民乐传承与社团建设

杨书泰 | 本科阶段个人事迹修订稿（含2025年实践）
公开整理版。职务、排名及项目阶段保留撰写时语境；个人信息及个别绝对性评价已作必要编辑。

我是校学生民族乐团的杨书泰，现任乐团团长、教学副部长，曾任乐团团支书、吹管声部长、吹管声部执行部长和教学负责人。我始终牢记并践行习近平总书记考察科大时的指示“要道路自信、理论自信、制度自信，还有一个根本的自信，就是文化自信”，自入学以来，便一直致力于传承中华民族传统文化，积极推动校园文艺活动，为营造浓厚的文化氛围贡献自己的力量。期间，我不仅专注于提升个人艺术水平，还通过策划、组织和参与一系列文化活动和音乐会，将民族音乐的美妙和深刻内涵展现给同学们。在学业和综合素质方面，我也坚持严格要求自己，本科前三年成绩在数学科学学院年级排名为8/176，综合测评排名为2/176，实现了学业、综合素质与艺术专业的全面发展。

一、策划实施“中华音韵”系列教学活动，做文化推广与校园美育的建设者

在去年乐团招新过程中，我发现许多新同学对笙等民族乐器充满兴趣，希望加入乐团，却普遍缺乏基础与合适的学习资源。这让我深切意识到，当前民乐教育资源相对匮乏，笙等民族乐器的传承在很大程度上受制于系统化教学的缺失。民乐的传承不应仅停留在舞台呈现，更关键的是培育新一代民乐爱好者的过程。

基于此，我依托中国科学院大学学生民族乐团平台，策划并发起“中华音韵”系列民族乐器教学活动，充分利用乐团现有资源，为全校学生提供系统的民乐学习与体验。我担任教学活动的策划者与总负责人，历时数月，联合有意愿的同学共同制定课程安排与课程大纲，并组织乐团内部师资团队。我们编写了长达68页的课程策划书，系统覆盖笙、竹笛、大提琴、唢呐等多种民族乐器，以及民族管弦乐编曲、配器等内容。各门课程从基础到进阶层层递进，细化到每一课时的教学目标、练习曲目与演奏要点，既注重技法训练，也强调对民族乐器文化内涵的理解与体悟。我们多轮打磨教学细节，使整个课程体系更加专业、科学、可持续实施。

经过不懈努力，“中华音韵”系列课程最终以校社团美育课程的形式成功落地并稳步推进，广受学员好评。作为策划者，我深感自豪——不仅让更多同学有机会近距离接触并学习中华传统乐器，也在实践中推动了民乐的传承与推广。

迄今，美育课程已持续开展一年有余，整体策划文档扩展至一百余页、三万余字，系统涵盖多种民族乐器的教学纲要，累计覆盖校内外近200名师生，并在中国科学院大学民族管弦乐团等兄弟高校乐团中形成了一定知名度与影响力。与此同时，该项目也获得省团、央团等业内专业人士的认可，受到社会层面的广泛关注，进一步印证了民乐传承实践的价值与意义。

二、传承文化，弘扬民族艺术，组织和参与丰富多样的演出活动

在乐团期间，我作为校学生民族乐团的核心演奏员，组织并参与了多场重要演出，数十次登上校级、院级演出的舞台，为校园和社会文艺活动注入了民族音乐的独特魅力。以下是部分具有代表性的演出。

在2025年6月的校学生民族乐团“青风抚乐”音乐会上，我作为乐团团长与场务负责人，全面担任该音乐会的总策划。在演出中，我特别负责策划和演绎了民族室内乐作品《美丽的神话》、吹打合奏作品《北京喜讯到边寨》和笙箏二重奏作品《冬猎》。《冬猎》这一作品是传统笙独奏曲目《冬猎》的改编重奏版本，原曲是一首难度较高的笙独奏作品，我在该演出上的演绎完成度极高，也积累了演绎高难度作品的经验。演出后收到安徽省团笙演奏员隋康老师等业内人士的高度评价。

在2025年4月的郭沫若颁奖典礼上，我携乐团吹管、打击声部成员担纲开场节目，演奏《北京喜讯到边寨》；2025年6月的毕业典礼上，我再次带领团队以该曲目作为典礼开场演出；2025年7月的校友值年返校大会上，我与乐团成员合作演绎经典民乐合奏《喜洋洋》，为大会拉开序幕。上述活动中，我均作为节目的主要负责人，与学校各相关部门积极对接，统筹排练与演出组织，在高质量完成学校重大活动文艺保障工作的同时，于多个重要场合充分展现中华传统民族音乐的独特魅力与学校美育建设的良好形象。

在2024年6月的校学生民族乐团“浮梦沉音”音乐会上，我作为乐团团支书、吹管声部长与场务负责人，担任该音乐会的主要策划人之一。在演出中，我负责策划和演绎了音乐小品《滥竽充数》，在该作品中担任高音笙领奏。这一节目将成语典故与笙演奏结合，通过情景化的表演，将幽默的成语故事与音乐完美融合，生动演绎了“滥竽充数”这一经典故事，获得了观众的强烈共鸣，也是我在高校舞台上探索情景化民乐表演的一次实践。安徽省民族乐团的隋康老师以及北洋民族乐团、清华民族乐团等多所高校的乐团同仁均给予了高度评价，并在演出后与我们建立了友好关系，促进了高校民乐团间的文化交流。

在2023年4月的“贺廿迎春”二十周年纪念音乐会上，我担任高音笙首席演奏员，与乐团同仁合作，演奏了多首民乐经典作品，并在其中的《童年的回忆》、《飞天》等经典曲目中担任主旋律片段演奏员。该演出于合肥大剧院进行，演出十余首民乐曲目，共计800余人到场观看本次演出，取得强烈正面反响，充分展示了中科大学子昂扬的精神面貌和青春风采，体现了学校在以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养方面的教学成果。

2023年校学生民族乐团“岁影辰辉”二十周年专场音乐会和2023年的校学生民族乐团独奏音乐会，我都是主要策划人之一，并作为笙协奏曲目《太行乡情》的节目负责人和高音笙领奏参与演出。我们将《太行乡情》呈现在高校乐团的舞台上，它以深情激越的旋律抒发了对祖国山河的热爱，赢得了观众的高度评价。此外，我还担任《秦王破阵乐》的笙独奏演员和三重奏《相思林》中的笙演奏员，演出结束后观众好评不断。

在2023年4月的中国国家航天局成立30周年晚宴中，我代表乐团演奏了唯一的独奏节目《天山的节日》，这是一首难度极大的极具代表性的高音笙独奏曲；同时随乐团演奏《彩云追月》和《花好月圆》这两首富有代表性的民乐合奏曲。演出后我们与国内外嘉宾们进行了深度交流，向他们介绍笙、竹笛、二胡等乐器的历史与特色，为传统文化的传播和弘扬创造了宝贵的机会。

在2024年6月举行的国际会议POMS上，我作为民乐合奏曲目《苏堤漫步》的节目负责人和高音笙主要演奏员，与乐团一起为国际嘉宾展示了中国传统音乐的悠扬与独特。通过这场演出，笙这一高雅乐器的魅力得以在更大范围内传播，也让中外朋友们体会到了中华传统音乐的美妙与深厚底蕴。

在2023年4月的郭沫若奖颁奖晚宴上，我与乐团成员共同表演了民乐节目《龙腾虎跃》和《射雕英雄传》。在2023年9月的校迎新晚会上，我作为开场节目《苏堤漫步》的负责人和高音笙演奏员，带领乐团进行了一场极具韵味的民乐演出。作为晚会的开场节目，这首曲目以其悠扬抒情的旋律为整场活动奠定了温馨的基调。这场演出不仅增进了新生对学校文化的认同感，也激发了他们对民族音乐的兴趣。

三、不断提升个人艺术水平与社会影响力

在不断的演出实践和艺术创新中，我的艺术水平得到了广泛认可。2024年，我荣获安徽演艺集团首届青少年艺术展演青年组金奖，并因我突出的演奏能力入选安徽省青少年民族管弦乐团，成为其中一名演奏员。此后，我参加七项省级、国家级和国际级艺术赛事，并全部获得最高奖项。通过在校内外各类演出中演绎的多首经典笙独奏、合奏、重奏曲目，以及小品曲《滥竽充数》等，我激发了许多同学对民族音乐尤其是笙这一雅乐的兴趣。许多同学在演出后主动表示希望学习笙，并有意加入校学生民族乐团。这也是我推动笙教学活动及“中华音韵”系列教学活动的初衷之一。同时，我也一直同包括南京理工大学民乐团、天津大学民乐团、中国科学院大学民乐团在内的多所兄弟高校乐团保持着密切的联系，共同提高自己及所在乐团的水平。2023年10月27日，中央民族乐团的 “俪人行”与“青衫渡”室内乐团来我校演出，借此机会，我与央团的专业演奏员进行了充分的互动，演出之后与他们就民乐的传承与发展与他们进行了详细的交流和探讨。央团的老师们了解到我借助中科大民乐团在民乐的传承和推广方面所做出的努力后，对我进行高度鼓励和认可。此外，安徽省民族乐团的笙演奏员隋康老师曾多次高度赞扬我的专业水平，我团的外聘指导老师，安徽乐团助理指挥张弛老师也曾评价我拥有“大师”的笙演奏气质与水平，并认为我开展的“中华音韵”教学活动进行得十分“漂亮”；清华民族乐团、北洋民族乐团、中国科学院民族管弦乐团、南京理工大学孝陵卫皇家民乐团、等多所高校的乐团同仁也均给予过我高度评价。

四、学业与艺术的全面发展，综合素质的稳步提升

在学术方面，我也始终坚持高标准严要求，本科前三年，我的GPA为3.97，在中国科学技术大学数学科学学院GPA排名8/176，综合测评排名2/176，主持国家级大学生创新创业计划项目《强Lyapunov框架下优化算法的全局收敛性研究与应用》。曾获校优秀学生奖学金金奖、中国石油奖学金、比亚迪奖学金、黄渝纪念奖学金。他担任线性代数B1及B2课程的助教，积极协助课程教学，展现出扎实的学术功底与出色的教学能力。我在保持优异学术表现的同时，不断深化学习与实践，参加多场学术交流会议，为未来发展奠定了坚实基础。今年5月份，我参加了中国科学院数学与系统科学研究院的推免选拔考试，凭借96.5分的复试总成绩，在所有报考计算数学专业的考生中位列第二，获得了计算数学专业的直博资格，有幸师从袁亚湘院士，未来将专注于计算数学领域的研究。目前，在袁亚湘院士的指导下，我将“基于常微分方程数值解法的加速一阶优化算法研究”作为毕业设计方向，计划在优化与动力系统视角的交叉领域持续深耕。 以上成绩既是对我学术能力的肯定，也是我对全面发展的证明。在繁忙的演出和教学活动之外，我注重合理安排学习时间，确保学术、艺术双向发展，进一步提升了综合素质。

五、将个人成长融入社团建设，积极有序的推进乐团发展

在担任校学生民族乐团的吹管声部长与执行部长期间，我深知建设健康积极的团队氛围对整个乐团的长远发展至关重要。在管理期间，我带领吹管声部经历了一系列变革和优化，通过建立完善的制度和积极的管理，构建了一个充满凝聚力与责任感的团队。

1. 重新构建吹管声部管理体系，建立完善的考勤制度，提升排练积极性

在我担任部长前，声部管理较为松散，成员在演奏和排练中的积极性不高。接任后，我制定了一系列改革措施，努力营造公平、团结的环境，构建新的管理体系，使得所有成员能够在轻松、互助的氛围中共同成长。同时制定了严格的考勤制度，记录每位成员的出勤和排练情况，有效的促进了出勤率，提高了排练的积极性。

2. 积极招新，扩大声部规模

为增强声部活力，我在每年招新工作中，通过游园会、线上线下宣传等多种方式，吸引更多新生加入。在新生面试环节，我制定考核标准，确保选拔公平、兼顾乐团整体需求，为声部注入了许多新鲜血液。经过两年努力，声部成员数量从不足10人增加到如今的30人，声部在乐团中逐渐壮大，成为人数最多的声部。

3. 建立自顶向下的管理体系，细化成员管理

为更好地服务吹管声部成员，我设立了由上至下的管理层级结构，建立了 “部长团”、“教学部”、“谱务部”、“信息部”等多个部门，并设置完善、体系化的管理系统，包括部长团的管理人员和各小组负责人，细化了对吹管成员的管理服务，使各项安排更加高效，保证了每一位成员都能在合适的团队位置上得到支持和发展。

4. 弘扬“扬鞭”精神，秉持不断进取的信条，展现吹管风貌

我在管理中始终坚守吹管声部的核心精神：“扬鞭”精神。具体解释为：团结协作——同心协力驱动前行；艰苦奋斗——挥鞭疾驰不惧艰险；乐观进取——策马奔腾勇攀高峰。在日常排练、团队活动中以身作则，不断激励成员提升技艺。同时在声部内发表多次具有号召与鼓舞性的演讲，积极弘扬并传递这一精神，使得该精神已经成为吹管声部成员最真实的精神写照。不仅凝聚了团队精神，也不断推动个人与团队的进步。

在担任校学生民族乐团的团支书后，作为社团主要负责人，我肩负起了更高的职责，并将声部建设的相关经验应用到社团发展上来，起到了显著的成效：

1. 大型活动策划与统筹

我多次担任乐团大型活动的策划人，包括确定曲目、节目顺序、人员分工、排练计划制定等工作。例如，2023年独奏音乐会和2024年“浮梦沉音”专场音乐会的策划中，我不仅负责节目安排，还统筹场务及乐器布设等细节，确保演出各个环节无缝衔接。

2. 活动宣传与推广

在宣传方面，我作为宣传分部微信公众号主管及常务运营，通过撰写公众号推文、张贴宣传海报、撰写活动新闻稿等方式向外界推广乐团活动。2023年、2024年和2025年游园会期间，我负责宣传工作，精心策划和推广乐团，吸引了众多新生加入。此外，我还负责了乐团各种大型活动的策划与宣传工作，如各类专场、独奏音乐会，“韵律拾趣：民族音乐探索之旅”新生活力课堂，“吹管心声 • 乐韵中华”经典音乐赏析会，“乐团新声 • 携手共进”——校学生民族乐团2024-2025年度全员大会暨主题团日”等，通过撰写新闻稿及微信公众号文案等方式，广泛宣传，使得乐团在校内获得了良好的声誉。

3. 乐团的后勤保障工作

为支持演出曲目多样化，我负责了乐团部分乐谱管理与分谱制作工作，整理并校对了《西北组曲》《红楼梦序曲》等多部作品的笙、唢呐、笛子等分谱。作为场务负责人，我带领乐团成员及常务人员负责演出前后的乐器搬运和摆放工作。针对不同场地和演出规模的特点，我制定了不同的搬运计划，并在现场进行指挥，确保乐器安全、摆放整齐，为演出创造了良好的准备条件。

现在，作为校学生民族乐团的团长，我始终不忘初心，将个人成长融入集体建设之中，把每一次排练、每一场演出都视为传承与弘扬民族音乐的重要机会。一方面，我继续巩固和完善此前在声部管理中形成的制度经验，推动乐团在组织架构、人员培养、排练机制等方面不断优化，努力营造团结互助、专业高效、积极向上的团队文化；另一方面，我在各类专场音乐会、校级重要典礼和品牌活动中精心打磨节目质量，使乐团不仅成为校园美育的重要名片，也逐渐在兄弟高校与社会各界树立起良好口碑。未来，我将继续引领乐团，在团队建设、艺术呈现和文化传播三方面协同发力，让更多同学因民族音乐而相聚，让中华优秀传统文化在新一代青年中薪火相传、历久弥新。

未来展望

未来，我将继续在民族音乐的传承与推广中奋勇前行，不断创新演出形式和教学模式，扩大民族音乐在年轻人中的影响力。通过“中华音韵”系列课程，我希望更多的学生能够学习和喜爱民族音乐，从而增强文化自信。同时，我将带领乐团继续前行，兼顾个人艺术水平和乐团整体水平的提高，早日站上更高的国际舞台，同专业音乐院校与乐团的民乐爱好者、从业者切磋交流。我将继续努力，以自己的实际行动践行中华传统文化的传承责任，用艺术的力量将中华文化之美传播给更多人。