

高校声乐专业教育视角下歌唱选秀节目实践研究

——以《中国唱将》《声鸣远扬 2025》为例

黄熠靓

润声音乐工作室 广东 广州 510000

【摘要】 本文以《中国唱将》《声鸣远扬 2025》两档具有代表性的歌唱类节目为研究对象，从高校声乐专业教育的视角出发，探讨其节目实践在人才培养、教学内容革新、技术发展及评价体系等方面对高校声乐教育的启示。研究发现：歌唱选秀节目在多元音乐风格呈现、个性化指导、跨学科艺术融合与现代科技支持等方面形成了系统化经验，可为高校声乐教育提供在课程内容丰富化、教学方法创新化、实践体系结构化、评价体系多维化等维度的可行借鉴。

【关键词】 高校声乐教育；歌唱选秀节目；实践教学；现代技术；多元评价体系

DOI:10.12417/2982-3803.25.03.004

在全球文化生产快速迭代的时代背景下，歌唱选秀节目逐步成为音乐生态的重要组成部分。其在节目机制、人才培养模式、技术应用与舞台呈现上的创新，使其在一定程度上承担了“社会音乐教育场域”的功能。相较之下，高校声乐教育虽以系统性、科学性和学术性著称，但在课程内容单一化、实践机会不足、评价模式相对固化等方面，仍与行业真实需求存在一定差距。

新一代歌唱类节目——如《中国唱将》《声鸣远扬 2025》——呈现出较强的专业属性，其高度整合的导师资源、多维评价体系、沉浸式舞台呈现和数字技术赋能，都为专业声乐培养提供了新的观察视角。因此，系统研究节目实践，并探索其对高校声乐专业教育的启示，具有重要的理论价值与现实意义。

1 文献综述

1.1 高校声乐教育研究现状

现有研究主要集中于以下领域：

1.1.1 教学方法革新

多媒体、线上教学、翻转课堂等技术被引入声乐课堂，以改善传统“一对一传心授”模式的局限性。

1.1.2 教学内容拓展

强调从单一演唱技术教学走向多风格、多文化、多学科融合的课程结构。

1.1.3 实践教学改革

普遍认为高校应增加舞台实践、竞赛实践、合作实践，以提升学生综合能力。

1.1.4 评价体系研究

从强调结果性评价转向过程性、发展性、多主体评价

体系。

然而，现有研究普遍存在“理论与行业脱节”的问题，对音乐产业生态尤其是选秀节目模式的借鉴仍十分有限，高校声乐教育应从传统单线条训练转向复合化能力培养，包括多风格演唱能力、跨文化理解能力、舞台综合呈现能力等。近年来多项研究提到，引入信息技术手段、构建多元实践场景、建立形成性评价体系等举措，将是未来高校声乐训练的重要方向。然而，与现实需求相比，相关研究多停留在理论层面，实践路径仍有待深化。

1.2 歌唱选秀节目研究现状

随着歌唱选秀节目的兴起，对其的研究也逐渐增多。学者们从节目模式、文化价值、社会影响等多个角度对歌唱选秀节目进行了分析。国内研究主要围绕：

- 赛制设计与节目模式
- 文化价值与社会影响
- 选手培养机制与审美建构
- 商业传播与音乐产业逻辑

在节目模式方面，研究了不同节目的赛制设计、选手选拔标准、导师作用等特点，总结了成功节目的经验。文化价值研究关注节目对音乐文化传播、传统文化传承的作用，以及节目所反映的社会文化现象。社会影响研究则探讨了节目对观众审美观念、价值观的影响，以及节目带来的经济效益和社会效益，但研究多停留在传媒学或社会文化视角，缺乏从“专业音乐教育”角度进行的系统分析。

1.2.1 歌唱选秀节目与高校声乐教育关系研究现状

目前研究较为零散，缺乏：

- 对具体节目机制的专业解析
- 与高校声乐教育课程体系、实践体系的深度比对
- 可转化、可落地的教育策略

因此,以典型节目作为案例进行系统化研究具备必要性和创新价值。

1.3 国际相关研究

国外关于音乐节目与音乐教育的研究主要集中于“媒介化音乐学习”“非正式学习”“跨界学习”等理论。

如:

- Lucy Green (2008) 提出音乐学习受“正式学习”与“非正式学习”双重结构影响,媒介化音乐实践在现代音乐教育体系中具有重要地位。

- David Hargreaves & Adrian North (2010) 指出流行文化与音乐教育应建立互动关系,媒体环境中形成的音乐审美将反向推动正规教育体系的变革。

这些论点为本研究提供了方法论视角,也为将歌唱节目经验转化为高校声乐教育改革路径奠定了理论基础。

2 《中国唱将》与《声鸣远扬 2025》节目实践分析

2.1 《中国唱将》:国家级体系的专业化路径

2.1.1 专家化导师体系

《中国唱将》最大特点是其“国家级音乐人才集训营式”导师配置——涵盖美声、民族、流行三大体系的顶尖歌者与教育家。导师的教学方式具有以下特点:

- 诊断式教学:如廖昌永以学院派训练逻辑迅速识别学员核心问题;
- 故事化教学:莫华伦借助情境叙述帮助学生理解歌唱原理;
- 文化本体教学:民族类导师强调民族音乐的文化内核与审美底色。

这种复合导师结构实际上体现了一种跨体系、多维度的声乐教学范式。

2.2 严谨的专业赛制

节目构建出“选拔—训练—呈现”闭环式人才培养链条。其专业化逻辑体现在:

- 选拔阶段严格把控专业门槛;
- 训练阶段因材施教;
- 呈现阶段以高标准舞台考核歌者综合素养。

这一模式与高校声乐专业的人才培养逻辑高度契合。

2.3 舞台呈现的艺术性与技术性

舞台呈现结合灯光、造型、导演视角等多重因素,不仅是竞技舞台,也是“艺术实践课堂”。其对于高校声乐教育的启示在于:高校实践应从单纯的“独唱考试”转向“整体作品呈现训练”。

2.4 《声鸣远扬 2025》:技术驱动下的跨界音乐实践

2.4.1 具有挑战性的创新赛制

节目首创“三维评价体系”——将唱法能力、文化表达、原创意识三者融为一体;并采用“无修音纯直播”模式,极大考验歌者的演唱稳定性与舞台掌控力。这为高校声乐教学提出新的培养目标:不仅要唱得准,更要唱得“真”。

2.4.2 多元化选手结构

节目吸纳来自戏剧学院、海外华裔、原创歌者、民间艺人等多种背景的参赛者,呈现出强烈的文化融合特征。其作品类型涵盖传统民歌改编、跨国文化表达、新国风作品等,为高校声乐教学提供可直接引入课堂的当代素材。

2.4.3 数字技术的深度融合

节目大量运用:

- AI 智能评分系统(具有客观性与稳定性)
- 智能灯光矩阵与 4K 视听系统
- 实时声场优化算法

技术不只是呈现手段,更是教学工具。其对高校的启示为:声乐训练应进入“技术+艺术”双驱动模型。

3 歌唱选秀节目实践对高校声乐教育的启示

歌唱选秀节目实践所体现出的多元化、系统化和技术驱动特征,为高校声乐专业教育提供了可操作的改革思路。结合《中国唱将》《声鸣远扬 2025》的实践经验,本人将从教学内容优化、教学方法创新、实践体系强化以及评价机制完善四个维度进行系统化探讨。

3.1 优化教学内容:多元化与文化融合

3.1.1 丰富音乐风格教学

高校声乐教育长期以美声、民族唱法为主,课程内容单一化问题较为突出。而选秀节目中,选手演唱曲目涵盖流行、摇滚、爵士、民谣、跨国改编作品等多种风格,其呈现出的音乐多样性为高校课程设计提供了直接参考。高校可在原有课程基础上增加跨风格选修课程,培养学生适应多样化舞台的能力,同时提升其音乐鉴赏力和表现力。

3.1.2 融入文化素养教育

节目实践强调作品背后的文化表达和社会价值,如选手在演唱中融入民族文化元素或社会主题,增强作品的感染力。这提示高校声乐教育应在技能训练之外,加强文化素养教学,引导学生理解不同音乐作品的历史背景、文化符号和社会意义,提升演唱的表达力和舞台感染力。

3.1.3 引入跨学科元素

选秀节日常将音乐与舞美、灯光、舞蹈、故事叙事等元素结合,形成跨学科综合呈现。高校可尝试在教学中引入舞

台表演、导演基础、舞美设计等辅助课程,使学生不仅掌握声乐技巧,也能理解作品整体呈现的逻辑,从而更好地适应现代演艺行业的综合要求。

3.2 创新教学方法:个性化与技术驱动

3.2.1 个性化教学

选秀节目导师根据选手声音特质、艺术偏好、心理状态制定差异化训练方案,强调因材施教。高校声乐教育可借鉴此经验,通过嗓音评估、个性化训练计划及导师制辅导,实现因人而异的教学,既关注学生演唱技巧,也注重情感表达和艺术潜质的开发。

3.2.2 多元化评价机制

节目采用专业评委评分、观众投票、AI智能系统综合评价,体现了过程性与多维度评价相结合的特点。高校声乐教育可建立类似机制,如教师评价与同侪评价结合、形成性考核与终结性考核结合、技术辅助分析(如声波分析、AI评分)与艺术感性评价结合,构建全面、客观的评价体系。这不仅提升评价科学性,也能激励学生主动参与学习和实践。

3.2.3 技术辅助教学

数字技术在节目中的应用,如AI评分系统、智能灯光、虚拟舞台、实时声场优化等,为教学提供新工具。高校可引入录音分析软件、虚拟声场模拟、智能评分辅助等技术,使学生在课堂中获得即时反馈,并通过模拟演出训练舞台感知和表达力,实现“技术+艺术”双驱动的教学模式。

3.3 强化实践教学:系统化与行业化

3.3.1 建立系统化实践教学链条

选秀节目通过排练—演出—复盘—提升的闭环机制,实现选手快速成长。高校可借鉴此模式,建立从课堂训练到校内演出、校外比赛、行业实习的完整实践链条,使实践教学不再零散,而是形成贯穿学程的系统训练体系。

3.3.2 加强校企、院团合作

节目常邀请顶级导师、行业专家参与指导,结合演出平台提供舞台机会。高校应拓展与专业院团、音乐制作公司、演出机构的合作,为学生提供实习和表演机会,让教育实践与行业需求紧密结合,提高学生就业竞争力和综合素养。

3.3.3 推动校园文化活动多样化

选秀节目的舞台和观众互动经验显示,音乐表演的社会性和参与性对于艺术成长至关重要。高校可通过校园音乐节、公开演出、跨院系音乐活动等方式,模拟真实舞台环境,提高学生表演经验和观众沟通能力,同时丰富校园文化生活。

3.4 促进教育模式创新:融合前沿与学术

歌唱选秀节目实践表明,教育模式需紧密结合行业前沿

与科技发展,同时保持学术规范和教育系统性。高校声乐教育应在借鉴行业经验的基础上,创新教育理念,探索“学术+实践+技术+文化”的综合培养模式,使学生既具备专业技能,又能适应未来多变的音乐市场和跨界舞台需求。

综上所述,歌唱选秀节目的实践经验为高校声乐教育提供了课程内容丰富化、教学方法个性化、实践教学系统化、评价机制多元化等方面的重要启示。通过引入这些经验,高校可以在保持学术严谨性的前提下,更好地满足学生多样化成长需求,提升人才培养质量,为我国声乐艺术的发展提供坚实的人才保障。

4 结语

本文以《中国唱将》《声鸣远扬2025》两档代表性歌唱选秀节目为研究对象,从高校声乐专业教育的视角出发,系统分析了节目在导师体系、赛制设计、舞台呈现、技术应用及选手结构等方面的实践特点,并探讨其对高校声乐教育的启示。研究表明,歌唱选秀节目在多元音乐风格呈现、个性化教学指导、跨学科艺术融合与现代科技赋能等方面形成了系统化经验,这些经验对于高校声乐教育具有重要的参考和借鉴价值。

高校声乐教育应积极吸收歌唱选秀节目中的有益经验,推动课程体系优化、教学方法创新、实践环节强化和评价机制多元化,从而提升人才培养质量,缩短教育与行业需求之间的差距。在未来发展中,高校声乐教育与歌唱选秀节目等音乐实践形式应形成相互促进、协同发展的良性循环。通过持续改革与创新,高校不仅能够培养具有扎实专业技能和跨文化艺术素养的声乐人才,也能够为我国声乐文化的传承、创新与产业发展贡献重要力量。

参考文献:

- [1] 宋晓华. 社会音乐选秀现象对普通高校声乐教育的影响[J]. 戏剧之家, 2017(3): 245.
- [2] 曾敏. 浅析音乐选秀对高校声乐教学的影响[J]. 速读(上旬), 2016(1): 86.
- [3] 李白莉. 浅析社会音乐选秀现象对普通高校声乐教育的影响[J]. 湖北科技学院学报, 2015, 35(6): 140-142.
- [4] 张塘林. 流行音乐选秀节目对高校民族声乐教学的影响[J]. 艺术评鉴, 2018(9): 92-93.
- [5] 和声在中国声乐作品演唱中的意义及其操作——中国声乐艺术指导课程之钢琴伴奏曲谱研究[J]. 龚荆忆. 中国音乐, 2021(03)
- [6] 2000—2010年间民族声乐理论研究文献综述[D]. 梁小成. 武汉音乐学院, 2012
- [7] 聚焦中国唱法在新时代的新发展——第九届中国声乐论坛观点解析[J]. 董伟. 艺术百家, 2021(02)