

职业院校器乐组合课程的探索与实践

郭鸿瑜

南昌职业大学

摘要：职业院校音乐表演专业的器乐相较于钢琴、声乐专业有着显著的劣势，如专业人数少、专业能力普遍较低等问题，巧妇难为无米之炊，这就导致了国家音乐表演专业标准规定核心课程中的器乐组合类课程在教学中教学进行难的窘境。面对这类问题我们在课程教学中从目标、设置、模式、考核四方面对器乐组合课程进行实践探索。

关键词：职业院校；器乐组合；器乐合作；音域表演；课程改革

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.07.241

引言

艺术学科是高校教育中的重要组成部分，它承载着化人、美人的功能，习总书记指出：“要把文艺队伍建设摆在更具突出的重要位置，努力造就一批具有影响的各领域文艺领军人物，建设一支宏大的文艺人才队伍。文艺是给人以价值引导、精神引领、审美启迪的。”音乐学科是艺术学科中的一项重要分支内容，音乐表演是高校音乐学科教育的核心内容，涉及器乐组合、数字音乐制作、器乐演奏等多种音乐表演专业课程，而器乐组合是大多数学校音乐表演专业的核心课程，职业院校培养的是技术技能型人才，与普通高校有显著差异，随着国家各行各业全产业链的升级转型，对技术技能型人才的需求日益旺盛，在文化艺术相关领域对于各层次人才的需求也随之水涨船高，学生实践综合能力与对岗位的适应能力的培养也就成了该课程着重关注的对象，对于相关专业课程如器乐组合的教学实践模式重构就显得

尤为迫切，本文基于南昌职业大学音乐表演专业的器乐组合课程进行探索实践。

如何将器乐组合这类实践课程教学模式根据实际情况进行重构以顺应时代发展，适应当下产业升级带来产业链高速发展的社会技术技能人才需求？本文结合各高校类似课程的教学情况，加之自身在这类课程中的教学经验以及实践探索对课程目标、课程设置、课程模式进行革新探索。

一、器乐组合课程在各类高校开设的现状^[2]

普通高校中如专业音乐学院的上海音乐学院民族/管弦乐器演奏方向主干必修课室内乐；师范大学的湖南师范大学音乐表演专业的专业选修课合奏；综合性大学的中山大学音乐表演专业的专业核心课室内乐训练以及南昌大学音乐表演专业的专业平台课室内乐，详细信息如下表1；

表1（数据来源于学校官网的人才培养方案）

学校名称	总学分	总课时	周学时	学期数
上海音乐学院	12	216	2	6
湖南师范大学	2	64	2	2
中山大学	6	216	2	6
南昌大学	10	320	4	5

这些高校的此类课程都是以各类室内乐重奏为主，如钢琴三重奏、弦乐四重奏、管乐五重奏，民族器乐各类重奏等，演奏的内容是各时期有代表性的重奏作品，课程开设时间都较长，作为专业核心课的都在200学时以上。他们的学生都有较好的器乐底子，课程中主要训练学生扎实的室内乐等器乐组合的演奏基础和相互配合协调能力以及在此基础上对于作品内部情感的演绎能力，但是职业类学校的情况不同。

笔者自2018年在南昌职业大学工作起一直担任器乐组合课程的教师，从自己是一名室内乐课程的学生到

一名器乐组合课程的老师，对于这门课有比较深刻的了解。对于历年职业院校音乐表演班各专业人数比例中，声乐学生占比最高，各年基本维持在60%以上，钢琴能占20%-30%，器乐最少，基本维持在10%。所以一个班级的平均算40个学生，每年一个班器乐专业学生也就个位数。器乐学生普遍学习时间在1年左右，钢琴的较好，平均能在5年左右，以上是高职院校面临的共性问题^[1]，这使得职业器乐组合的教学面临着诸多问题，如班级器乐学生人数少；器乐学习时间短；同时由于一专多能的要求，各类核心课、拓展课中实践课并不少，但相互间

又缺乏联动,能够真正能培养学生横向应用能力的课程或者教师不多,这导致课程缺乏教学基础,教学目标也变得模糊,这是职业学校音乐专业的常态,要想让器乐逐步好起来就必须有好的授课,要改变这种状况,面对这样的情况笔者在6年多的时间里有过很多尝试。

二、器乐组合课程实践

(一) 课程目标的转变

从培养学生提高协同合作演绎作品的的能力转向培养学生拥有组织各类场景器乐组合进行舞台表演的能力,要想让教学更加有效就必须明确教学目标。

正如前面提到的学校的器乐组合课程,培养的是学生对作品的演绎能力,各类器乐组合形式下的表演中各件乐器相互协调配合,扬长避短、各取所长充分发挥各自乐器的独特性能,使得相互间在音乐上碰撞出别样的火花,带来不一样的试听感受,在这样的课程中学生可以不断提高其演奏能力,更能培养学生之间的配合默契,提升舞台表演实践能力与音乐鉴赏能力。我们的器乐课程在面对教学中的问题,根据专业对行业,课程对岗位,针对国家发布的专业标准中明确的面向岗位,瞄准目标岗位,对课程目标进行调整,既然学生水平较低,根本不好较为有效的根据以往的课程教学目标进行各时期的经典作品演奏学习,于是转向培养学生针对各类器乐组合实用场景组织舞台表演的能力。将来学生遇到的场景可能就如我们器乐组合教师遇到的情况一样,甚至更加糟糕。

(二) 课程设置的重构

南昌职业大学以国家职业音乐表演专业标准为参照制,并根据校企合作企业的意见结合学生情况以及本地特色制定了人才培养方案,建立了围绕主专业为中心设置了从专业基础理论到专业核心实践技能的课程体系,让学生在一专的强力推动下带动其他课程理论基础与实践能力的提升;同时围绕数字音乐制作、声乐舞台、器乐舞台表演、舞台应用四个岗位专业方向建立的班级重组小班式的综合实践课程体系,共享理论基础课程,利用兴趣培养“多能”,并围绕兴趣技能继续带动扩展综合实践能力。另一方面在器乐组合实践课程安排上我们采取全年级同类课程(器乐实践类)在班级、时间、老师、横向打通,既将同一年级的几个班安排在同一点,然后把所有班级中器乐、声乐、钢琴的学生重新分组,再安排相应班级相应专业的老师。并引入校企合作,深耕本课程,根据国家发布的职业院校音乐表演专业标准中的培养目标、面向岗位(群),结合专业课程,主要职业类别为歌唱演员(2-09-02-07)、民族乐器演

奏员(2-09-02-09)、外国乐器演奏员(2-09-02-10),瞄准目标进行课程设置,集中学生、时间、专业、充分利用优势教师资源培养学生对岗位的适应能力。

(三) 教学模式的革新

在我们近些年的教学中逐步让器乐组合成为课程组研讨、多教师参与、不同教学地点授课、跨课程、紧贴就业专业核心需求的技能综合应用课程。主要目标是让学生通过课程的学习掌握较快速的组织排练指导如两人、三人等多人常用各类型的器乐组合进行舞台演出的能力,包括如民族、古典、戏曲、流行、红色经典等风格的掌握以及曲目的积累;器乐组合最基本的编配(移植)逻辑;对各类常见乐器演奏法的了解,包括加入新的教具,如乐队琴;具备对一些常用器乐组合作品的分析诠释能力以及排练组织能力等,经过几个学期的课程形成课程学生导演作品音乐会,并且形成课程结课小册子。

1. 课程模块介绍

本课程是以风格进行分类展开的,所以《器乐组合》共有五个模块,分三个学期教授完成。其中五个模块,分别对应古典音乐(巴洛克、古典、浪漫)、民族、红色经典、流行,打击乐。从以上五个模块经典代表作品进行详细的讲解剖析与实践;让学生在一段时间内尽可能地多的体验五个模块音乐的人文与审美,掌握各个模块中的音乐风格、特点,尽可能多的掌握各类风格以应对不同岗位场景的需求。同时培养学生能够独立的较为快速的组织编配(移植)诠释与排练进行舞台表演的能力。从具体作品入手,将各个作品设定为一个个任务,进行作品积累,每个作品主要从四个方面进行展开:

(1) 作品中所包含的专业知识点(作品历史文化背景、结构、特色技法等)

这一模块是将学生在课程体系中的基础理论课进行应用,在常年的器乐教学过程发现,虽然在学生的课程中有如音乐史、曲式学、基本乐理、艺术概论等课程,但是那些课程也就仅限于课堂中,出了大课课堂,由于现在的生活条件等原因不太懂得珍惜知识,在没有老师带的情况下学生自己根本不会有意识去使用他们,哪怕是在自己的专业课中,只知道要把技术练好,其他的都不在乎。这种情况是目前普遍存在的,所以在器乐组合这类实践课程中在老师的带领下让学生主动积极地去使用所学理论知识在课堂中动手写本任务所学作品的历史背景、结构等,在老师的引导下充分了解作品,并将本模块的内容编入课程结课小册子,让学生的付出有着落。

(2) 乐曲的编配(移植)(二、三、四、多人)

在将来的学生工作的环境中也会遇到诸如乐手技术不高、水平参差不齐、无合适乐谱等问题。面对乐谱没有条件更换合适的、更好的乐手的情况下唯一的办法就是更改乐谱。这就需要学生有一定的编配或者移植能力,要让学生在一定理论水平的基础上掌握现代制谱等辅助软件对乐谱进行移植或者改编对于达到课程目标要求是其迫切需要掌握的能力。在学校音乐表演专业的课程体系中也相关课程对这一技能进行教学,但是同样由于缺乏明确的使用场景需要导致学生对于音乐编辑制作课程知识技能的应用仅限于课堂。

(3) 排练演奏处理讲解(音乐、演奏技巧、各声部常见问题以及解决办法)

对于作品在演奏中的问题这是原本之前的课程目标

需要重点解决的,在我们的课程中则是作为其中一部分,并且不是一味地追求要把作品排的多么优秀,只是尽力即可,毕竟乐手的能力不是组织者能短时间能改变的,当然针对教学中器乐基础薄弱的问题我们加入了乐队琴来提高教学活动的可行性,毕竟巧妇难为无米之炊,作为教学教具是非常有必要的。

(4) 舞台表演

作为组织者或者可以理解为电影中的导演角色,指导乐手以一个最好的状态表现音乐也是其重要任务,音乐表演专业除了音乐还有表演,需要学生有一定的表演基础,无论从脸部表情还是肢体动作,还是穿着打扮等都需要有较为专业的指导。

2. 课程安排

表 2

模块	课堂实践支撑	内容(任务)	学时
1. 课程整体介绍和器乐合奏概述	1. 多媒体教室 2. 数字音乐制作机房 3. 乐队排练厅 4. 小型音乐厅 5. 乐队琴	任务 1: 作品中所包含的专业知识点 任务 2: 乐曲的编配(移植) 任务 3: 排练以及演奏处理讲解 任务 4: 舞台表演	6
2. 古典			20
3. 民族			20
4. 红色经典			18
5. 流行			18
6. 打击乐			14

3. 课程组

器乐组合课程是将学生所学的基本乐理、试唱练耳、音乐史、曲式、和声、音乐编辑与制作等相关课程融合到一起的综合应用实训课程,所以对于教师的各方面的要求也会更高,同时学院针对这类实践课发文成立课程组,课程组由若干名相关专业教师组成,任命一名课程组组长对学生、课程、学院负责。

(四) 课程考核评价方式的转变

课程考核分为三块内容,分别是:1. 针对德育建立全课程通用的动态长线的考核机制,立德树人是教育的根本任务,根据德育的内容本课题需要制定德育考核评价参考标准以及制定一个可以实时动态处理四年长时间纵向的考核和全课程横向评价形成的海量数据的科学合理算法以模型,提供给所有课程共享学生的德育评价数据。2. 对于课程任务提交课程节課手册,让学生在各项任务中所用的无论是基础理论知识还是实践技能都以任务完成为线索以文字的形式按课程组制定的格式标准记录在手册,让学生的所有付出有积

极反馈,也起到激励作用。3. 课程学生组织实践作品音乐会。

结语

职业院校音乐表演专业教育是我国培养文艺工作者的重要组成部分,为顺应时代的发展,适应当下产业升级,产业链高速发展而带来对高素质、高标准、高质量的职业技术技能人才的需求,职业学校必须大力推进实训课程的改革,创新专业人才培养机制,对接文化产业培养能够快速适应岗位工作所需要的高素质音乐专业技术技能型人才。

参考文献

[1] 杜鹃. 高职院校器乐合奏的多元化发展[J] 当代音乐 2023(11) 46-48.

[2] 谭竺. 谈艺术高职院校器乐专业组合实训课程改革——以湖南艺术职业学院为例[J] 艺海 2021(12) 102-103.

基金项目: 教育部产学合作协同育人项目: 新文科视域下音乐表演专业人才培养模式与实践研究(课题编号: 230907267264306)。