

高中“随型”乐队训练实践策略

陈昀

广州市第八十六中学

[摘要]随着美育教学改革不断的深入发展,搭建美育活动平台、丰富学校美育实践工作,是美育工作重要的组成部分。校园乐队的建设是美育工作的一个重要分支点,“大美育”环境下,发展好校园乐队,有助于促进深化“美育”教育,提高学生的审美能力,活跃校园音乐文化生活。“随型”乐队是校园乐队中常见的演奏模式,但目前对它的创建、编创和教学等研究都微乎其微。笔者根据近几年的排练实践,针对“随型”乐队组建的思路和训练实践等不同策略进行理论探索和实践总结。本文主要分为四个部分:乐队创建、作品选择、作品编创和乐队训练策略。

[关键词]随型乐队; 乐队组建; 训练实践

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.267

高中音乐课程标准中提出“以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力”,“强调音乐实践,鼓励音乐创造”,“面向全体学生,注重个性发展”的相关要求。国家教育主管部门也提出了在开展教学活动中,将实践活动放在同等重要的位置上。近年来音乐教育地位不断攀升,越来越多的学生从小开始学习乐器,器乐教学随着音乐教学改革的持续深入,逐渐在音乐课堂和校园文化中得到普及,并成为音乐教育的有机组成部分。在以美育人、以文化人的“大美育”环境下,发展校园音乐文化,是提高学生的音乐审美能力,促进深化“美育”教育的有效途径。而校园乐队作为校园音乐文化中的重要支点,它是以演奏乐器为基础,通过重奏、合奏等艺术实践来培养学生参与、欣赏音乐的能力,是学校美育不可缺少的组成部分。

乐队一般分为西洋管弦乐队、中国民族管弦乐队、管乐队和混合乐队四种形式。前三种属于规范乐队,在中小学校的乐队中较为常见,它们大都编制齐全、规模较大、人数较多,一般创建都需要一定的人力和财力资源。混合乐队的创建则相对灵活,不受人力条件所限,它可根据表演的需要和具备的条件确立乐队的编制,它打破规范乐队的固定化器乐编制,而且能扬长避短的突破乐器编制不齐全的问题,是我国最流行的乐队形式。

“随型”乐队,是属于混合乐队一种类别,它可以根据现有乐手和乐器的实际出发构建,即通常所说的“有什么粮食做什么饭”。它既不是以西洋乐器或民族乐器为主体,也不是以电声乐器为基础,往往是什么都有一点,但又不齐全。“随型”乐队既能根据学生技术特点进行科学化编排,又能在配器法的理论支配下调整乐队音色,让乐队建设走进学校,它提高了校园艺术氛围,也能让每一位学生都有机会参与器乐实践,并在实际教学排练过程中,使学生加深对不同乐器的认识,培养和提高对不同音乐文化的认知,强化学生音乐素养的培养。这种培养和熏陶是“润物细无声”的,是能让学校学生整体的音乐内涵和普及率提高的一个手段,校园“随型”乐队的存在有其特殊的意义。因此,研究和解决“随型”乐队的编排和创建是很有必要。本人从2016年开始在高中校园中进行“随型”乐队编排,下面以相关的艺术实践浅谈“随型”乐队的排练和编配策略。

一、激发学生合奏兴趣,灵活创建随型乐队

多声部音乐的艺术世界是多彩的,在校园中,能将多声部艺术世界融入美育教学中,是促进美美与共的有效途径。学校的器乐社团,既可以丰富校园艺术文化,又可以为学生搭建一个互相学习、团队合作、展示自己的平台。对于有演奏才能的学生能加入乐队是一件非常美好的学生生涯回忆。激发学生的合奏兴趣是“随型”乐队创建的第一步,这样才有更多演奏才能的学生愿意加入到校园乐队中。

首先,在高一新生一入学时,与校团委合作组织一场校园乐队演出,邀请有志向加入校乐队的同学观看,从而激发同学们的合奏兴趣,然后采用自愿报名或班主任推荐相结合的方式进行初选报名;第二,根据学生报名表,开始征求意见,从兴趣出发,需做到不强求技术强的学生加入也不拒绝有兴趣却技术一般的学生加入;第三,加强在《音乐鉴赏》课中对演奏技术或乐队作品的介绍,同时,在《演奏》课程中发掘有演奏才能的同学,邀请他参与到乐队实践中。

由于“随型”乐队的艺术特性,正式加入到乐队中的成员或者演奏乐器的种类与计划创建的会有不同,因此,根据乐队种类和乐队编排等问题,分类分组进行创建。

二、因人设置编制,合理建构乐队框架

“随型”乐队创建最困难的问题是没有固定的编制形式,乐队结构基本都是因人设置。常见的问题有:乐队只有中低声部的管乐器,无法组合成传统的木管或铜管重奏;乐队中大部分都是高音乐器,没有和声性或低音乐器,无法组合成传统的现代乐队;乐队成员演奏技术参差不齐,导致声部不均。面对排练中出现的的关键性问题,本人遵循以下三大实践原则。第一,“随型”乐队组建不必拘泥于乐器的种类,适合就地取材,将演奏技术实力旗鼓相当的学生组织在一起,演奏大家喜欢的作品;第二,不需限制规模,基本的乐器存在既可组队,基本的乐器主要指旋律性较强的,小提琴、大提琴、手风琴、古筝、单簧管、长笛等;第三,重新编配作品,按学生演奏乐器的技术层次,分配主旋律、和声旋律和低音旋律。根据以上原则,针对声部、音质和演奏技术三个层面对乐队成员所具备的乐器做一个基本的编制设想,进行乐队框架构建,具体的实际策略如下。

首先,根据成员所具备的乐器按高、中、低和声色彩四个声部进行划分。比如西洋乐器中的小提琴、双簧管、小号为高声部;中提琴、长笛、单簧管和圆号为中声部;大提琴、倍低提琴、大管和号为低声部;钢琴、吉他还有鼓划分为和声色彩乐器。比如民族乐器中的高胡、竹笛、扬琴、琵琶、小阮为高声部;二胡、笙、中阮为中声部;大管和低音唢呐为低声部。第二,按音色上的共性和个性将乐器划分为软性、硬性和特性音色。如吹管乐器中双簧管的音色甜美富有表现力,但是音质容易突出,固为硬性音色的乐器,因此,会双簧管的乐队成员,主要担任木管五重奏的一员,或者担任乐曲的加花部分;如低音提琴,它的共鸣非常大,是整个乐队音响的基础,音色低沉,不突出,即可以运用在提琴重奏曲、爵士乐曲中,还可以替代木管乐器组的大管运用到木管重奏中,因此它属于软性音色的乐器。另外,特性乐器一般用在主要旋律上,它一般不与软性乐器相结合,会显得突兀。以西洋乐器为例,软性乐器主要有:弦乐器组(小提琴、中提琴、大提琴和倍低提琴)、长笛、单簧管、圆号、大管等;硬性乐器主要有双簧管、小号、长号等;特性乐器主要有短笛、风笛等。第三,按照学生演奏技术程度划分为高、中和基础三个等级。一般演奏技术程度较高的同学,会担任主奏者;演奏技术程度中等的同学会担任和声部分,演奏技术程度较基础的同学根据乐器的特征来确定,在乐曲中低声部的音型较简单,如果是演奏倍低提琴,基础较薄弱的学生也可以胜任。反之,则把基础薄弱的同学组成一个队伍,演奏技术难度偏低的作品。这样,可以达到若有演奏之心,必能登大雅之堂的效果。

三、合理挑选作品,灵活改编演奏

目前众多器乐合奏作品大都为专业团队或者规范性乐队“量身定做”,“随型”乐队由于编制的确定性,需根据现有学生掌握的乐器情况,合理挑选作品,灵活改编或缩编,使之适合乐队演奏。首先搜索耳熟能详的中国传统民歌或西方经典作品,改编进行二度创造。下面根据近年来我校随型乐队编排的曲目,按照作品风格、乐器种类和完成情况进行以下阐述。西方的巴洛克作品,如JS巴赫的《小步舞曲》(钢琴、大提琴和小提琴)、维瓦尔蒂的《四季——春(第一乐章)》(钢琴、长笛、单簧管和圆号),古典音乐作品,如莫扎特《回旋曲》、贝多芬《献给爱丽丝》(小提琴、大提琴和钢琴),浪漫主义时期作品,如罗西尼的歌剧《威廉退尔》序曲(电子琴重奏)、约翰·斯特劳斯家族的《拉德斯基进行曲》和《闲聊波尔卡》(长笛、单簧管和钢琴);探戈作品,如《自由探戈》《一步之遥》(手风琴、钢琴、鼓、小提琴和倍低提琴)、《化妆舞会》(钢琴、小提琴、大提琴、口风琴和鼓)和《维多利亚大酒店》(钢琴、大提琴和小提琴);爵士作品,如《秋叶》(中音萨克斯、鼓、钢琴和倍低提琴)、《演艺人》(钢琴和小提琴)和《tico tico》(单簧管和倍低

提琴);流行作品,如《陪着我的他》(钢琴、小提琴、大提琴和长笛)、《风居住的街道》(钢琴、二胡);中国作品,如《彩云追月》(中音萨克斯、钢琴、小提琴、大提琴)、《盛世国乐》和《茉莉花》(古筝、二胡、竹笛和鼓)。这些乐曲大都是中学生比较熟悉,或各类风格较为经典作品,本人根据学生演奏器乐的情况改编。有些在网络上搜索到乐谱进行简单改编,有些则需要按配器法,将作品进行改编来适合因地制宜的乐器。

四、系统安排时间,确定训练计划

乐队的训练是需要时间并高效磨合的实践活动,训练时间若不能保证,无法完成作品的编排,更不可能提高乐队水平。但高中生的学业紧张,要结合文化课的学习情况,争取校内更多的课余时间排练,一般每周2-3次,每次2个课时(40分钟为一个课时)为宜,排练次数过多会影响学业,若只有一次,则会影响排练质量。我校近几年乐队排练活动时间固定,主要集中在每周二、三下午最后两节课的全校社团活动课和艺术团队建设活动课,另外,有音乐会或比赛活动,也会大力鼓励队员假期时间进行有效的集中训练。

笔者每学年会依据七大步骤制定校园乐队的训练计划。首先根据乐队分组确定排练的音乐作品;第二,搜索乐谱、简单改编或重新配器;第三,各组学生多次聆听原版作品,并视唱各自声部旋律;第四,分析曲谱的技术难点,熟悉各自乐谱并演奏;第五,从声部的节奏统一、音量的控制、声部音色的平衡,结合不同声部进行分段练习;第六,从起拍、音准、节奏和音色等各个部分进行乐队整体合奏练习;第七,排练形式要灵活,分练、合练相结合。

以上是笔者针对“随型”乐队的艺术特性从乐队创建、作品选择、作品编创和乐队训练四个部分进行阐述,纵观相关文献资料,随型乐队的专题研究微乎其微。然而在校园乐队建设中,由于人力、物力等原因,并不是多数学校都可创建管乐队甚至是管弦乐队,而“随型”乐队的存在在当前发展美育的大环境下,具有重要的关键性作用。笔者将“随型”乐队的创建和编排经验进行总结,希望能让更多人感受到“随型”乐队的艺术特性,更多同行投入到其教学研究,望“随型”乐队在美育的大舞台上绽放光彩。

参考文献

- [1]郭晨.中小学管乐团组织管理与训练的研究——以南昌市9所学校为例[D].江西:江西师范大学,2014.
- [2]王哲.中学生乐团教学实践研究[D].贵州:贵州师范大学,2015.
- [3]牟洪.混合乐队配器法[J].中央音乐学院学报,1982(02):61-64.
- [4]张钢.关于混合乐队配器之浅见[J].大众文艺,2011(13):205-206.