

Exploration of the innovative path of music education in colleges and universities in the digital era

Jingzhou Tang

Tongren Vocational and Technical College, Tongren, Guizhou, 554300, China

Abstract

In the digital era, it provides good conditions for the reform of music education in colleges and universities, and guides the development of music education towards modernization and digitalization through the use of digital technology. However, there are still various problems in digital music education in colleges and universities, and digital music education needs to be deeply researched and innovated. For college music teachers, they should have a comprehensive understanding of the content of digital education, understand the importance of digital music education, have a certain understanding of the overall situation of music education in colleges and universities, grasp the existing problems, and then put forward targeted digital innovation strategies for college music education, so as to lay the foundation for the digital development of college music education.

Keywords

universities; music education; Digital education

数字化时代高校音乐教育创新路径探索

唐景洲

铜仁职业技术学院, 中国·贵州 铜仁 554300

摘要

数字化时代下,给高校音乐教育改革提供良好条件,通过使用数字化技术,引导音乐教育朝着现代化、数字化趋势发展。但是,当前高校在数字化音乐教育中依然会伴随各种问题,数字化音乐教育有待深入研究与创新。对于高校音乐教师,应对数字化教育内容有全面认识,并且明白数字化音乐教育的重要性,对当前高校音乐教育整体情况有一定的认知,掌握其中存在的问题,进而提出针对性高校音乐教育数字化创新策略,为高校音乐教育数字化发展奠定基础。

关键词

高校; 音乐教育; 数字化教育

1 引言

在科技改革发展中,当前已经成功进入数字化时代,在数字化时代发展下,人们生活及工作方式都发生明显变化,数字化时代的来临,是人类发展历史上一个重要转折点。高校音乐教育也应结合时代发展要求,对传统教育模式改革创新,朝着数字化教育方向迈进。高校音乐教育在教育体系中占据重要位置,为了满足学生发展要求,应对教育模式优化改革,丰富教育资源,将数字化技术应用在高校音乐教育中,对推动高校音乐教育创新发展有着重要意义。

2 数字化教育基本概述

数字化教育也就是把现代化技术运用到教育活动中,实现教育模式创新、丰富教育资源,为学生提供良好的教学环境,从中获得良好的学习体验,从而保证教育质量和效

果。数字化教育是在数字处理技术作用下实现复杂数据的智能化处理,以辅助教育活动顺利进行,保证教育成果。数字化教育中教学水平和质量和传统教育模式比较,差异明显,不但可以实现教育模式的创新,也能摆脱传统课堂教育模式的束缚,给学生创建一个灵活、更具趣味性的教学课堂。

根据当前教育深入改革发展趋势,数字化教育是以网络、计算机、教学软件为重点打造的一种全新教育体系。和传统音乐教育比较,数字化教育更注重理论讲解与实践操作。在数字化发展背景下,诸多和数字化教育相关的软件、设备被广泛应用在高校音乐教学中,打破时间与空间的限制,让知识不再受特定时间、平台的约束,更具整体性、多样性和现代性。

在高校音乐教育中,数字化教育所需的设备和资源有以下几点:

硬件设施。在高校音乐数字化教育中,应把信息技术、互联网技术作为基础,利用计算机、网络等平台实现教育资源的整合与利用,配准完善的数字化教育设施^[1]。

【作者简介】唐景洲(1980-),男,土家族,中国贵州铜仁人,硕士,讲师,从事音乐教育研究。

软件工具。除了要有硬件设施支持外，在数字化教育中也应准备对应的软件工具，如音频软件、视频制作软件等，这些软件均由专业的软件开发公司设计开发，能够直接应用在数字化教育中。

数字化教育资源。在音乐教学中，丰富的教育资源是非常重要的，特别是在数字化音乐教育中，应结合教育要求和学生学习特点，建立音乐数据库，并整合音乐教育资源，如教学视频、学习网站等。

3 数字化时代对高校音乐教育的影响

3.1 满足学生需求

在高校音乐教育中，课时有限，教师一般会选择传统教学模式对学生教育引导，让学生在阶段学习对应的专业知识，促进学生学习水平提升。对于一些音乐素养比较低的学生，学习难度大，不管是演唱还是乐器演奏，都会出现不太协调的状况，使得学生比较自卑。但是数字化音乐教育能够满足不同层次学生学习需求，给学生提供良好的学习环境，让其感受音乐学习的魅力。教师按照因材施教的原则，给学生设计合理的教育方案，让学习水平一般的学生也能从中学习专业的音乐知识，提高学生音乐素养，有利于高校音乐教育改革发展^[2]。

3.2 均衡教学资源

在传统音乐教育模式下，教师把理论知识和实践活动进行区分，学生在学习音乐过程中感到比较吃力，无法从中获得良好的音乐体验。受应试教育理念影响，大部分学生对于音乐学习的重视度不高。随着数字化时代来临，高校在音乐教育中准备了各种专业设备，但是一些学校的音乐设备较为落后，如果长期处于这种状况，将会影响教育资源分配，无法促进音乐教学水平和质量提升。基于此，高校应把数字化技术应用其中，给学生提供良好的学习环境，缩小音乐教育与其他学科教育的差异，满足数字化时代下音乐教育发展要求，整合丰富的教育资源。通过采用数字化音乐教育方式，在缓解教师教学压力的同时，也能为学生提供更多的学习方法，让学生利用电子设备进行系统性学习，提高学生音乐素养^[3]。

3.3 创新教学模式

众所周知，学生为学习的主体，在高校音乐教育中，大部分教师不会注重学生主体地位，一般会选择传统教育方式，学生在学习音乐方面比较被动，长期如此，严重打击学生学习兴趣。基于此，教师可以把数字化技术应用到音乐教育中，通过高质量教育引导，提高学生综合素养。在音乐教育改革中，教师可以把多媒体技术应用其中，根据教学内容，提前收集相关资料或视频，在课堂上给学生播放，让学生在音乐鉴赏中学习更多的专业知识，降低对教师的依赖性，通过多媒体演示，学生能够获得良好的学习体验，激发学生学习兴趣。数字化技术可以实现音乐教育模式的创新，无需向

学生解释太多专业知识，以比较直观的方式让学生学习更多的音乐知识，提高学生自主学习主动性^[4]。

4 数字化时代高校音乐教育创新路径

4.1 常规音乐技能型教育数字化

高校音乐教育内容比较专业，可以结合学生专业及所选分支学科进行调整。不管是哪种形式的教育活动，其核心都是围绕技能型知识来教学，而这些知识不仅是学生学习音乐技巧的关键，更是提高学生音乐核心素养的有效举措。因此，在数字化教育中，教师应注重技能型知识讲解。

首先，数字化声乐教学转变。在声乐教育中，数字化技术已经被广泛应用其中，和传统教育模式相互作用。通过使用数字化系统，学生不仅能够聆听音乐旋律与音符，同时也能学习更多的音乐元素。例如，教师把数字化设备应用其中，对学生声乐练习情况进行录制，利用相关设备把音频转化成可视化声波，让学生直观了解自己的声音状态。通过这种教学方式，不仅让声乐教学变得更加透明，也能加深学生对知识点的理解与掌握，从中学习更多的声乐技巧^[5]。

其次，视唱练耳数字化教育。众所周知，视唱练耳课程教学难度比较大，因此要求数字化教育模式应展现出较强的实操性。通常来说，在课堂中使用数字化软件，辅助学生进行视唱练耳练习。例如，当前大部分高校音乐教育，常见的软件设施有 Auralia 视唱练耳软件、Cakewalk Sonar 音乐制作软件、Sibelius 乐谱制作软件等。这些软件可以给学生提供自主学习空间，如 Auralia 视唱练耳软件，其比较注重对学生听力能力的训练，其中包含各种音乐素材，不管是初级学生，还是高级学生均可使用，能针对不同层次的学生讲解具体的视唱练耳训练方法，提供丰富的听力素材，让学生经过比较和调整，系统接受视唱练耳训练^[6]。

最后，作曲、配器教育数字化创新。对于作曲与配器教育数字化创新，更注重把学生作曲、配器学习行为和逻辑转移到专业平台中，如 MIDI（乐器数字接口），其是一种计算机系统能够理解的乐谱，通过音符数字化控制信号，完成音乐的记录，给学生提供乐队模拟、延长模拟等数字化平台。例如在钢琴学习中，平台能够为学生提供钢琴模块、钢琴音色编辑模板和乐谱展示模块，通过模拟钢琴模块，让学生了解在钢琴演奏中需要注意的事项，如钢琴展示、钢琴弹奏技巧、音色调整等。乐谱展示模块则可以根据学生演奏需求，展示乐谱演化过程，把乐谱播放功能和教学内容充分结合，提供一体化训练平台。另外，该平台中汇集了大量非物质文化遗产及民俗民间乐器素材，在学校不能提供相应乐器时，该平台能够为学生提供模拟练习的机会^[7]。

4.2 器乐演奏数字化教学优化

在教育层面上，器乐学习一般包含技巧训练和音乐表达两个模块，虽然学生个体差异明显，这正好保证学生乐器表达更加多样的关键，但也会导致音乐表达无法遵循统一的

技术规范。为了让学生在保持个人特色的同时,也能满足相关标准,把数字化技术应用其中,建立音乐教育辅助平台,实现器乐教育数字化转型。

例如,把人工智能技术应用其中,建立智能化教育平台,可以提供人人学习的服 务系统。为了强化智能化教育体验,当前已经推出大量和智能化教育相关的案例,如 The ONE 智能钢琴,该产品可以结合客户实际需求,提供多种学习体验,该平台兼顾平板电脑、智能手机、钢琴等,可以实现日常学习、日常训练、日常娱乐的无缝连接,形成一个多样、丰富的教育环境,真正实现学生快乐学习。

再例如,“VIP 陪练”是当前高校音乐教育中比较常见的智能化教学辅助软件,通过建立智能化教室,可以认真记录学生在音乐学习中出现的问题。平台可以结合记录的数据,给学生提供全面的学习报告,辅助教师结合学生学习特点和需求,设计针对性教育方案。另外,该平台也能实时监测学生练习情况,特别是在钢琴演奏中,除了要做到演奏结果标准、专业,同时也比较注重学生姿势、动作的规范性。通过这种教育方式,不仅让器乐教育变得更加简单,也给学生提供丰富的训练环境,快速完成教育目标^[8]。

4.3 建立虚拟教学平台及资源库

在云技术的作用下,建立虚拟教育平台与数据库,这也是数字化时代下的一个重要分支。在教育改革中,云技术也被称为“教育云”,云技术主要是在互联网作用下整合各种教育资源,汇集教育知识,并利用“碎片化”时间实现教育同步,让学生不会受空间、时间影响,随时和教师交流,改善教师与学生之间的关系,拉近彼此的距离。云技术不仅让知识库容量随之增加,也能给教育创新发展提供良好的网络平台。在云技术作用下,教师能够及时整理与储存教育资源,创建“数字教育”模式,为高校音乐教育创新发展提供良好条件^[9]。

在“数字教育”模式及人工智能技术作用下,教师能够利用网络中各种教育资源,给学生音乐学习提供多样的环境。例如,在钢琴教学中,教师利用互联网技术收集一些表演风格独特的视频资料,之后结合音乐教学素材、辅助教学资料以及电子课件等,形成一个虚拟教学资料库。该资料库中包含了各个国家的音乐作品,如中国传统民间音乐、古典音乐等,为日常课堂教育提供资料补充,给学生提供更大的学习空间。在人工智能时代下,把人工智能技术应用到教育中,该模式让教育内容变得更加细化和全面。例如,音乐教育资料库可以结合学生学习特点及需求,拓展多个子项目,该方式不仅打破传统教育模式的束缚,也能给学生提供更灵

活、多样的学习空间,并且也能把钢琴比赛、节奏比拼等内容转变为具体的教学素材,融入教育资料库中。

除此之外,人工智能技术也能给学生建立虚拟化的学习环境,通过对学生学习能力和水平的分析,形成个性化学生画像,在该画像引导下,系统能够在资料库中精准提取对应的教育素材,将其推送给学生,引导学生深入探索。利用人工智能资料库,学生除了可以在兴趣小组中感受数字化技术提供的便利性,也能根据资料库提供的各种资源,把教师讲解的理论知识与技能充分结合,让学生演绎更专业的音乐。

5 结语

在数字化时代下,以数字化技术为重点的高校音乐教育,不仅可以降低教育难度,也能引导学生创新发展。在数字化技术的作用下,利用各种智能化平台,可以促进音乐教育模式的创新,丰富音乐教育内容,实现教育场景的升级。通过这种方式,不仅能为学生提供多样化的学习环境,也能实现高校音乐教育模式的数字化发展,增强学生音乐核心素养,为音乐教育高质量发展奠定基础。

参考文献

- [1] 郑云飞.多媒体技术在高校音乐教学中的融合探索——评《高校音乐教学与多媒体技术应用》[J].人民长江,2024, 55(07): 264-265.
- [2] 许伟欣.基于数字化平台的高校音乐教学资源建设研究[J].大观(论坛),2023,(10):135-137.
- [3] 王龙.高校音乐艺术专业数字化创新教学模式的探索[J].中国文艺家,2023,(06):136-138.
- [4] 曲雁.基于数字化时代背景下的音乐教学优化研究[J].黑龙江工业学院学报(综合版),2023, 23(05):52-55.
- [5] 杨志玲.数字化时代背景下音乐课堂教学模式创新研究——评《数字化音乐教学软件设计与制作》[J].中国油脂,2022, 47(11):171.
- [6] 陈紫瑞.素质教育背景下高校音乐教育创新路径研究[J].河北画报, 2024(10):205-207.
- [7] 王君竹.多元文化音乐教育背景下高校音乐教育创新策略研究[J].东方文化周刊, 2023:61-63.
- [8] 田泓.新时代高校音乐教学模式的创新探索——评《高校音乐教育教学与创新思维研究》[J].中国教育学刊, 2024(7): 10022-10022.
- [9] 毛康.高校音乐通识课程中实施思政教育的问题分析及创新对策[J].当代音乐, 2024(1).