

数字技术赋能高校声乐美育教学模式创新研究

余 丰

江西应用科技学院 音乐学院 江西 南昌 330100

【摘 要】：数字技术持续融入高校声乐教学，为审美感知、理解鉴赏、艺术实践及学习评价提供新的实现条件。研究采用文献分析和逻辑归纳方法，围绕数字技术赋能高校声乐美育教学模式展开系统探讨。分析表明，多样化的媒介素材、智能分析与虚实融合能拓宽审美感知渠道，深化作品理解，丰富艺术实践体验，教学目标、课程资源、教学环境和评测体系构成模式创新的核心要素，基于此，应明确数字技术服务声乐美育的目标定位，整合多模态课程资源，贯通线上线下艺术实践，汇聚过程数据完善审美评价。研究认为，数字技术的有效融入有助于推动高校声乐教学由技能培训向审美感知、艺术表现及素养发展协同转变，形成具有声乐专业特色的数字化美育教学模式。

【关键词】：数字技术；高校声乐；声乐美育；教学模式创新

DOI:10.12417/2705-1358.26.14.064

引言

数字技术不断嵌入高校声乐教学，音视频平台、智能测评系统与虚拟教学环境逐渐改变传统课堂的资源组织、审美体验及评价方式。2026年，教育部印发《教育部关于举办全国第八届大学生艺术展演活动的通知》，将艺术实践工作坊与高校美育改革创新成果纳入相关活动，为高校艺术教育创新提供了现实参照。现有研究多聚焦数字技术辅助声乐技能训练、线上课堂设计及教学效率提升，对数字技术介入审美感知、作品解读及艺术实践的内在机制关注不足，对教学目标、教学内容、教学场域和评价机制的整体关联也缺少系统梳理。基于此，有必要从作用机理、构成要素与创新策略展开研究，进一步厘清数字技术介入声乐美育教学的内在关系与实践逻辑。

1 数字技术赋能高校声乐美育教学模式创新的作用机理

1.1 多模态资源拓展声乐审美感知空间

声乐审美感知并非单纯依赖听觉判断，而是建立在声音、文本、形象与舞台情境的综合体验之上^[1]。数字技术可将演唱音频、乐谱标注、演出视频、声学图谱及作品背景等资源纳入同一教学空间，引导学生从音色、力度、节奏、语言处理和表演形态等多个角度感受作品。多模态信息之间形成相互印证，有助于突破传统教学中感知渠道较为单一的局限，使抽象的声音特征获得更加直观的呈现，进而拓宽学生接触不同演唱风格和艺术表现方式的渠道，为形成细致、完整的声乐审美感受提供基础。

1.2 智能分析深化声乐作品审美认知

智能分析为声乐作品审美认知提供了由感性体验走向细致辨析的技术支撑，借助音高曲线图谱、频谱分布、节奏变化及力度曲线等可视化信息，学生能够将听觉感受与具体声音参数进行对照，辨识不同版本在音色控制、音调起伏、速度变换及感情表达上的差异。结合歌词语义、曲目结构及伴奏织体进行分析，还可进一步理解演唱处理与作品风格之间的联系^[2]。技术数据由此成为辅助审美分析与艺术判断的重要依据，使作品认知由整体印象逐步深入到声音细节、结构关系与艺术表达层面。

1.3 虚实融合丰富声乐艺术实践体验

突破单一课堂空间的限制，是数字技术改变声乐艺术实践方式的重要体现。借助虚拟表演、远程合作、数字舞台及沉浸式视听环境，学生可在不同情境中完成作品演唱、角色体验和舞台表达，并通过录播回看观察声音控制、肢体运用及情感表达。线下课堂则承担个别指导、集体排练与现场演出的深度实践功能。线上线下相结合的形式将声乐学习延伸至完整的艺术表现过程，有助于增强学生对作品情境、舞台关系及演唱方式的感性认知，进一步丰富声乐美育中的艺术实践体验。

2 数字技术赋能高校声乐美育教学模式的构成要素

2.1 审美素养导向的教学目标体系

教学目标是数字技术进入高校声乐美育课堂后的基本指向，其设置应由单纯提高演唱技能转向审美感知、艺术理解和表现能力的协同发展。目标体系可围绕声音辨识、作品分析、

风格把握、情感表达及舞台呈现等方面建立层级关系,并依据不同学习阶段制定不同的目标。数字平台记录的听辨结果、作品分析过程、演唱音视频及学习反馈信息,可作为判断目标达成程度的重要依据。技术应用不应停留在工具辅助层面,而应嵌入目标设计及学习过程中,使声乐技巧训练真正服务于作品分析及音乐表现。

2.2 多模态融合的声乐课程资源

课程资源的数字化重组应突破单一教材、示范录音等模式,建立适配声乐审美学习需求的多模态资源体系^[3]。教师可结合作品学习过程,将曲谱、演唱演示、伴奏、歌词释义、语音标注、创作背景、表演录像等相关资料进行关联编排,并按照作品体裁、声部形式、时期流派及学习难度建立分类索引。资源之间不宜简单叠加,而应围绕教学目标形成互补关系,使学生能够围绕同一作品开展聆听、读谱、比较和赏析等活动。经过结构化组织的数字资源可增强内容的相关性与灵活性,为不同基础学生开展针对性学习提供支撑。

2.3 虚实贯通的声乐教学场域

教学场域的延展打破了高校声乐美育依赖固定教室开展教学的空间结构。虚实贯通强调数字平台、声乐教室、排练空间和舞台环境之间形成连续联系,使作品预习、课堂训练和艺术展示分布于不同场景。线上空间可承载资源共享、演唱存档和互动点评。线下空间主要侧重现场聆听、集体排练及舞台演出,相关教学内容与学习活动能够伴随教学进程在各场域之间有序衔接。教学环境不再受单一时空限制,而是能根据声乐学习需求灵活配置场景,使作品鉴赏、歌唱技能与舞台呈现保持连续。

2.4 数据支持的审美评价机制

审美评价机制的有效运行,需要将难以直接观察的审美发展转化为可记录的过程证据。数字技术可采集作品聆听记录、版本比较结果、课堂交流过程、演唱修订轨迹、自评互评资料及舞台实践表现,形成覆盖感知、理解、判断及表达的评价材料。在指标设置上,应关注学生能否辨识音乐特征、说明作品处理依据、对比不同演唱方式,并将审美感知融入演唱表现。数据分析用于呈现阶段变化和个体差异,而非以技术参数替代艺术判断。由教师评价、学生反思与过程证据共同构成的评价机制,可更加完整地呈现审美素养发展的连续过程。

3 数字技术赋能高校声乐美育教学模式的创新策略

3.1 明确数字技术服务声乐美育的目标定位

数字技术应用于高校声乐美育课堂,关键在于能否服务于审美体验、作品理解 and 艺术表达^[4]。教师应结合教学任务明确使用边界,将音频分析、演唱录播、智能伴奏和资源平台分别

嵌入听辨、赏析、练习及演唱环节。技术应用不能代替艺术判断,也不宜把音高、节奏、力度等数据指标直接等同于审美效果。教学设计应把作品风格、语言表现力、情感张力及舞台表演置于核心位置,使数据观察成为辅助依据。

以赵元任艺术歌曲《教我如何不想她》的教学为例,教师可将“体会诗词意境并进行多层次声音表达”设为数字技术介入的主要目标。课前展示多种不同版本演绎形式及原诗词文本,引导学生比较节奏、吐字、句尾处理和音色变化,并标注每一段歌词的情感走向。课堂演唱后,教师截取典型乐句进行录音回放,并根据频谱图及振幅曲线数据分析音色变化,再回到歌词语气、旋律线条及情感推进判断处理是否恰当。修改后进行前后版本对照,评价重点落在语言韵味、情绪连贯及声音色彩上,使数字工具真正服务于作品理解与艺术表现。

3.2 整合多模态资源丰富声乐审美教学内容

声乐艺术审美内容的数字化建构不应停留在资源数量叠加层面,而应依据歌曲理解与演唱训练之间的内在联系进行整体设计。教师可围绕音乐、文学文本、创作背景、演唱版本和舞台呈现建立资源关联,将乐谱、诗词注释、演示音频、配音资料、现场演出视频及作品评析等内容纳入统一教学单元,并借助数字平台设置主题标识及学习路径。不同媒介承担不同功能,乐谱呈现旋律与结构,音频突出声学效果,影像呈现舞台状态与人物形象,文本文档帮助学生理解语言意蕴。

以黄自艺术歌曲《春思曲》的教学为例,教师可围绕“诗意理解、音乐分析与声乐演唱”配置多模态资源。数字平台集中呈现歌词文本、声乐谱例、范唱录音、钢琴伴奏及各类演唱版本,并将相关材料按照前奏、主体乐段和结尾分别归类。学生结合歌词理解作品中的春景及人物情绪,再通过乐谱分析旋律线条、伴奏织体及力度变化,随后比较不同演唱版本在气息控制、共鸣位置和音色处理方面的差异。观看演出影像时,可进一步分析表情、姿态与声音情绪之间的配合。课堂演唱阶段,教师依据具体乐句选取相应材料,引导学生将文本感受、听辨分析及演唱处理联系起来,使多模态资料真正转化为理解作品和塑造艺术形象的教学内容。

3.3 贯通线上线下深化声乐艺术实践体验

线上线下的贯通应围绕声乐艺术实践的连续性展开,将课前理解、课中训练、课后修正和舞台呈现形成完整链条。线上平台承担作品预习、示范演唱、配音训练、演唱录制及反馈分析等任务,为课堂实践保留更多针对性训练时间。线下教学则突出教师示范、个别纠正、小组合练和现场表达,重点解决气息控制、共鸣位置、语言处理及情感表达等需要面对面指导的问题。课后将课堂演唱成果上传平台,通过回看、批注和再录制完成修正。

以中国艺术歌曲《梅娘曲》的教学为例,课前由教师上传钢琴伴奏、作品文本和分段示范音频,学生完成自主聆听后录制初稿,并在平台标注对音乐情绪转换及重要乐句的理解。课堂中,教师针对学生试唱录音中存在的气息衔接、力度及音色变化等问题组织分句训练,再安排学生结合人物情绪进行完整演唱。排练结束后利用课堂录播保存现场版本,学生课后将初录版本与最终版进行比较。围绕乐句处理、声音层次和情绪连贯进行自评,并重新提交修改版本。教师根据学生整体情况提出针对性意见,使在线预习、现场指导和课后完善形成连续实践过程。

3.4 汇聚过程数据完善审美素养评价机制

审美素养评价应从单次演唱结果转向学习过程的连续观察,使学生在作品感知、审美判断与艺术表达中的变化获得充分呈现^[5]。教师可借助数字技术建立过程性评价档案,持续汇集作品聆听记录、课堂问答、乐谱批注、阶段性录音、自评表、同伴互评及舞台录像,并按照审美感知、作品理解、风格判断及艺术表现设置评价维度。数据使用应突出前后对比和证据关联,避免以音准、节奏等技术指标取代审美评价。教师还可结合关键时间节点生成阶段性记录,比较学生在声音选择、情绪处理和演唱解释方面的调整。

以古曲《阳关三叠》的声乐教学为例,教师可围绕“离别

意境的理解与演唱表达”建立数字学习档案。基础层需保存学生的歌词解读、听赏批注及初次演唱录音,记录对语气、节奏与声音色彩的初步处理。课堂研习后,再上传乐句修改标记、教师指导建议及第二次演唱视频,并要求学生说明“劝君更尽一杯酒”等重点语句在力度变化与音色处理方面的艺术依据。结课阶段通过数字平台并置前后两个阶段的演唱资料,并由教师结合意境理解、语言特色、情感表达及整体表现进行评价,学生依据前后差异完成自评。

4 结语

数字技术为高校声乐美育教学模式重构提供了新的支撑平台,其价值体现在审美感知拓展、作品认知深化、艺术实践延伸及评价方式优化等方面。围绕教学目标、课程资源、教学场域和评价机制建立协同关系,能有效推进数字手段真正进入声乐审美学习过程,加强作品理解、艺术表现及审美判断的衔接程度,对丰富高校声乐教学实施方式具有现实意义。受技术条件、课程差异及个体专业基础影响,相关模式的具体适切性与落实效果仍需进一步检验。未来可结合不同声乐课程类型开展持续性教学实践,完善数字资源配置、过程数据分析及评价指标设置,并关注新型智能技术在个性化审美学习中的有效运用,逐步形成更加完善、稳定且具有声乐专业特征的数字化美育教学体系。

参考文献:

- [1] 方沁怡.数智赋能:新时代高校美育创新实践路径研究[J].包装与设计,2025(6):178-179.
- [2] 侯伟,毛亮.数智技术赋能高职院校美育的实践路径研究[J].教育教学研究前沿,2025,3(10):16-18.
- [3] 李晓鸥.我国高校舞蹈美育教学模式的数字化转型路径[J].艺术教育,2025(11):29-34.
- [4] 董婷婷.数字技术赋能高校美育教育的策略探究[J].丝网印刷,2025(12):139-141.
- [5] 王舒,李辰颖.数字技术赋能高校美育高质量发展的路径研究[J].中国包装,2025,45(12):157-160.