

数字化时代声乐表演产教融合人才培养策略研究

潘冠泽

(浙江艺术职业学院音乐学院 浙江省杭州市 310053)

摘要:在数字化时代下声乐表演人才的培养面临着教学方式革新与产业需求变化的双重挑战,文章深入探讨了产教融合模式下声乐表演人才培养的策略分析了数字技术对声乐教学内容、形式以及实践环节的创新推动作用。声乐表演教育通过信息化教学平台与校企合作能够更好地应对数字化转型的需求,实现理论与实践的紧密结合来培养具备数字化素养与创新能力的的高素质声乐表演人才。

关键词:数字时代;声乐教育;产教融合;人才培养;策略

引言

随着数字化时代的迅速发展声乐表演艺术的教育与实践面临着前所未有的变革与挑战,传统的声乐教学模式已无法完全满足现代社会对复合型人才的需求,产教融合成为提升声乐人才培养质量的重要途径。在数字技术的推动下声乐教学的内容、方法和实践平台不断创新,文章探讨如何通过信息化手段和校企协同合作,优化声乐表演人才的培养模式并且培养具有数字化素养、艺术创新力及市场竞争力的高素质声乐表演人才。

一、数字化时代与声乐表演的概述

1.1 数字化时代的定义与特征

数字化时代也就是我们常说的运用计算机将我们生活中的信息转化为0和1的过程,是指信息领域的数字技术向人类生活各个领域全面推进的过程,其中通信领域包括、大众传播领域内的传播技术手段以数字制式全面替代传统模拟制式的转变过程。数字化时代是一个伟大的时代尤其是在我们的传媒领域通过计算机存储、处理和传播的我们的信息得到了最大速度的推广和传播,数字技术已经成为了当代各类传媒的核心技术和普遍技术。其主要特征体现在信息传递的高度便捷化、知识获取的无边界性、技术应用的广泛性以及产业结构的智能化升级,在这一时代背景下声乐表演的教学与实践也逐步进入数字化领域,传统的教学模式受到冲击使得表演者与观众之间的互动方式不断拓展,数字化技术正在改变声乐艺术的传承方式、表现形式及其传播途径为声乐表演的创新和教育提供了新的可能性和机遇。

1.2 声乐表演教学模式的数字化转型趋势

在数字化时代背景下声乐表演教学模式正经历着深刻的数字化转型,传统的师生面对面教学逐渐向虚拟课堂、在线教学平台等多样化的数字化教学方式过渡,借助人工智能、虚拟现实和大数据等技术让教学内容变得更加灵活与个性化,教师能够通过信息化手段对学生的进度、演唱技巧和表演表现进行精准分析和反馈。与此同时数字化教学资源的丰富化使学生能够在更广泛的音频、视频资料中自主学习和实践,提高了教学的开放性与资源的可及性。

1.3 产教融合在声乐表演中的重要性

在数字化时代背景下产教融合在声乐表演领域的重要性愈加凸显,这一模式不仅推动了教育与产业之间的深度互动也为声乐表演人才的培养提供了全新的视角和路径。通过与专业机构、企业和行业组织的合作能够更有效地将行业需求与教育课程相结合来确保学生在学习过程中获得与实际演出市场相符的技能和知识,产教融合为声乐表演的实践环节提供了丰富的资源与机会,学生可以通过参与真实的演出项目、实习和培训来积累宝贵的实践经验并且提高自身的艺术表现力和职业素养。

二、数字化时代声乐表演人才培养的现状分析

2.1 声乐表演人才的传统培养模式及局限性

声乐表演人才的传统培养模式主要依赖于教师的个别指导和课堂教学,强调声音技巧、演唱风格及舞台表演的培养,但是这种模式在数字化时代面临诸多局限性。具体来说教学资源的获取和应用较为有限,学生多依赖于教师的经验传授和现场指导缺乏跨地域、跨文化的广泛学习渠道。传统培养模式对实际表演经验的积累较为依赖但由于演出机会的有限性,学生在校期间获得真实舞台实践的机会较少导致其综合职业素养和市场适应能力有所欠缺。在

2.2 数字技术对声乐表演教学资源的扩展

数字技术在声乐表演教学中的应用极大地扩展了教学资源的广度与深度打破了传统教学模式中的资源局限性,声乐表演通过数字化平台让学生不仅可以接触到全球范围内的优秀教学视频、名家示范、经典演出录音等丰富的学习资料,还可以利用虚拟现实(VR)等技术进行沉浸式学习体验从而更加直观地感知音乐表演的场景和技巧。大数据分析和人工智能技术能够为教学提供个性化的学习路径即通过智能化的练习与反馈系统,学生可以更加精准地提高演唱技巧和表演能力,在线平台的普及打破了时空限制让学生能够随时随地进行学习使得教学的灵活性和资源的可得性显著提升。

2.3 信息化教学平台对声乐表演教学的支撑作用

信息化教学平台在声乐表演教学中的应用为传统教学模式提供了强有力的技术支撑和创新驱动,信息化平台让教学的组织与实施更加灵活多样,学生不仅可以利用在线课堂、虚拟实景等工具随时随地进行自主学习还能够通过实时互动的方式与教师、同学分享学习成果、反馈问题打破了空间限制。信息化平台还集成了多媒体教学资源涵盖音频、视频、图文等多维信息,使学生能够更加全面地感知和掌握声乐表演的技巧与理论,这些平台通过大数据和人工智能技术能够对学生的过程进行精准分析并且提供个性化的指导与反馈帮助学生及时发现问题并进行针对性训练。

三、产教融合下声乐表演人才培养面临的挑战

3.1 声乐表演人才数字化技能缺乏的问题

在产教融合背景下声乐表演人才培养面临的主要挑战之一是学生普遍存在数字化技能缺乏的问题,随着数字化技术的迅速发展,声乐教学与表演已经不再局限于传统的课堂与舞台形式而是逐步融入了在线平台、虚拟现实技术、人工智能辅助等新兴手段。但是许多声乐学生在接受传统音乐训练时,往往专注于声音技巧和艺术表现忽视了与数字技术相关的学习,导致他们在面对数字化教学工具、虚拟演出平台以及数字音乐制作时感到陌生和不适应,数字化技能的不足直接影响了他们在数字化时代的职业竞争力和艺术表达的广度并且制约了他们对新兴音乐形式的探索与应用。

3.2 校企合作的实施障碍与资源整合难题

声乐表演作为一门艺术学科其专业性性与市场需求存在一定

的脱节让企业往往更关注商业化、市场化的演出效益而高校侧重于培养学生的艺术素养与学术能力,这种需求不对等的状况导致校企合作在实践中难以深入推进使得企业参与的积极性不高,合作模式也难以有效落地。其次,高校与企业在资源整合方面存在沟通与协调的困难。由于高校与企业的资源配置目标和管理机制不同,教育资源与行业资源的匹配度较低双方在人才培养的具体环节上难以形成合力,企业对高校教学内容的介入力度有限在实际操作中缺乏完善的合作框架与制度保障,使得校企协同培养的效果不够显著。

3.3 声乐教学信息化水平提升的瓶颈

在产教融合背景下教学硬件设施的滞后性是一个显著问题,许多高校的声乐教学仍依赖于传统的设备与模式缺乏先进的数字化平台、虚拟现实技术和智能化工具这限制了信息化教学的广泛应用。与此同时声乐教师的信息化素养普遍不足,虽然具备较强的专业能力但对信息技术的掌握和运用能力较弱难以充分发挥数字化技术在教学中的优势,教师培训机制的缺失也进一步加剧了这一问题导致信息化教学模式在实际操作中难以推行。基于此教学内容与信息技术的深度融合不足,现有的课程设计往往偏重于传统的声乐技能训练而忽视了与现代信息技术的结合,缺乏数字化教学资源开发与应用致使无法为学生提供多样化的学习体验。

四、推进数字化时代声乐表演产教融合的对策建议

4.1 强化信息技术在声乐教学中的应用

在推进数字化时代声乐表演的产教融合中强化信息技术在声乐教学中的应用是提升教学效果和培养高素质人才的关键策略,具体来说信息技术可以有效扩展声乐教学的方式和手段,例如通过在线学习平台可以录制和发布高质量的声乐教学视频来使学生能够随时随地进行自主学习。与此同时虚拟现实(VR)技术的应用可以为声乐表演的教学提供全新的体验,学生可以在模拟的演出环境中进行练习来提升他们的舞台表现力与心理素质,例如高校引入了VR技术创建了虚拟演出环境,让学生在真实的场景中排练与表演从而帮助他们适应未来的演出要求和观众反馈。进一步地教师也应积极利用数据分析工具,跟踪和评估学生的学习进度和表现,通过数据驱动的反馈机制,及时调整教学策略以便更好地满足学生的学习需求。

4.2 建立产教深度融合的声乐人才培养模式

建立产教深度融合的声乐人才培养模式是提升声乐教育质量与行业适应性的关键所在,在这一模式中高校与音乐产业之间的紧密合作将确保人才培养能够与市场需求相对接,例如知名音乐学院与多个专业音乐公司合作共同开发基于行业标准的课程体系,通过引入最新的音乐制作技术、市场趋势和演出实践使学生在学习过程中能够及时掌握行业动态与专业技能。不仅在课堂上教授声乐技巧还通过项目驱动的方式,让学生参与到实际的音乐制作和演出中从而提升他们的综合素质。校企合作的实施也可以通过建立实习基地来增强学生的实践能力,在一些高校中企业为学生提供实习机会让他们在真实的工作环境中锻炼,例如大学可以与一家知名演出公司联合建立了实习平台,学生在参与演出的同时能够从中获得宝贵的实战经验并通过实际参与项目来理解专业技能在工作中的应用。基于此实施“双导师制”也是产教深度融合的重要举措,学校教师与行业专家共同指导学生来确保教育内容的前瞻性与实用性,这样的合作模式让学生在学术上得到指导还能从行业专家那里获取实际操作与职业发展的建议,促进理论与实践的无缝对接。

4.3 加强教师数字化教学能力的提升与培训

高校对与加强教师数字化教学能力的提升与培训的策略应建立系统化的培训体系,通过定期举办信息技术应用培训、在线研讨会以及数字化教学经验分享会提升教师对新兴技术的认知与运用能力。例如可以邀请在数字化教育领域具有丰富经验的专家来校进行专题讲座或工作坊,帮助教师深入了解虚拟现实、人工智能及多媒体教学工具在声乐教学中的具体应用。教师在参与这些培训后应鼓励他们将在所学知识应用于实际教学中设计出融合信息技术的创新课程,如利用在线平台进行声乐作品的远程评估与反馈或通过录制教学视频以满足学生的个性化学习需求。除此之外建立教师数字化教学能力的评估机制即通过定期的教学观察和学生反馈,评估教师在数字化教学中的表现和成效来帮助其不断改进教学方法,例如高校音乐学院通过实施“数字化课堂评比”评选出优秀的数字化教学案例并给予奖励,从而激励教师积极探索数字化教学的多种可能性。

4.4 促进校企协同,推动声乐表演产业与教学的共赢发展

促进校企协同,推动声乐表演产业与教学的共赢发展就是通过构建稳定的校企合作机制能够有效整合教育资源与产业资源,实现信息、技术与人才的共享,例如知名音乐学院可以与当地一家大型演出公司建立了长期合作关系双方共同设计课程,将演出市场的最新动态、观众喜好和行业标准纳入教学内容从而确保学生在校期间不仅掌握基本的声乐技巧。该校还定期组织学生赴企业实习让他们在真实的演出环境中锻炼来提升实际表演能力与应变能力,这种实战经验在学生求职时大大增强了他们的竞争力。校企合作还可以通过联合开发项目,实现双赢的局面,例如一些高校与音乐制作公司合作创建数字化声乐作品创作与发布平台,学生不仅可以参与到作品的创作中还能通过这些平台展示自己的才能,甚至实现商业化发行。

五、结束语

在数字化时代下声乐表演的产教融合人才培养策略面临着机遇与挑战并存的局面,通过强化信息技术的应用、建立深度融合的人才培养模式以及提升教师的数字化教学能力能够有效促进教育与行业的无缝对接。面对不断变化的市场需求和技术进步需要不断探索与创新以培养出适应新时代要求的高素质人才,从而推动整个声乐表演产业的可持续发展,只有通过多方合作与共同努力才能实现教育与行业的双赢局面进一步助力声乐表演事业的繁荣与进步。

参考文献:

- [1]刘韵.以音乐文化作品为导向的产教融合路径研究——以海南省高校为例[J].论证与研究,2024,2(6).
- [2]李玲.基于产教融合的高校声乐专业应用型人才培养[J].现代教育与实践,2024,6(4).
- [3]陈熙.数字化时代背景下流行声乐传播方式变革及其影响分析[J].艺术品鉴,2024(06):185-188.
- [4]罗慈花.基于产教融合的地方高校声乐专业应用型人才培养[J].大观(论坛),2022(11):133-135.
- [5]郁甲坤.数字时代媒体技术在高校声乐教学中的应用——评《对新时期高职院校声乐教学模式的探索与研究》[J].中国高校科技,2022(10):109.DOI:10.16209/j.cnki.cust.2022.10.008.

作者:潘冠泽 单位:浙江艺术职业学院音乐学院 单位所在地(省市):浙江省杭州市

性别:男 籍贯:灵宝 民族:汉 出生年月:1974.12 学位:博士

职称:副教授 专业:声乐表演 研究方向:声乐教学与音乐理论研究