

Analysis on Innovation in Rehearsal Practice of Youth Wind Orchestra under the Guidance of Red Spirit: Taking Qilian Wind Orchestra as an Example

Kaipeng Li Zhiheng Zhang Yixiang Ni

Hexi University, Zhangye, Gansu, 734000, China

Abstract

Integrating the Red Spirit into youth wind orchestra rehearsals should transcend mere repertoire selection and stage presentation, permeating the entire process of value guidance, training organization, and public engagement. Using the Qilian Wind Orchestra as a case study, this paper analyzes the significant value and innovative approaches of incorporating Red Spirit into rehearsals. Key aspects examined include thematic integration, piece introduction strategies, demonstration performances with digital feedback systems, and on-and off-campus performances. The study explores how youth wind orchestras can deepen spiritual understanding through technical training, strengthen responsibility awareness via collaborative teamwork, and expand public education opportunities through authentic performances. The research concludes that rehearsal innovations guided by Red Spirit can transform wind instrument training from isolated skill development into an educational practice that combines value cultivation, aesthetic education, and social participation.

Keywords

Red Spirit guidance; youth wind orchestra; rehearsal

红色精神引领下青少年管乐团排练实践创新分析——以祁连管乐团为例

李開鹏 张志恒 倪义翔

河西学院, 中国·甘肃 张掖 734000

摘要

红色精神融入青少年管乐团排练, 不应停留于曲目选择和舞台呈现层面, 而应贯穿价值引导、训练组织与公共表达全过程。文章以祁连管乐团为例, 围绕红色精神融入排练的重要价值与实践创新路径展开分析, 重点从主题统整、作品导入、示范演奏与数字反馈、校内外展演等方面, 探讨青少年管乐团如何在技术训练中深化精神理解, 在集体协同中强化责任意识, 在真实展演中拓展公共教育空间。研究认为, 红色精神引领下的排练创新, 能够推动管乐训练由单一技能提升转向价值塑造、审美培养与社会参与相结合的育人实践。

关键词

红色精神引领; 青少年管乐团; 排练

1 引言

红色音乐是我国独有的非物质文化遗产, 饱含浓厚的爱国主义精神和革命文化内涵。长期以来, 部分乐团排练较多聚焦音准、节奏、配合等技术问题, 对作品精神内涵、价值

导向和社会传播功能关注不足, 导致排练育人效能未能充分发挥。红色主题作品具有鲜明的历史记忆、集体意识和情感力量, 将其有机融入青少年管乐排练, 有助于推动艺术训练与思想引导同向发力。

2 红色精神融入青少年管乐团排练的重要价值

2.1 由技能训练走向价值引领

传统青少年管乐团排练多以音准、节奏、气息控制、吐音处理和合奏配合等技术训练为中心, 这对于夯实演奏基础、提升表演规范性具有重要意义。但若排练长期停留于技术层面, 训练过程便容易固化为重复操练, 艺术实践的育人功能也难以充分显现。红色精神的融入, 使管乐团排练由单

【课题项目】“红色筑梦”大学生管乐作品排练创新实践研究(项目编号: S202510740015)。

【作者简介】李開鹏(1985-), 男, 中国甘肃张掖人, 硕士, 副教授, 从事单簧管演奏、单簧管教学、管乐作品排练研究。

一技能导向转向价值引领与能力提升并重。青少年在排练红色主题作品时,面对的不仅是旋律、节奏和声部关系,更是作品所承载的革命记忆、家国情怀与精神追求^[1]。由此,排练目标不再局限于“演准、演齐、演完整”,而是进一步延伸为对作品思想内涵、历史背景和情感表达的整体把握。这样的转变,既提升了艺术训练的文化厚度,也增强了能力提升的内在驱动力,使排练真正成为价值塑造与审美成长相结合的实践过程。

2.2 由个体表现走向集体协同

管乐合奏的核心,不在于个体技巧的单独呈现,而在于不同声部、不同成员在统一指挥下实现整体音响的协调统一。红色精神所强调的集体主义、组织意识和协作观念,与管乐团排练的运行规律具有天然契合性。在实际训练中,青少年必须学会服从指挥安排,明确自身声部在整体结构中的功能定位,控制个体表达的边界,并在与他人的协同中完成声音关系的平衡与整合。这一过程不仅是演奏能力逐步成熟的过程,也是规则意识、责任意识和集体意识不断生成的过程。由此,红色精神的融入使管乐团排练超越了单纯的艺术协作训练,进一步成为培养集体品格和责任意识的重要载体。

2.3 由知识接受走向情感内化

红色文化教育若仅停留于概念讲授和背景说明层面,往往只能形成表层认知,难以真正转化为稳定的情感认同和精神自觉。相比静态灌输,管乐排练具有身体参与、情境体验和集体表达的显著特点,更有利于红色文化的感性进入与深层内化。青少年在吹奏、合练和展演红色主题作品的过程中,并非被动接受知识,而是在声音塑造、节奏推进和舞台表达中具体感受作品所蕴含的历史氛围和精神力量。尤其在公开演出和社会传播情境中,音乐的感染力被进一步放大,青少年更容易在“演奏者”与“传播者”的双重角色中深化对红色精神的理解。也就是说,红色精神并不是附着于排练之外的抽象概念,而是在持续训练、合作互动和舞台实践中逐步转化为青少年的情感认同、价值判断与精神自觉。

3 红色精神引领下青少年管乐团排练实践创新路径

3.1 以主题统整为原则构建红色曲目体系

在红色精神引领下推进祁连管乐团排练实践创新,曲目统整必须先于技术训练展开,只有先把排练内容按红色主题重新组织,后续训练安排、声部推进和舞台呈现才有稳定依据。具体实施时,指导教师不宜沿用常规乐团按难度零散排曲的方式,而应结合青少年团员的年龄特点、呼吸耐力、识谱水平和合奏基础,围绕同一主题建立分层递进的曲目结构。第一层可设置为基础进入类作品,重点选择旋律走向明晰、节拍关系稳定、句式相对规整的红色作品或典型段落,用于统一吸气时机、起拍反应、长音保持和句尾收束,先把

乐团最基本的集体发声状态稳定下来^[2]。第二层可设置为深化训练类作品,适当增加旋律起伏、力度对比和声部交替,重点训练主旋律承接、内声部支撑、低声部推动和层次控制,使团员逐步建立对红色主题作品整体结构的理解,而不是停留在单个片段的机械熟悉。第三层可设置为舞台整合类作品,保留篇幅较完整、情绪推进较鲜明、合奏气势较突出的曲目,用于连续合排、上下场衔接和正式演出顺序训练。排练过程中,教师还应注意曲目之间的衔接逻辑,控制调性转换幅度、速度变化密度和高音区持续负荷,避免因内容安排失衡造成气息疲劳和排练断层。以《保卫黄河》管乐改编作品为例,前期训练可先抽取齐奏动机和固定节奏型,集中解决铜管发音统一与打击乐重拍配合,中期再加入木管旋律线条与和声声部的衔接训练,后期才安排全曲连排和段落对比处理。这样处理后,红色主题能够具体落实为排练顺序、训练重点和结构推进的组织原则。

3.2 以作品导入深化红色精神的理解层次

在红色精神引领下推进祁连管乐团排练实践创新,作品导入不能被视为排练开始前的附属说明,而应作为连接思想认识与音乐表达的前置环节纳入排练常规。具体实施时,指导教师应根据青少年团员的理解能力和排练进度,将导入内容控制在准确、简洁、可落实的范围内,重点围绕作品的创作背景、时代情境、人物精神和情绪脉络进行分层说明。首先,教师要交代作品生成的历史语境,使团员明确作品所对应的精神状态和情感基调,避免对红色主题形成概念化、表面化理解。其次,教师应把背景说明与谱面处理直接衔接起来,结合主题动机、旋律走向、节奏组织、力度变化和段落布局,说明音乐材料为何如此安排,使团员建立作品内容与演奏处理之间的对应关系。再次,作品导入不能一次性讲完,而应随排练推进嵌入不同段落之中。进入主部前,教师应提示主题句的行进方向、呼吸支点和句法重心。进入展开段前,应说明声部回应、力度积聚和节奏推进所对应的情绪变化。进入尾声前,则要明确全团音响呈现的收束状态和精神张力。

以《保卫黄河》为例,排练开始时,教师可先用简短语言提示:这首作品所表现的,不是单纯的激昂热烈,而是在民族危亡背景下人民面对侵略时形成的集体意志与抗争精神。黄河在这里不只是自然景象,更是民族精神的象征。这样一来,团员对“为什么要这样吹”会先有方向。进入主题排练时,教师可顺势把背景理解转化为谱面处理。例如,主部反复出现的推进性节奏,不应吹成机械用力,而要体现出队伍行进般的坚定感;旋律上扬处则是要表现情绪由压抑走向奋起的过程。此时教师可以提醒团员:每一次力度增强,都不是更响一点这么简单,而是在模拟一种精神力量的不断集聚。在排练推进中,作品导入还可以分段嵌入。比如进入声部呼应较明显的段落时,教师可提示团员去体会“此起彼伏”的音乐关系,把它理解为群体回应和全民动员的声音,

而不是各声部各吹各的。这样，铜管的号召性、木管的衔接性、打击乐的推动性具有了明确的情感指向。到了尾声部分，教师则应把注意力引向全团音响的整体收束与爆发，强调这里呈现的不是松散的热闹气氛，而是一种愈加坚定、不可阻挡的精神张力。只有在这样的导入下，团员才能把红色精神的理解真正落实到句法重心、音色控制和整体气势之中。

3.3 以示范演奏和数字反馈优化训练质量

在红色精神引领下推进祁连管乐团排练实践创新，训练质量提升不能只依赖现场口头纠错，还应把示范演奏与阶段性记录结合起来，形成看得见、听得清、改得准的校正链条。

具体实施时，教师应先围绕红色作品的核心气质做短时示范，不泛讲概念，而是直接示范起拍速度、呼吸位置、吐音方式、连断处理和句尾收束，让团员先建立统一声音标准。随后按声部和乐句切分训练，每次只录30至60s，重点截取节奏易散、进入不齐、旋律上扬和强弱转换处，由教师带领团员现场回看，逐项标出拍点拖后、音头发虚、和声音准偏移、表情处理过满等问题，再立即重吹同一片段，避免大段反复造成低效消耗。对基础较弱的青少年，可采用教师示范一遍、首席示范一遍、全组合奏一遍的三级示范法，把抽象要求转成可模仿的听觉样本。数字反馈不必依赖复杂设备，可用手机、平板和普通录音设备完成，并建立排练小档案，将每周录像按曲目、声部、问题类型分类保存，便于横向比较同一声部的整齐度变化和纵向追踪个人改进情况。

以《没有共产党就没有新中国》片段排练为例，教师可先用短时示范明确作品应有的坚定节拍感、整齐吐音和明朗音色，重点示范弱起进入、乐句衔接以及重复句中的力度控制。随后，教师组织木管组和铜管组分别录制主题句与齐奏段，回放时带领团员逐项核对起拍是否统一、附点节奏是否清楚、长音支撑是否稳定、重复乐句是否出现音头松散或句尾提前收缩等具体问题。对于容易出现抢拍或拖拍的小节，教师可先单独示范，再由声部长领奏，最后进行分组合成录制，并把前后两次音视频并列比对，使团员直接看到节奏线条、声部整齐度和表情状态的变化。若在副歌性段落中出现音量过冲、旋律线条发硬或声部覆盖现象，教师则可依据回放结果及时调整呼吸点、吐音力度和主次声部关系，再组织针对性复录。整个过程应控制在短片段、快反馈、即纠正的节奏内，使示范演奏与数字回放始终围绕具体乐句展开^[1]。

3.4 以校内外展演拓展排练的公共教育空间

红色精神融入管乐排练，不能止步于排练场域内部的技术达成，而应进一步转化为面向现实生活的公共表达实

践，使青少年在真实情境中完成作品呈现、情感传递与责任担当的统一。基于此，祁连管乐团可将校内外展演纳入常态化排练体系，按照校内检验、校外拓展、演后复盘的基本链条统筹实施。校内展演不宜局限于学期末集中汇报，而应有计划地嵌入升旗仪式、主题班会、校园艺术节、思政教育活动及重要纪念日展演之中。教师需根据活动主题、场地条件、观演距离和学生接受特点，对曲目顺序、演奏时长、主持串联和队形调度进行针对性调整，并在日常训练中同步强化上下场衔接、站位转换、舞台礼仪和临场控制等内容，使排练由单纯的音乐训练延伸为完整的舞台实践训练。校外展演则应坚持循序渐进、就近实施的原则，优先面向周边学校、社区文化站、纪念馆、基层慰问活动等公共文化空间，先组织中小规模、交流性较强的演出，再逐步拓展至更大范围的展示平台。在具体组织中，教师可围绕同一主题将《歌唱祖国》等具有较强识别度的作品与叙述性、抒情性相对突出的红色曲目组合为短套曲，并在演出前安排团员结合声部特点简要介绍作品背景、旋律形象与演奏重点，使展演过程同时成为面向观众的音乐导赏过程。以赴兄弟学校开展专场交流为例，乐团可将排练成果转化为演奏、导赏、互动的复合式展示结构，演出结束后同步收集师生与社区观众对作品接受度、舞台秩序和表达效果的反馈，并据此调整后续曲目配置、排练重点和分声部训练内容，使展演真正成为排练体系中的稳定环节。

4 结语

祁连管乐团的排练实践表明，红色精神的融入不是在既有训练之外附加教育内容，而是要落实到曲目建构、作品导入、训练反馈和展演组织等具体环节之中。只有把价值引领转化为可操作的排练机制，把精神理解转化为可感知的声音表达，把校内训练延伸为校内外联动的公共实践，青少年管乐团排练才能真正形成思想性、艺术性和实践性相统一的育人体系。面向今后，红色精神引领下的排练创新仍需立足基层实际，持续在内容统整、训练方法和展演机制上深化探索。

参考文献

- [1] 郭硕. 浸润美育视角下红色音乐融入学生管弦乐团的探索与实践[J]. 中国音乐剧, 2025(5):154-157.
- [2] 刘瀛文. 初探红色经典音乐作品运用在西洋管弦乐团的意义——以遵义师范学院为例[J]. 中国科技期刊数据库 科研, 2022(8):4.
- [3] 肖禹康. 小型管乐团排练与训练策略的分析[J]. 艺术品鉴, 2023(24):155-158.