

融合创新——音乐教育的数字化转型路径探究

林依淳

首都师范大学

DOI:10.12238/jief.v6i3.7864

[摘要] 随着全球化和信息化的快速发展,人工智能和大数据等数字技术正深刻地重塑着教育领域的未来,尤其在音乐教育领域,数字化转型不仅是教育现代化的必然趋势,也是提升教学效果、培育核心素养的重要途径。本文旨在通过分析传统音乐教育与数字化音乐教育的特点及其局限,提出二者融合创新的策略,探索音乐教育的数字化转型路径。

[关键词] 数字化音乐教育; 传统音乐教育; 数字化转型路径

中图分类号: G613.5 **文献标识码:** A

Integration and Innovation: Exploring the Digital Transformation Path of Music Education

Yichun Lin

Capital Normal University

[Abstract] With the rapid development of globalization and informatization, digital technologies such as artificial intelligence and big data are profoundly reshaping the future of the education field, especially in the field of music education. Digital transformation is not only an inevitable trend of educational modernization, but also an important way to improve teaching effectiveness and cultivate core literacy. This article aims to analyze the characteristics and limitations of traditional music education and digital music education, propose innovative strategies for their integration, and explore the digital transformation path of music education.

[Key word] traditional music education; digital music education; digital transformation path

在全球化和信息化的浪潮中,人工智能和大数据等数字技术正深刻地重塑着教育领域的未来。这些技术的进步不仅优化了教育资源的分配和获取,也为教学方法和学习方式带来了革命性的变化,尤其是在音乐教育这一艺术领域,人工智能辅助的音乐创作工具、基于大数据分析的个性化学习路径等创新应用,正在逐步改变传统音乐教育的面貌,为学习者提供更加丰富、便捷和个性化的学习体验。

早在21世纪初国家便已开始关注信息技术与艺术教学的融合,如2002年由教育部颁布的《全国学校艺术教育发展规划(2001-2010年)》中提出要“大力提高艺术教育现代化水平和信息化程度,促进信息技术和艺术课程的整合”^[1]。2019年由中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》中提出加快信息化时代教育变革,建立数字教育资源共建共享机制。在2022年颁布的《义务教育艺术课程标准》中,更是强调了信息技术在音乐教学和创作中的应用,例如鼓励学生使用虚拟乐器、虚拟现实和增强现实等技术进行自主学习等。由此可见,数字化、信息化教育已成为大势所趋,音乐教育如何在数字化背景下成功转型,找到一条适合我国国情并符合时代需求的音乐教育发展路径,成为音乐教育工作者和研究人员需要共同面对和解决的问题。

1 传统音乐教育与数字化音乐教育的利弊分析

数字化音乐教育是将传统音乐教育与现代数字技术相结合,通过计算机、互联网等数字设备和平台为教育者和受教育者提供在线教育、交互学习、课程资源共享等服务的教育形式^[2]。与数字化音乐教育相对的传统音乐教育则是依托教材通过教师示范、讲授等所进行的音乐教育,教师无论是在教学内容或是教学方法的选择上占有绝对的话语权。二者各有利弊,应相互取长补短,发挥各自优势。

1.1 传统音乐教育的特点与局限

首先,传统音乐教育具有较强的互动性和实践性。传统的教学允许教师和学生之间进行直接的沟通和互动,有助于建立师生之间的情感联系,提升教学效果。同时传统教学强调亲身参与和实践,通过面对面的教学、演奏和演唱等形式,学生能够直接感受到音乐的魅力和表现力,并可以及时进行交流 and 反馈,这种亲身体验有助于提升学生的艺术表现能力。其次,在传统的音乐教育环境中,学生往往通过合唱团、乐队或其他音乐集体活动进行合作学习,这种集体合作不仅能够培养学生的团队精神,还能增强他们的社交技能和领导能力。

但与此同时,传统音乐教育的局限也是显而易见的。首先,

传统音乐教育往往会受到地域、师资、设备等资源的限制,尤其是偏远地区的学校缺乏专业的音乐教师和完善的音乐设施,易导致教育资源分配不均,从而影响了音乐教育的质量。其次,传统音乐教育的教学方法较为单一,如讲授、示范和模仿等,缺乏创新和多样性,易导致学生的学习兴趣降低,难以充分发掘他们的音乐潜能。再次,传统音乐教育往往以大班制的集体授课为主,课程和教学时间也相对固定,难以顾及每个学生的个体差异和需求,导致了个性化教育的缺失。

1.2 数字化音乐教育的特点与局限

近年来,数字化教育平台层出不穷运用,早期如中国大学MOOC、学堂在线、ICourse、网易公开课等,后有各种线上陪练平台、智慧美育平台等,疫情期间更是推动了线上教学模式的快速发展。不可否认的是,数字化音乐教育有其强大而不可替代的优势。首先,数字化音乐教育具有普及性。数字化平台往往汇聚了海量的教学资源,包括各类音乐课程、教学视频、音频素材等。这些资源不仅种类丰富,而且更新迅速,能够满足学生多样化的学习需求。其次数字化音乐教育具有灵活性,它能够根据学生的兴趣、水平和需求,提供个性化的学习方案。学生可以根据自己的节奏和进度进行学习,同时还可以在平台上与其他学习者互动交流,分享学习心得和经验。再次,数字化音乐教育平台通常具备实时反馈功能,能够对学生的学习情况进行及时跟踪和评估,这有助于教师更好地了解学生的学习状态,调整教学策略,从而提高教学效果。

但同时,数字化音乐教育同样也存在一些弊端。首先,数字化音乐教育依赖于网络和多媒体设备,因此要求学生和教师具备一定的技术操作能力。对于一些技术水平较低的学生或教师来说,这可能会成为学习的一大障碍。其次,相比于传统的面对面教学,数字化教学缺乏真实的互动体验,学生可能无法获得与教师或其他学习者的直接交流和反馈,从而影响学习效果。再者,数字化音乐教育使学生更加依赖网络和设备进行学习,这可能导致一些学生过度依赖技术而忽视了传统的学习方法和技巧。同时,数字化音乐教育还要求学生具备较高的自律性,才能在没有外界监督的情况下保持持续的学习动力。

2 数字化音乐教育与传统音乐教育的融合创新

学校音乐教育数字化转型是借助数字化手段创设音乐资源共享、个性化学习、驱动式教学的学习环境,通过重构音乐学习环境和教学内容供给,对传统音乐课堂的教学过程、教学结构和教学角色进行根本性转换。^[3]因此数字化音乐教育与传统音乐教育可通过教学模式、内容、方法的创新以及教师角色和能力的转变等方面进行融合创新,进一步推动音乐课堂教学的变革,构建更加开放、互动和个性化的音乐教育生态。

2.1 教学模式的创新

在数字化音乐教育的实践中,教学模式的创新显得尤为重要。通过结合传统教学的优势和数字化技术的便捷性,可以创造出更加高效的教学模式。例如,覃祖军等人提出的“空中课堂”模式^[4],通过“点播+直播”的互动学习方式,不仅使得学生能够

根据自己的时间安排进行学习,还能实时与教师进行交流。此外,还有虚拟数字人辅助的“双师课堂”教学模式^[5],通过AI数字人辅助教学,实现远程教学与现场教学的有机结合,开展互动式学习活动,提高了教学的互动性和趣味性。

教师也可通过结合线上的数字化资源与线下的传统音乐教学,为学生制定个性化学习方案,提高教学效率。例如,学生可以通过线上的人工智能辅助学习乐理知识或练习乐器,针对每个学生的易错点和难点进行重点练习,同时在线下的课堂中,与教师和同学面对面交流,进行实时的乐器演奏和合唱排练。在教学过程中,教师还可以通过数据分析工具,实时监测学生的学习情况,及时调整教学策略和教学计划。

2.2 教学内容与方法的创新

教学内容和方法的创新是数字化音乐教育的关键。随着数字化技术的快速发展,音乐教育开始融入更多的科技元素,使得学习过程更加多元化和丰富。传统音乐教育往往受限于地域、师资等资源,而数字化音乐教育则可以突破这些限制,提供更加广泛、便捷的教学资源。

教学工具上可供教师利用的也十分丰富,例如音乐编曲软件库乐队、Logic Pro等,或者人工智能作曲软件如suno或Amper Music等,这些软件通常包含丰富的音乐素材和编辑工具,学生可以在虚拟环境中自由探索和创作。这种创作过程不仅激发了学生的创新力,也提高了他们的音乐素养。在教学方法上,教师应意识到自身角色的转变,因此在教学过程中少用传授、讲解,多用探究式、启发式的教学方法帮助学生进行探索并解决学生所遇到的问题,引导他们进行自主学习和创新,更好地发挥学生的主体性。

2.3 教师角色与能力的转变

在数字化音乐教育的背景下,教师的角色和能力也在发生转变。在数字化音乐教育与传统音乐教育的融合中,教师不再仅仅是知识的传递者,而是成为了学习引导者或项目顾问,并且需要具备数字化教学的能力和教学创新的意识,以适应新的教学环境。因此,教师需要了解最新的音乐教育技术和趋势,并不断提升自己的数字化技能,例如如何使用新的教学软件和设备,如何进行在线教学设计等。同时还需要紧跟时代步伐,学习如何使用数字音乐工具管理在线教学平台、分析学生数据等,学习如何利用人工智能技术进行音乐分析和创作。通过不断学习和实践,教师可以更好地利用数字化工具和资源,将数字技术应用于教学,创新教学方式,提高教学质量,促进学生的全面发展。

3 音乐教育数字化转型的路径

当前传统音乐教育与数字化音乐教育之间的融合虽然具有诸多潜在优势,但也存在一些难点和挑战,例如教学理念与方法差异大、操作技术门槛较高、资源配置投入多等问题。因此,笔者提出以下音乐教育数字化转型路径:

3.1 转变传统观念

在数字化音乐教育的发展中,转变传统观念是实现融合创新的关键一环。教育工作者、学生以及社会各界都需要认识到,

音乐教育不仅仅是技艺的传授,更是创造力、审美力和文化理解力的培养。传统的音乐教育观念往往偏重于技巧的训练和经典的传承,而在数字化时代,我们需要更加重视技术的融合、跨学科的学习以及创新思维的激发。为实现这一转变,音乐教育者应当积极拥抱新技术,将其作为教学的工具和补充。同时,教育者也需要不断更新自己的教学理念,从单一的教师中心转变为以学生中心,鼓励学生主动探索、合作学习,并在过程中发现和解决问题。

3.2 构建开放共享的音乐教育资源平台

在数字化时代,构建一个开放共享的音乐教育资源平台是实现教育资源公平分配的关键。当前,云计算和大数据技术的发展为音乐教育资源的整合和共享提供了新的可能性。通过利用云计算和大数据技术,整合各类音乐教育资源,包括教学视频、音频文件、乐谱和互动软件等,构建云教育学习资源库,实现全球范围内的优质音乐教育资源的连接和共享,并利用大数据分析来个性化地推荐学习内容,满足不同学习者的需求。通过开放访问和共享机制为不同地区、不同背景的学习者提供丰富的学习材料和工具,让每个人都能够享受到高质量的音乐教育资源,推动音乐教育的公平性和普及性。

3.3 促进音乐教育与科技的深度融合

音乐教育的未来将更加紧密地与最新科技结合。人工智能(AI)技术可以辅助学生在作曲、和声分析和音乐风格识别等方面进行学习和实践,将在音乐创作、分析和教学中发挥关键作用,因此应积极推行AI在音乐教育中的应用。虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术则能为学生提供沉浸式的音乐学习体验,以全新的方式探索音乐的世界。同时,在教育评价方面还能以数字技术为依托构建音乐教学评价体系,利用数据分析工具对教学过程的多模态数据进行收集和分析,全覆盖、客观性、多样化地进行过程性和表现性学习评价,为教学提供科学的反馈和改进建议。

3.4 培养适应数字化时代的音乐教育人才

面对数字化时代的需求,音乐教育专业人才的培养必须与

时俱进。音乐师范教育需重视跨学科学习,在课程中融入最新的数字技术,进行如AI音乐创作、音乐编程、数字音频制作等。同时,教师的专业发展同样重要。在线学习社区、虚拟研讨会、远程协作平台等都可以帮助教师可以持续更新自己的知识库和技能,保持教学方法的现代性和创新性。通过以上种种举措,培养能适应数字化时代的音乐教育人才,满足数字化时代音乐教育的需求,实现音乐教育教学的创新发展。

4 结语

随着数字化时代的深入发展,音乐教育正经历着一场融合传统与创新的转型。持续创新和适应变化是应对未来挑战的关键,也是实现音乐教育长远发展的动力。展望未来,音乐教育将更加个性化、互动化,并以前所未有的方式培养学生的核心素养和综合能力。我们期待在数字化的助力下,音乐教育能够开启一种全新的面貌,实现质的飞跃。

[参考文献]

- [1]教育部.全国学校艺术教育发展规划(2001-2010年)[EB/OL].(2002-5-13)[2024-4-15].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_794/moe_795/200205/t20020513_80694.html.
- [2]谢婷婷.高校数字化音乐教育的价值分析[J].音乐教育与创作,2023(10):13-16.
- [3]李凯婕.学校音乐教育数字化转型[J].戏剧之家,2023(32):168-171.
- [4]覃祖军,武装,史陈新,等.元宇宙中国教育范式研究视角下“三个课堂”实践案例——以人工智能为支架赋予教学模式新内涵[J].中国现代教育装备,2022(24):1-5+11.
- [5]覃祖军,杨静.元宇宙中国教育范式研究视角下虚拟数字人辅助的双师课堂教学范式实践探索[J].中国现代教育装备,2023(02):1-5.

作者简介:

林依淳(2000--),女,汉族,广东揭阳人,首都师范大学硕士在读,研究方向:音乐教育学,在读专业:音乐教育学。