演教相长・学创共生

——手风琴室内乐(重奏)教学的"三维一体"模式构建与实践 (教学成果报告书)

2025年9月15日

第 1 页 共 18 页

目 录

一、	成果背景3
二、	研究问题
	(一)协作训练不足
	(二)资源建设不足4
	(三)实践平台不足4
三、	主要做法4
	(一)教学范式重构4
	(二)资源体系优化5
	(三)实践育人模式5
四、	经验成果6
	(一) 理论成果 6
	1. 教学范式重构策略 6
	2. 资源体系优化策略10
	3. 实践育人模式策略
	(二) 实践成果
	1. 毕业去向与行业认可15
	2. 赛事成绩与能力提升
	3. 教学资源的拓展与创新16
五、	创新与特点17
	(一)系统递进的模式创新17
	(二)资源与实践的融合创新17
六、	应用推广效果

演教相长・学创共生

——手风琴室内乐(重奏)教学的"三维一体"模式构建与实践

一、成果背景

本成果的提出是根据新时代职业教育高质量发展的要求,深圳艺术学校四十年办学经验的基础上,结合《国家职业教育改革实施方案》(中发[2019]19号)中提出的深化"产教融合、校企合作"政策要求,从传统手风琴室内乐(重奏)教学模式出发,反思并改革,建立"教学—实践—协作"三维一体教学模式,以"演奏实践、教学研究、学习创新"三个维度深度整合,解决传统手风琴室内乐(重奏)教学模式中"重技能轻思辨、重独奏轻协作"的结构性问题,创新教育内容和方法,培养具有艺术素养、创新能力和团队协作精神的复合型音乐人才,满足国家对职业教育体系优化及人才培养质量提升的需求。

二、研究问题

(一)协作训练不足

传统手风琴教学以个人技术训练为主,学生在独奏方面掌握较快,但缺乏室内乐二重奏及多声部合奏的系统训练,导致团队配合度不高,舞台综合呈现缺少整体感。

(二)资源建设不足

教学资源零散,教材、课程与实践曲目之间缺乏统一规划, 配套音视频资料和线上平台缺失,教师在教学中缺乏系统化支撑, 学生也难以在课外获得有效延伸和反馈。

(三)实践平台不足

学生在校内虽有排练和展示,但面向社会、跨校交流及国际 舞台实践的机会有限,实践层次单一,难以全面锻炼学生的创新 力、舞台自信与职业素养,限制了综合能力的提升。

三、主要做法

(一)教学范式重构

传统手风琴室内乐(重奏)教学中存在重技能轻思辨、重独奏轻协作的问题,面对这一困境,学校利用"辅学 - 会学"双轮驱动,在课堂中不断探索建立以二重奏训练为核心、以多声部协奏为延伸的阶梯式训练体系,将分声部排练在课堂中完成,最后在舞台上表演以及教学过程中进行综合,在真实的演奏过程中不断纠正并加以练习。在教学中教师采用"经典重构 + 跨界融合"的创作路径,对经典作品进行重构和重新演绎,将古典与现代、传统与流行、西方乐器与中国民乐进行融合,用室内乐的语汇重新诠释这些经典作品,赋予它们新的时代意义。例如创编作品《又见映山红》,把民族音乐和西洋乐器进行融合,在排演时既锻炼了学生的演奏能力,又培养了他们的创新能力和艺术思维,

在此期间让学生们能够逐步的形成一种"演奏——教学——创作"的螺旋式提升模式。

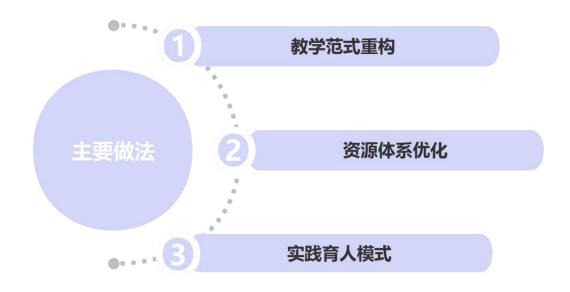
(二)资源体系优化

以往教学资源分散、 没有系统支撑, 无法满足学生多层次学习需求, 学校打造"教材—课程—平台"三维资源矩阵, 推进资源全方位升级, 一方面编写《手风琴室内乐(重奏)方向实训曲集》等多本实训教材, 辅以多篇学术论文、专辑和知识产权专利成果,构筑起坚实的教学内容基础; 另一方面建设配套的慕课、在线精品课程和音视频资源库,构建一个能够兼顾课堂学习和课外扩展的完整体系, 在此过程中, 教学实践始终受到理论指导, 学生反馈同样促使资源不断更新完善, 于是便产生了"理论指导实践—实践反馈教学—协作优化创新"的三维一体培养模式。

(三)实践育人模式

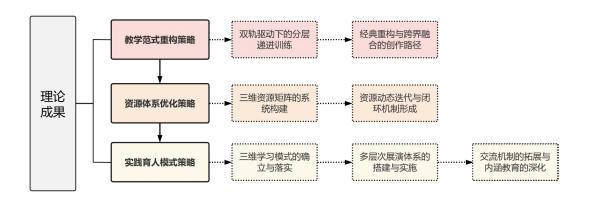
传统教学中学生的舞台经验不多,实践渠道不多,这会影响综合素质的培养,针对这种短处,学校发展出了"本我感知—群体协作—自主创新"的三维学习形式。学生在室内乐排练和演出之中,经过聆听,感知和共鸣去塑造音乐共情能力,靠群体协作训练来提升团队配合能力和适应舞台的能力,还要靠自主创新探究来加强思辨力和艺术表现力,学校还创建了"课堂—校园—社会"这三个层级的展演系统,让学生既能于课室里练习,又能于校园音乐会里表现,还能到社会舞台参加艺术节,专业赛事等事项,凭借"大师工作坊+国际艺术节"这样的交流机制,学生可

以和国外专家面对面展开交流,从而改善自己的职业修养和国际视野,做到了"教学—创作—展演—传播"的良性循环。

四、经验成果

(一)理论成果

1. 教学范式重构策略

(1) 双轨驱动下的分层递进训练

研究过程当中,我们把焦点放在传统教学过分重视技能、轻视思辨和合作这个重点问题上,提出了双轨推动"辅学— 会学",即在学生学会技能的同时,通过学会思考、学会合作使学生综合

能力得以全面提升。实施路径上,先从二重奏开始作为基础,以免学生一开始便陷进复杂多声部的配合里,很难形成系统的体验,在二重奏的过程中,学生能比较直观地体会演奏时相互呼应,音色相谐,节奏接续的重要性,既磨炼了基本的技能,也搭建起后面多声部配合的基础,随着学习的进程推进,慢慢扩展到三重奏,四重奏乃至更多声部的合奏,这种由简到繁,层层递进的训练走向,防止学习目标设置过高的挫败感,也让学生在阶段性的成果鼓励下持续前进。

在这个过程里,老师利用分阶段任务设计,保证每一层级的学习都带着具体的问题来展开,像二重奏时就重点放在节奏和旋律的稳定上,三重奏的时候则注重各个声部的交替和融合,在四重奏及以上的层次里,更多地把重心放到了学生的整体布局思维、团队默契配合与舞台综合表演方向上,这样做,一方面能让学生从自身技能层面有所提高,另一方面也能让他们在不断往上走的过程中慢慢学会思考整体的事情,懂得合作对于最终艺术效果的重要性。

这一策略注重在课堂中嵌入舞台元素,通过模仿舞台、表现练习之类的环节,把学生从平常课堂状态渐渐带入到更贴近演出的环境之中,这样的训练方式很好地改善了以往教学当中课堂与舞台存在脱节的状况,使得学生在排练期间始终存有舞台意识,这样以来,学生在舞台上表演的状态就不再只是临时的发挥,而是课堂学习的自然而然延续与实际检验,经过"课堂排练—舞台

演出一反复改正"这样一种循环模式,学生可以在实践当中找出问题,于反思之际解决困难,进而达成学习效果的不断提升。

(2) 经典重构与跨界融合的创作路径

在研究的推进过程中,另外一个策略就是把创作融入到教学环节当中去,采用经典的重构与跨界融合这种形式,去带领学生在演奏的过程中把思路和表现方式给放开。传统的手风琴室内乐教学基本上都是在对经典的作品进行反复地练习,学生就是按照既定谱面来进行机械化的模仿,没有真正去深入理解音乐的内涵以及如何去表现出来。那么对此,我们就从重构、融合这两个方向来入手。

所谓经典重构就是在传统经典作品保持原作的主旋律、情感基础上,对其稍作改编再创造,让学生在保留传统的基础之上添加自己的想法,使学生能够发挥自己的创新,而不会把弹奏当做"完成任务"。将学习过程转变成"再创作"过程。学生在改编过程中体会到作品的多种可能,提高学生的对音乐的敏感度,提高他们对作品的理解力。

"跨界"方面也注重其路径,西洋音乐的表现方式与民族音乐旋律相互结合,用室内乐的语汇给作品增加新的表现维度,这些结合并不是简单的拼凑,是通过音色、节奏、和声等各个方面的有机结合,让不同风格在同一个作品中互相弥补,呈现独特的艺术效果。在教学当中,通过对具体的乐句加以分析,让学生了解不同音乐元素在整首曲子中所起到的作用,并且对学生进行正

确的演奏指导。

在这种情况下,学生们不再拘泥于"完成一首作品",而是 开始考虑"如何给作品添加新价值"。他们开始学习如何去思考、 如何用音乐来表达自己的观点。在这样互相排练的过程里,大家 学到了尊重不同文化背景的音乐特性,在这种教学过程中最终形成了"演奏——教学——创作"的螺旋上升模式,在演奏中发现问题、 在教学引导中解决疑问、最后通过创作进行新的尝试,在不断的 循环过程中实现自己的成长。

(3) 国际合作与思政元素融入教材的创新

在进行教学模式的创新上,突出成果的合作国际与思政相结合,形成具有中职特色的室内乐实训成果。一方面引进国际合作课程,将国外先进教学理念和国内职业教育需求相结合,让中职学生在学习过程中接触到不同艺术风格及教育模式,开阔了学生的国际化视野。另一方面在教材建设中融合思政元素,创意改编开发出一套适宜中职课堂的《室内乐实训教材》。 这个教材既保持了室内乐训练的专业要求,又利用红色经典和民族民间作品的改编,把爱国情怀和引导价值观自然而然地融入到学习和表演作品的时候加深了自己的价值认同感,实现了"艺术育人"和"立德树人"的目标,用这个教材开展课堂教学,使得它更符合中职学生的特点,成为"国际合作课程+思政创新教材"的一种特色亮点。

2. 资源体系优化策略

(1) 三维资源矩阵的系统构建

手风琴室内乐(重奏)这个方向在研究开展期间始终存在着一个非常明显的问题,就是教学资源没有得到系统性的安排,教材零散,课程不完整,辅助平台的创建滞后,这就造成老师上课时不能得到稳定的资源支持,学生在学习的过程中也难以养成系统的知识链条,为解决这个不足,研究团队明确提出要构建"教材一课程—平台"三维资源矩阵,从而促使资源科学融合并得到有效应用。

第一方面,在教材建设层面,笔者经过多年教学经验以及课堂实际情况,将训练内容以模块化形式融入数字化活页教材,创新改编了《手风琴演奏室内乐(重奏)方向实训曲集》。教材中涵盖各个年级的学习重点、能力目标,并对演奏过程中的难点及易错点给出解决办法,让学生在使用教材的过程中循序渐进,教师也可以依照教材去开展整个教学。这样教材就不再仅是曲目的集合,而是真正的课程,解决了"学生学什么,教师怎么教"的根本问题。

在课程设计上,打破了过去只是面对面的课堂教学,致力于 打造从课前、课中、课后的学习链路,团队也同步制作了慕课及 线上精品课,并将课堂里的重点以及操作步骤转化为可视化课程 内容,学生可以在课前通过慕课预习,在课中与老师一同学习, 在课后利用线上精品课程以及各类资源进行复盘。这样一来,不 仅课堂的"45分钟"成了全天候的"24小时",而且学习也不 再仅仅在线上或是线下完成,而是以线上线下相结合的立体模式。

三是平台建设上,研究把课堂实践成果同教学示范进行数字 化归档,慢慢构建起音视频资源库,平台包含演奏示范片段,排 练过程录像,教师讲解画面,学生合奏影像之类多种类别,师生 都能按自己的学习需求随时调取,这个平台既是教师共享教学经 验的宝地,也是学生开展自我练习,找出自己错误的地方的有效 工具,教材,课程加平台这三个部分形成一个完整的支撑体系, 这解决了长久以来资源分散而利用率不高这一难题。

(2)资源动态迭代与闭环机制形成

在资源体系初步搭建起来之后,研究团队更加强调要动态更新和持续改进,不能让教学资源"一建了之、一成不变",为此,我们从多个角度入手,保证这些资源能够在教学实践中不断地迭代升级。第一,在学术层面,我们与课堂教学、舞台实践紧密结合,不断撰写、发表学术论文,把教学过程中碰到的经验与问题总结下来,学术成果既充实了资源的内涵,又给修订教材、改良课程给予了理论支撑,这样一来,教学就不再单纯地单向度地传递经验,而变成了一个不断地被思考,被记录,再被使用的循环过程。

其次,在成果固化上,重视原创性成果的保护和推广,及时 申请知识产权专利,把课堂实践和研究创新变成制度性保障,这 样就让教学资源变得特别且相对权威,并位今后更大范围内的推 广奠定了基础,对原创成果加以保护,促使教师在教学和研究时一直保持着创新的动力。

就资源拓展而言,团队大力推进专辑出版,把长久以来累积的曲目和演奏操练固化成可以流传,重现的成果形态,专辑既给学生给予了直观的学习示范,又成为课程施行的辅助教材,而且,专辑作为教学成果的外在表现形式,能在校际交流与行业流传当中扮演一定角色,从而使资源应用的范围得以拓宽。

如此一来,"理论指导实践一实践反馈教学—教师合作创新"的循环逐渐形成,理论研究持续推动教材和课程设计,课堂和舞台的实践将真实问题反馈给研究,使用者在利用资源时积累下来的经验促使学术成果与原创资源产生,这种循环让教学资源不再是单次建构的静态系统,而是一个能不断成长并更新的动态体系,在这个循环中,资源的系统性和可持续才得以真正实现,从而为手风琴室内乐(重奏)教学的高质量发展赋予了持久的动力。

3. 实践育人模式策略

(1) 三维学习模式的确立与落实

在研究中我们发现学生缺乏舞台经验,缺少实践的锻炼。因此针对此情况我们团队主要提出了并确定了"本我感知—群体合作—自主创新"的三维学习模式,以逐级递进的方式,引领学生突破限制,提升学生的实践能力和综合素质。

第一方面,是在"本我感知"上,强调学生对音乐自身的感

受以及自己的表达。课堂中让学生对演奏中的强度、音色、情绪有更加细微的感受与体会,这样学生就不再只是被动服从教师的命令,而是在自己感受的基础上,慢慢地培养出自己的理解和看法,让学生有了一种主观上的能动作用和内在审美需求。

第二点,在"团队协作"上,学生在合奏排练中学会"听辨"与"配合"。室内乐重奏是需要团队默契的乐器组合,每一个声部的进入退出、每一个节奏的统一与协调都需要群体协作,研究在这一过程让学生意识到"整体大于个体",不断在排练调整中体验合作价值,从而逐渐解决之前因为过度独奏导致的合作不足问题。

从"自主创新"方面而言,重视培养作品创编及舞台表现过程中的创意性思维,学生不再只是单纯地完成作品演奏,而是促使他们开始去思索如何在守住作品基本架构的同时,附加自身的理解与表达。此过程令学生在实际操作中渐渐塑造起革新思维并自发去探索的能力,实现模仿向创新的转化,依托三维学习方式的确立与实施,使得学生能在"感知—协作—更新"的逐级递进里得到整体优化,为后续的舞台演出构筑起稳固根基。

(2) 多层次展演体系的搭建与实施

在实践育人过程中,团队发现仅靠课堂训练远远不够,需要 多层多样的舞台给予学生更多实践的机会,让学生能够"用所学, 上舞台",强化学习效果。因而,研究建立了课堂-校园-社会 "三级"展演体系,将学生的学习过程与舞台实践紧密结合,逐 步破解舞台缺乏的问题。

课堂上设置了小组展示、分声部合奏、课堂即兴演奏这样的环节,让学生在日常的学习过程中反复进行一些小的练习,及时地发现问题,并且教师也可以根据这些问题来加以指导,从而达到即时指导的效果。在校园层面,研究助力学期音乐会、专场演出、公开汇报之类的活动得以出现,在课堂学习的基础上形成更大规模的展示机会,校内舞台上,学生除了锻炼自信和舞台表现之外,观摩同伴和得到教师评价也会带来更多启发,这些活动成为学习进程的节点,既是学生成长的展示也是对教学质量的考察。

社会层面,积极引导学生走出校园,参加各类社会性演出和展演活动,这种平台让学面对更大的观众群体,在真实的演出环境中锻炼自己的心理素质和适应力,此外还让学员接触到更高级别的艺术交流机会,从而在互动中提升自己的职业素质,"课堂一校园—社会"的三级展演体系得以展开,学生的舞台经验由此从点到面,从浅入深的加以补充并强化,实践能力也随之上升。

(3) 交流机制的拓展与内涵教育的深化

在研究实施的后期,我们更加意识到,所谓实践育人不仅是给学生搭一个舞台的机遇,更需要搭建多层次、多渠道的交流机制,让学生打开眼界,接受更深层次的职业素养教育。因此我们搭建"大师工作坊+国际艺术节"双重机制,让学生在高层次的艺术交流中不断进步。

"大师工作坊"设立起来以后就给学生们赋予了同专业导师第14页共18页

直接交流的机会,在这个环节里,教师会传授演奏技巧,也会讲演出现场经验以及艺术见解,学生跟大师面对面沟通时就能更多地感受到专业水准与标准,这样一来,大家在心态,方法和态度上都会有所提升。

"国际艺术节"一参,学生才终于站到更广阔的舞台上表演和交流,遇见世界优秀团队,接触到不同的艺术风格与演奏方式,在优秀的师哥师姐榜样力量的促动下、在比较与借鉴中拓宽视野,这样的交流机制充实了学生的学习体验,并且在更高的互动水平上理解音乐艺术的多样与包容。

经过交流机制的不断拓展,学生实践能力不再局限在单一训练、舞台表演,而是多维度互动中得到深化,同时也推动内涵育人教育落实,让学生艺术技能之外,能培养出职业素养和社会责任感,最终由研究带动的实践育人模式实现"教学-创作-展演-传播"循环,既解决了舞台经验少问题,也促进了学生全面发展。

(二)实践成果

1. 毕业去向与行业认可

通过"三维一体"模式不断地实施推进,学生在校期间不仅把室内乐(重奏)的基本功牢固地掌握,并且在团队协作和舞台展示方面积累了诸多经验,许多毕业生都能够凭借优异的成绩考取国内外知名的音乐院校,包含本科和研究生两个层次,这样的成效说明该模式的培养方向与专业标准契合度高,进而保证了学生的学业衔接顺畅。有不少毕业生已经踏入到行业核心位置,涉及

成为专业乐团的演奏员、站在国际舞台上演出的青年演奏家,还有那些在学校担任教学任务的青年教师,这表现出其实践途径对于学子未来工作具有助力效果,向行业内输送了既懂得艺术素养又能动手操作的优秀学子。

2. 赛事成绩与能力提升

在十余年时间的成果实施中,学生一直有在国内外的重要赛事上拿到成绩,将近三百项的获奖名单里面,包含了一些国际顶级比赛项目(涵盖国家文化部指定的艺术比赛项目),也不乏国内的一些国家级、省级、市级的重要赛事,这证明了该模式对于学生的综合提升能力是很有效的。在室内乐(重奏)领域中,也有近五十项的获奖证明,这些充分说明了学生通过合作训练和团队协作的直接收获。通过"课堂—舞台—反思"这种闭环模式里,学生在竞赛里的提升不仅在于技术上的进步,更多的也在于配合中的默契和表达能力的成熟,长时间的竞赛积累反哺实训课堂中的训练效能,让实践与课堂有了更良性的循环。

3. 教学资源的拓展与创新

在成果落地方面,团队非常重视资源建设,针对以往传统教学过程中存在的资源单一更新少等问题,在持续的落地实践中丰富室内乐三重奏的创编,在课程中不断加入小提琴、手风琴、钢琴等多种乐器组合并坚持在舞台上长期的呈现与检验。创编作品的时代性、专业性与艺术性获得业内的高度认可。比如获得"全国职业院校优秀展演作品",在全国艺术教育交流活动中也入选

为优秀推广作品。这说明,资源的拓展并不止步于教材的开发,创编与舞台结合形成的资源体系是可持续性的,这些作品让学生在真正的作品中得以历练,教师也在教学中获得更丰富的实践,整个教学生态得以优化。

五、创新与特点

(一)系统递进的模式创新

成果从"教-学-做"出发,提出了"辅学-会学"双轨道、 从二重奏到多声部的阶梯式、嵌入"排-演-思"的课堂与舞台 无缝衔接的训练模式,在模式中强化递进性和完整性,既保证了 学生演奏技能的落地生根,又通过协作演练和舞台演出增强了学 生的思维力和团队合作力。同时模式更加强调融入思政,在对经 典作品进行创意改编的基础上,将爱国情怀与民族精神与室内乐 教学相结合,让学生在艺术熏陶中接受价值引领,形成德艺兼修 的育人特色。

(二)资源与实践的融合创新

资源建设方面,成果除了建立起"教材 — 课程 — 平台" 三维矩阵,并且做到教材体系、数字课程、音视频库的全链条支 撑之外,还依靠校企合作与国际交流,塑造出面向中职院校的"国际合作课程",从而拓宽学生的全球视野,根据中职学生的学习特性和特点,团队创意改编并开发出一套具备思政内容和专业色彩的《室内乐实训教材》,它选用接近时代的选曲并采用系统化的训练方式,化解传统教材偏学术化、不契合中职课堂的问题,这个教材既在校内教学里得到检验,又通过演出验证,在真正达成"资源建设 + 实践检验"的双向互动特色的同时,也变成推动手风琴室内乐(重奏)教学体系持续完善的强力引擎。

六、应用推广效果

成果在校内全盘运用,学生毕业步入高校后,综合能力充分体现,赛事成绩优异,教学效果明显改善;在校外,教材课程与创编作品也在诸多院校及艺术活动中得以推广采用,并受到专家与同行认可,此种模式产生了能够被复刻延续推广的道路,在提高室内乐(重奏)教学质量方面起到了模范引领作用。