

数字技术背景下高校音乐教育转型路径与策略研究

陈兆凌

(华南师范大学音乐学院, 广东 广州 510630)

摘要: 音乐教育是高校教育中的重要组成部分, 能够有效提升学生审美意识、综合素养及人文内涵, 也是实施美育和德育教育的主要路径。随着时间的推移, 信息技术创新变革, 使得传播路径更新迭代, 数字媒体技术在高校教育领域的应用, 使得音乐教学模式和教学方法发生巨变, 不仅是高校音乐教育和时代发展并向同行的具体体现, 还是新时期设置数字化音乐教学的基础需求。就当前的教育情况来看, 越来越多的数字媒体技术被广泛应用于高校音乐教学活动中, 在拓展音乐教学内容的同时, 创新音乐教学模式, 从而为音乐教学开辟新的空间。对此, 高校应充分发挥数字媒体的优势, 将其应用于音乐教育之中, 进而提升音乐教学的有效性。

关键词: 数字技术; 高校; 音乐教育

数字技术的迅猛发展为教育领域带来更大冲击, 高校音乐教学作为人才培养的重要途径之一, 数字技术的应用为促进教学模式转型升级带来无限可能。数字技术的发展, 不仅改善了音乐创作、音乐传播和音乐消费的形式, 也为音乐教学模式提供更为丰富的路径和内容。为更好地推进数字技术和高校音乐的融合, 需要健全完善教育模型的转型升级, 本文着重围绕数字技术和高校音乐教育的现状展开分析, 探寻音乐教育数字化阶段存在的问题, 并提出优化数字化音乐教学的途径, 为数字技术赋能高校音乐教学提供宝贵经验。

一、数字化对于音乐教育发展的重要意义

(一) 丰富学生音乐综合素养

音乐教育旨在向学生传授音乐知识, 着重培育学生审美能力和创造能力, 但是音乐课程囊括大量的理论知识与分析, 学生的音乐技能需要反复打磨方可提升, 学生在重复性学习过程中难免存在厌学心理, 丧失对知识学习的兴趣。基于此, 将数字化育人资源融入教学课堂, 结合网络中的图片资料、视频影像等资源, 强化音乐课堂教学的趣味性, 刺激学生对音乐学习的积极性。第二, 互联网络中的多元特性促使学生思维能力转变, 学生可在网络中搜集和学习有关的资料, 并主动探究音乐知识和实践技能, 拓展学生的认知宽度。学生结合兴趣爱好选取学习内容, 设置针对性学习活动加强学生认知, 有效打破传统教学思维禁锢, 有效转换传统围绕教师主观因素学习的场面, 助力学生思维能力的发展。学生也可在学习过程中树立良好的学习习惯, 结合线上平台分享个人学习感受, 一定程度上拓展学生音乐素养, 促进学生全面发展。

(二) 提升教师专业教学能力

音乐教学是一门极具审美性、创造性和系统性的综合类学科, 围绕听觉、视觉、动觉为基础的展现形式, 通过强化音乐技巧训练, 让学生感知、理解和表达音乐作品的隐藏内涵, 十分考验教师专业能力水准。基于此, 数字化技术和音乐教育内容紧密衔接可拓展教师对技能训练的路径, 帮助教师转化育人思想, 夯实学生教学水平。一方面, 音乐课堂和信息技术有机融合, 教师可为学生提供更丰富的育人资源, 围绕教学素材和音乐主题, 在网络中搜集有关内容, 进而深化学生学习认知。另一方面, 互联网技术融入音乐教学课堂有效改善传统育人模式。数字化技术的应用让学科教师在教学中拥有更多选择, 音乐教师在课前搜集学生感兴趣的内容, 根据学生个性化特征设置针对性教学规划, 也可使用数字技术录制教学视频, 满足学生不同时期的学习需求。课后教师综合反馈机制搜集学生对文本内容掌握情况, 及时优化整合课堂育人策略, 真正落实个性化教学, 进而激发学生对知识学习的积极性和主动性, 有助于提升课堂教学成效, 增强教师教学水平。

二、数字化赋能高校音乐课程教学面临的问题

(一) 资源建设和统筹管理存在不足

数字化技术的实践应用为音乐课堂提供了更为丰富的教学资源, 但是如何科学整合、管理和实践对教师而言, 是一种艰巨的挑战, 在某种程度上会造成教学资源分散。音乐课堂活动所需的各类数字资源大多分散在不同的数据库中, 师生无法一次性找到自己所需的资源, 针对资源检索耗费大量时长, 从而影响课堂教学成效。教师在教学环节不可避免地遇到重复性建设问题, 由于不同部门或是教师之间缺少沟通, 会存在数字资源重复建设的问题。不仅耗费大量的人力、物力和财力, 还会出现资源混乱或冗余的情况。部分教师在音乐课教学过程中应用数字资源会面临更新不及时的现象, 此类课程的设定需要这一领域的前沿动态, 不同音乐元素对音乐课程的教学质量也会带来一定影响。

(二) 对教师的综合素质要求更高

伴随数字化技术的融合发展, 传统音乐教学模式和理念正在经历更深层次的变革, 同时也可提升对学校教师综合素养水平的需求。数字化教学不仅是将传统内容转移至数字化平台中, 而是借助此类资源和工具丰富教学内容, 创设更具吸引力和教育价值的模式, 如通过多媒体将音乐、图像、文字等元素丰富教学内容; 或是选用在线平台, 教师可同学生互动交流, 分享各类教学资源、管理学生作业等, 有效增强学生学习成效, 但部分教师也会存在应用能力不足的问题, 不太熟悉如何使用数字技术开展丰富的教学活动。

(三) 学生的学习积极性和参与度欠缺

传统音乐教学过程中, 学生大多被动接收学科内相关知识, 学生的学习体验往往受限于教师的讲授和教学内容, 学生欠缺学习主动性。数字化教学模式让教学内容更生动形象, 为音乐课程提供无限可能, 即便如此, 仍存在学生缺少参与热情的现象, 对此, 教师需要科学设置教学内容, 刺激学生主动参与积极性, 是教师现今应亟待解决的问题。

(四) 数字化与课程的融合程度不够

音乐课程中融合数字化技术, 不仅可提升课堂教学成效, 也可深化学生学习体验, 培养学生适应数字时代的学习能力。尽管数字化技术为教学活动提供更多便捷, 但并非所有内容都适用于课堂, 也并非所有资源都适配教学内容, 如何从海量的场景或资源中挑选适合的资源, 进而提升课堂育人效果是新时期教师教学面临的难题。

(五) 评估与反馈机制有待完善

数字化教学强调个性化和差异化的学习方式。通过准确评估学生的学习效果, 教师可以更深入地了解每个学生的学习进度、能力和兴趣, 从而为他们提供更具针对性的学习资源和指导, 同时及时的反馈可以帮助教师迅速了解教学效果, 并据此调整教学

策略。但在实际教学中,许多高校仍存在如评估方式单一、反馈不及时等情况,影响了教师对学生学习情况的掌握,以及数字化教学的持续改进和优化。

三、数字技术背景下高校音乐教育转型路径

(一) 选用数字媒体拓展教学内容

数字媒体是以数字形式存储和信息数据传输的形式,不仅具备较强的信息承载能力,可以规避因为技术工具制约造成的数据丢失问题。对此,将数字媒体应用于高校音乐课堂,不仅为学生提供充足的教育资源,还能借助数字技术将学科内容全方位地呈现在学生面前,让原本枯燥的教学内容更加生动形象。第一,数字媒体技术具备开放性、共享性和多元性特征,能为教学提供丰富的音乐资源库,让音乐教师和学生不再局限于文本教材,可以从慕课、新媒体课件、国外音乐网站中获取教育资源,可随时下载各类音乐资源。基于此,高校要努力融合、优化线上线下资源,包含电子图书馆、国内外知名音乐家课程,并将此类资源应用线上资源或是校内网站链接,从而实现不同类型资源间的转化融合。第二,数字媒体是集文字、图像、视频或是动画等要素于一体的展现形式,不仅让音乐内容更为具体形象,也可为学生建设生动形象的音乐课堂。高校综合使用视频、图片等资料,更为直观的呈现音乐教学内容,将音乐内容潜移默化中用真实的图像或场景,加深学生对音乐内容的理解和认知,充分调动学生的感官体验,进而让学生在丰富的视听体验中加强对音乐鉴赏能力和音乐审美素养的培养。

(二) 加强顶层设计和底层逻辑

在数字技术背景下实施高校音乐教育模式转型,首先要考虑这一转型过程中会涉及到的各类要素和关键点。要从高校音乐教学的实际情况和溯源出发,积极寻求解决问题的办法。此外,针对高校教育活动中融合数字化转型的具体目标、结构、流程和重点工作展开系统性探究,并完成科学布局。另外,要着重把握音乐教学活动数字化转型的基础逻辑,要围绕新时期社会发展实际需求、高校音乐教学发展的实际需求和教师及学生在教学过程中作为参考依据,着重把握数字技术和高校音乐教学活动间的基础规律,把握教育过程和教学成效之间的因果关系。从教学发展理念、教学资源和条件配置、教学过程和师生体验等方面设定更科学的教育实施机制。

(三) 树立数字化意识和逻辑思维

在高校音乐教学过程中设置数字化意识和思维认知,是建构数字化转型的基础条件。第一,学校和师生应当加强对数字化概念的具体认知,并明确数字化技术应用的重要价值,深度了解数字技术优势和音乐教学活动间的逻辑关系。综合高校音乐教学所面临的制约要素,在实际教学过程中融入数字化思维,积极探索数字技术和音乐教学活动间的契合度,深度总结音乐教学数字化转型经验。教师在教学中也要融入跨学科意识,将音乐教学活动和不同学科的育人理念完美融合,进一步创新教学模式和方法,有助于拓展教师认知视野,培育学生创新性思维能力。邀请其他领域的专家学者来校交流,和音乐课程一起完成跨界合作,为学生设置虚拟的教学情境,帮助学生感悟音乐的魅力。不同艺术形式的融合碰撞,可有效开拓学生艺术视野,为学生提供一定的创作灵感。在此过程中,教师可鼓励学生主动参与音乐教学活动设计的过程,邀请学生担任音乐活动的组织者、策划者等角色,让学生能在实践过程中锻炼自身的组织能力和领导能力,激发学生的学习与参与热情。

(四) 建构数字化音乐教学模式

数字媒体最为显著的特性在于其较强的互动性,不仅颠覆传统以教师为主线的育人模式,还会借助人工智能、虚拟现实基础完成沉浸式教学,为课堂营造良好的学习氛围,促使学生强化互

动式体验,并深度感悟音乐内涵。第一,数字媒体教学是新时期音乐教学的主流,不仅可为音乐教学活动设定更为真实的音乐教学情境,还能弥补传统音乐课堂教学在情境设置过程中存在的不足之处。有助于激发学生对音乐知识学习的兴趣,深化学生个人学习体验,全方位提升音乐课堂育人成效。在传统音乐教学模式下,教师往往采用灌输式的教学模式开展教学,学生只能被动机械式地接受音乐知识,不仅使得课堂氛围沉闷无趣,而且师生之间也缺乏有效的互动交流,严重削弱高校音乐教育成效。对此,高校应凭借数字媒体的可视化、沉浸式和拟真性等优势,为学生创设良好的音乐教学情境,使学生能够通过交互式的情境演绎深刻感知音乐的独特魅力,进而全面提升学生对音乐情感的体验和感悟能力。第二,高校应为学生搭建互动交流平台,激发学生参与热情 and 互动意识,实现教与学的双向互动,进而使学生在参与式学习中提升音乐素养。比如,教师可借助直播平台、远程音视频互动教学平台等数字媒体平台开通与学生交流互动的渠道,并以远程提问、游戏、连麦等方式强化互动效果,进而增强学生情感体验、全面提升教学效果。

(五) 强化音乐师资队伍

教师作为开展教学工作的核心力量,师资队伍的建设情况决定了教学工作质量。所以,在数字技术背景下高校音乐教育进行转型,师资队伍则成为重点建设和关注的对象。在建设过程中,应该从教师数字技术应用能力、数字教学创新意识、跨学科合作能力以及教学团队组建等方面着手。教师的数字技术应用能力是开展数字化教学的重要基础和前提,可以通过专题课程和主题讲座的方式提高教师数字教学技术应用能力。培训内容主要包括树立数字化教学思维,创新数字教学理念,增强数字教学技术、教学软件和教学平台应用能力。在当今社会多元化需求的背景下,跨学科融合能力也已经成为教师必备素质之一。在教学实践中,教师应加强与其他学科教师之间的合作,注重对其他学科知识的学习,探索数字技术在跨学科合作中作用,推动音乐学科与其他学科的多元化融合。

四、结语

数字化技术的应用为高校音乐课程带来诸多便捷,但是也会面临部分问题和挑战。为了充分发挥数字技术的效能,高校可通过建构资源和管理数据库,不断提升教师综合素养水平。树立数字化意识和逻辑思维,设计多元化教学内容激发学生参与热情;建构数字化音乐教学模式、强化音乐师资队伍等路径的实施,来实现数字化赋能高校音乐课程的目的,以此提升高校音乐课程的教学质量。未来,随着技术的不断发展和教育理念的更新,数字化赋能高校音乐课程将有着更加广阔的发展前景。高校应继续探索和创新数字化教学模式,推动音乐专业课程教学的持续进步和发展。

参考文献:

- [1] 孙博. 高校音乐教学与信息技术的融合路径研究[J]. 陕西教育(高教), 2020(12): 69-70.
- [2] 高梓皓. 基于“互联网+”的高校音乐鉴赏改革与创新研究[J]. 艺术品鉴, 2020(06): 353-354.
- [3] 王铤. 新文科视域下高校音乐教育专业建设的转型路径研究[J]. 齐鲁师范学院学报, 2023(6): 52-58.
- [4] 于鑫, 曹语格. 时代新人培育视角下高校教育管理路径探究[J]. 辽宁大学学报(哲学社会科学版), 2023, 51(6): 149-154.

课题项目: 广东省教育厅 2022 年度广东省普通高校特色创新类项目, 项目名称: 基于“学科融合”下的音乐基础乐科应用探索, 项目编号: 2022WTSCX084