

木管室内乐课程教学优化与改革探析

邓韬

苏州科技大学音乐学院, 江苏 苏州 215009

DOI:10.61369/EDTR.2025020009

摘 要 : 本论文研究木管室内乐课程的教学优化与改革探析, 笔者通过较为丰富的木管室内乐演奏与教学经验, 并长期教授室内乐写作、木管五重奏和西方管乐艺术史的课程, 从而积累了一定的理论成果和心得体会。为了有助于我国音乐事业的发展进步、为了给专业音乐院校中木管室内乐的创作、演奏、教学提供更为广阔的研究视角。

关 键 词 : 木管室内乐课程; 教学优化; 改革探析

Analysis of Optimization and Reform of Woodwind Chamber Music Course

Deng Tao

Department of Music, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou, Jiangsu 215009

Abstract : This paper studies the optimization and reform of woodwind chamber music course teaching. The author, through rich experience in woodwind chamber music performance and teaching, and long-term teaching of chamber music composition, woodwind quintet and the history of Western wind music, has accumulated certain theoretical achievements and insights. In order to contribute to the development and progress of China's music industry and provide a broader research perspective for the creation, performance and teaching of woodwind chamber music in professional music colleges.

Keywords : woodwind chamber music course; teaching optimization; reform exploration

引言

木管室内乐, 是管乐艺术的重要组成部分和室内乐众多类型中不可或缺的部分, 在数百年的发展历程中, 凝聚了许多优秀的作曲家、演奏家和乐器制造者的智慧与心血, 囊括了许多优秀的音乐作品, 也在作曲技术理论 (尤其是室内乐写作) 中占有一席之地。系统研究当代中国木管室内乐的音色研究相关理论的发展、乐器性能的衍变以及由此引发的审美趣味的变化, 这是历史研究的一个必要维度, 对于作曲家、管乐演奏家和音乐学者来说都是具有重大意义的。由于在我国音乐理论界, 很少有著作对这一重要领域进行系统的研究与思考, 也在一定程度上制约了我国管乐室内乐教学与演奏水平的提高和木管室内乐创作思维与技法的更新; 由于木管室内乐的创作与理论有很强的专业性, 需要同时熟悉各种木管乐器的性能、演奏技法和较高的室内乐创作技术, 所以在一定程度上也造成了创作、表演和理论的分离。

本论文研究木管室内乐课程的教学优化与改革探析, 笔者通过较为丰富的木管室内乐演奏与教学经验, 并长期教授室内乐写作、木管五重奏和西方管乐艺术史的课程, 从而积累了一定的理论成果和心得体会。为了有助于我国音乐事业的发展进步、为了给专业音乐院校中木管室内乐的创作、演奏、教学提供更为广阔的研究视角^[1]。

根据八十年代至今的观察与研究我们发现, 在发表的一些专业论文以及一些著作中, 目前人们针对中国当代木管室内乐创作研究涉入的还比较少, 针对中国木管室内乐的创作技术手法等并没有形成一定系统的理论体系, 在一些著作与论文当中, 很少专门综合论述关于中国现代木管室内乐写作技术理论的运用手法, 部分著作与论文也只限于对个别作品以及比较新的一些技法做些归纳与分析。随着当代音乐的快速发展, 显然需要更先进的理论体系以及创作理念来促进当代中国木管室内乐的进一步发展。本论文就以此为目的, 希望取得一定的突破^[2-3]。

一、乐器编制组合及相关形式

课程改革可以鼓励学生尝试打破传统编制框架, 引入一些较少使用的木管乐器, 如英国管、低音单簧管、萨克斯管等, 形成

独特的音色组合。例如, 将英国管与低音单簧管组合, 可以创造出一种既神秘又深情的音色氛围, 为作品带来全新的听觉体验。

创新组合形式: 除了传统的重奏形式, 还可以探索木管乐器与其他乐器家族 (如弦乐、打击乐) 的混合编制室内乐。这种跨乐器

家族的组合能够拓宽音乐的表现力,融合不同乐器的特点,创造出更加丰富多样的音乐风格。例如,木管与弦乐的二重奏、三重奏,木管与打击乐的即兴合作等,都能为学生提供更广阔的创作和表演空间。培养多元音乐思维:通过不同的乐器编制组合探索,学生能够更深入地理解各种木管乐器的音色特点和表现力,培养多元的音乐思维 and 创新能力。在实际教学中,可以设置相关的创作和演奏课题,让学生亲自尝试不同的编制组合,并分析其效果,从而提高他们对音乐形式的把握能力。自20世纪80年代以来,有关木管室内乐发展的趋势主要集中以下几个方面:首先是创作思想。在20世纪80年代以来创作的中国室内乐作品,很多作品是通过作曲家特有的思维与巧妙的现代作曲手法,以个性化音乐的形态来表达出各种富有中国传统文化底蕴的音乐性格。透过作品所呈现的各种音乐语言,很多都给人以许多远远超过作品主题本身所提供的意象。深刻体现了中国作曲家在创作中对本土文化的了解与思考。其次是创作技法。现代木管室内乐中写作中多层次结构思维的出现与织体各结构因素的复杂化倾向,使作曲对不同层次的处理更为灵活,也大大增强了内声部的旋律意义和独立性,在纵向与横向的写作技术与音响处理方面,作曲家们均进行了积极而又富有成果的探索与创新,这些探索与创新势必会使得中国木管室内乐的创作呈现出又一个春天。

二、课程改革与优化的理论提高

在对当代木管室内乐经过这么多年的关注与研究我们可以看到,中国作曲家们对当代木管室内乐的发展做出了很大的探索与贡献。音乐作品创作从传统意义上的单一化已经走向了多元化,不同作曲家用属于自己的音乐语言来诠释室内乐中的音色。作曲家用多种常规和非常规演奏法最大限度地挖掘乐器所能产生的各种音色及声音状态,这是木管室内乐创作中的重要手段。这种多元化的音色使这些中国木管室内乐作品在音乐内容、音乐表现上更加生动,也能让作曲家们更加自由地诠释自己欲阐释的内容。而这些变化有许多正好符合中国民乐与西方木管的演奏特点,为当代中国室内乐的创作与中国民族音乐的发展提供了广阔的天地。当代中国木管室内乐是音乐表演艺术与作曲艺术、理论与实践高度结合的学科,没有实践的支撑,任何理论都是空谈;没有理论的指引和提升,实践水平就会受到制约,无法提高。研究管室内乐的创作规律就必须“从实践中来,到理论中去”,不断以理论指导实践,再用实践去验证理论,同时广泛吸收作曲技术和音乐文化的学术成果,使木管室内乐创作真正成为海纳百川、众妙必备的富于生命力的艺术。

但是我们也要看到当代中国木管室内乐的快速必然带来新的问题,室内乐队写作技术理论必须要日趋完善化。想要快速发展,首先要珍惜室内乐乐器尤其是民族器乐的音色特性,在注重传统民族民间的特殊演奏技巧的同时,规范西方木管室内乐队中的乐器配备,在实际创作中,既要考虑乐队组合的科学性,又要考虑作曲手法的合理性,从而打造出具有中国音乐符号的当代中国木管室内乐经典作品。

本论文主要对当代中国木管室内乐课程优化以及改革措施中的一些新的方法进行研究,从西方音乐作品的各种织体与新音响出发,来审视中国木管室内乐队写作技术在当代一些作品中所表现出来的艺术价值。在论述过程中,对具有新思维的音乐技术语言做出比较详细的归纳,在当代一些中国作曲家独创具有延伸价值的手法进行分析。从理性上加深对当代中国木管室内乐创作技术的认识,揭示其本身在当代音乐活动中存在的现实意义。通过对现有技术理论的基础上进一步深入探讨,从其他层面上更加全面的认识“中国室内乐”的创作理论,并期望对今后民族室内乐作品的创作和分析起到一定的借鉴作用。

在各方面进行比较细致的分析与研究的同时,运用现代手法总结规律,找出有价值的论点给予详细说明,并加以论证,归纳总结出具有“当代中国木管室内乐”的音乐语言特点。从传统创作手法的基础上找出具有创新意义的新技术手法进行归纳,并给予谱例进行说明,找出其一些规律性的作曲技术理论的运用特点。同时重点解决现代中国木管室内乐一贯传统的写作手法和陈旧的思维模式。打造出适合中国木管室内乐发展具有的科学性与艺术性相结合的理论体系作为本论文的主要研究内容。本人认为,现代木管室内乐队配器技术是正在日趋成熟的一门技术,对已经涌现和积累起来的有用经验进行及时概括总结是十分必要的。

本论文在木管室内乐课程改革与优化研究中需要运用的主要方法包括:历史研究法、文献研究法、实地调研法、比较研究法和综合分析等科学研究方法。当然,本论文组将会针对研究中遇到的实际问题,采用不同的研究方法,并根据情况随时做出调整,以适应不同研究内容的需要。

三、理论与实践的创新

当代中国木管室内乐音色研究创作是音乐表演艺术与作曲艺术、理论与实践高度结合的学科,不断创新理论指导实践,再用实践去验证理论,同时广泛吸收作曲技术和音乐文化的学术成果,使中国木管室内乐真正成为海纳百川、众妙必备的富于生命力的艺术。本论文第一次以中国当代木管室内乐的形式对作品本身以及乐队编制在实际创作中的运用提升为具有一定实践意义的理论体系,通过不同作品、不同形式等方面的特征进行研究,探讨其实践中的艺术价值与存在意义,使本论文的理论与实践研究获得一个全新的精神面貌。

本论文以传统的文献学法,历史与社会学法等研究方法对中国当代木管室内乐的创作于发展做出具体围观的解析,同时又用文化研究方法,通过当代木管室内乐的作品与学术论文等文献进行比较与思考,将中国木管室内乐创作的研究引入一个新的民族音乐文化领域。

在当代中国木管室内乐创作实践中,如何精确的分析整理并归纳出其发展与创作轨迹和其在当代中国民族音乐文化发展中的重要意义。在现有的中国当代木管室内乐写作中,多层次结构思维的出现与织体各结构因素以及具有独创的作曲手法等存在意义

的归纳总结，另外对一些具有争议的创作形式与创作观念，怎样才能体现出其存在的实践意义及对当代中国木管室内乐创作的理论价值也是本论文的创新之一。在研究视野上，本论文避免了以传统模式为样板的思维方式，而是将实际作品本身作为研究源头，认真仔细的去审视他在中国木管室内乐发展过程中的艺术价值与存在意义。另一方面，突破对中国民族音乐与西方木管室内乐之间的对立性，孤立性与研究中的局限性，怎么样在能继承传统的基础上进行创新，在以当代中国木管室内乐为首的艺术形式如何更好的去表现其社会艺术价值的同时，构建出自身的文化艺术价值提供有效的理论体系。

在固有的历史文化特点和传统音乐的自身发展规律中是如何同作用于民族室内乐音乐发展进程的。本论文就结合当代先进作曲理论，以先进的研究方法，以多学科交织的宽屏视角，全面展开对上世纪80年代以来具有影响力的经典音乐作品进行研究。实行实地专访（作曲家），进行更广泛更深入的挖掘工作，写出能真正反映这一时期民族室内乐的发展轨迹、明确专业作曲家及其音乐作品的历史贡献，同时又反映出了人民群众创造自己音乐文化的辩证原理。本论文将遵循音乐本体分析到音乐形态归纳的路径展开，具体而言：首先是音乐本体分析。通过对作品如《瑶乡音画》，《春江花月夜》以及当代著名作曲家郭文景、刘灏、谭盾等的创作考察，然后对代表性作品进行分析，包括和声、配器、节奏、复调手法等，然后揭示作品的技术特征。其次是音乐形态

研究。在音乐形态特征的研究中，本着由个体观整体、由观念观形式，由表象观实质的指导方针，对音乐形态特征进行具体的论述与分析，着重探讨当代室内乐的音乐形态特征。

四、结语

笔者自2008年--至今的教学工作中，担任苏州科技大学音乐学院木管乐器组：长笛，单簧管，圆号，大管的演奏教学任务；组建了苏州科技大学管乐团，室内乐团，木管五重奏组等音乐团体，在艺术实践中，项目组成员参加了苏州文联举办的庆祝建国60周年庆典音乐会，庆祝改革开放40周年，苏州科技大学“领航新时代”专场音乐会等重大艺术实践，项目组成员经过多年的教学与科研，积累了丰富的教学实践经验，奠定了厚实的音乐素材，凝聚了优秀的音乐表演人才，因此对课程的改革与优化充满了信心。木管室内乐的课程改革是一门发挥乐器特性、处理乐队音响，音色组合形式的高深学问。它包括对音色、音区、旋律、和声、织体、风格等多种音乐元素的综合运用。在当代木管室内乐队的写作中，如何合理地运用各种乐器的调色板进行调色，是大有可为的一个研究论文。本论文从研究的角度出发，对中国当代木管室内乐作品在过去近二十年中一些中国作曲家所写作的作品中出现的配器调色手法进行了初步的涉猎。从中提炼出一些有新意和创造性的表现手法，和与之有联系的扩展性艺术思维。

参考文献

-
- [1] 邓韬. 当代木管室内乐作品音色意蕴探析——以《木管五重奏中国传统名曲精选》为例[J]. 黄河之声, 2022, (05).
[2] 魏川. 木管室内乐演奏的综合艺术特征研究[J]. 艺术大观, 2022, (03).
[3] 王雨时. 木管室内乐教学的重要性探讨[J]. 艺术家, 2019, (05).