与其他艺术形式的交流与合作：与舞蹈、戏剧等其他艺术形式进行合作与交流，借鉴其表现方式和元素，丰富管乐团的演奏形式和风格。例如，教师可以与舞蹈团合作，创作出音乐与舞蹈相融合的表演作品，展现出独特的艺术风格，也可以与戏剧团合作，创作出音乐与戏剧相融合的表演作品，增加音乐的情节性和情感表达。

（4）增加成员的音乐背景多样性：鼓励具有不同音乐背景的成员加入乐团，如学习古典音乐的成员、学习流行音乐的成员等，这样可以增加乐团成员的音乐背景多样性，促进音乐元素的交流和融合。

（5）加强音乐理论教育：定期开展音乐理论课程，帮助成员深入理解音乐元素和风格，提高音乐表达和创新能力，教师可以开展音乐史、曲式分析等课程，帮助成员了解不同时期、不同风格的音乐作品的结构和特点。

（6）培养成员的跨学科能力：鼓励成员学习其他艺术相关的学科，如舞蹈、戏剧、绘画等，帮助成员更好地理解其他艺术形式的表现方式和元素，将其融入管乐团的演奏中，丰富演奏形式和风格。

（四）合理安排排练时间和资源

（1）合理安排排练时间：根据成员们的学业和生

活安排，制定合理的排练时间表，确保每个成员都能有足够的时间参加排练。同时，教师也可以通过线上排练、分声部排练等方式，提高排练效率，设立排练时间段，让成员根据自己的时间安排选择适合自己的时间段，确保每个人都有机会参加排练。

（2）加强资源投入：争取学校和社会的支持，增加对乐团的资源投入，如提供更好的乐器维护、场地租赁等条件。同时，也可以通过举办音乐会、接受社会捐赠等方式，增加乐团的经费来源。教师可以向学校申请增加对乐团的经费支持，或者联系社会上的赞助商提供资金或物资支持^[6]。

（3）提高乐团成员的积极性：通过开展音乐比赛、音乐节等活动，提高乐团成员的参与热情和积极性，这可以促进成员之间的交流和合作，提高演奏水平。

总之，高校管乐团音乐演奏审美创新优化策略需要建立统一的技术规范和风格要求，加强艺术理解的培养和引导，引入多样的音乐元素和风格，以及合理安排排练时间和资源。通过这些策略的实施，可以提升演奏水平，创新审美体验，为观众呈现更加精彩的音乐演奏。

结语

综上所述，高校管乐团音乐演奏审美创新是一个不断探索和实践的过程。通过引入新的音乐元素、采用创新的演奏方式和注重舞台表演，高校管乐团可以实现音乐演奏审美的创新，提升演奏质量和观赏效果。同时，高校管乐团也应该注重培养音乐人才的综合素质，提高其音乐表演能力和创新意识，为音乐演奏审美的创新提供更多的可能性。

参考文献

- [1] 朱玉龙. 关于对高校管乐团基础训练的思考与探索[J]. 艺术评鉴, 2021(21): 140-142.
- [2] 付旭东. 高校管乐团日常排练中存在的问题及应对策略研究[J]. 艺术家, 2021(07): 100-101.
- [3] 蒋佳良. 高等师范院校“一专多能”型器乐教学人才培养“新模式”探究[J]. 艺术评鉴, 2021(10): 137-139.
- [4] 王小晶. 中小学零基础管乐团的建设与训练策略[J]. 新课程, 2021(17): 237.
- [5] 刘天野. 新媒体时代高校管乐团的组建与管理研究——评《新媒体音乐编辑与传播》[J]. 中国广播电视学刊, 2021(04): 133.
- [6] 赵丹, 李蕊. 综合类高校管乐团训练与提高探究[J]. 戏剧之家, 2021(08): 94-95.