

艺术 & 教育

从舞台到课堂，点燃智慧音乐教育的传承圣火

杨晓峰

摘要：莫冰以多年的音乐表演经验为基础，将传统音乐教育与现代科技深度融合，推出众多数字化教学技术，用创新教学方法激发学生对音乐的热爱，为音乐教育行业注入新活力。他以强烈的社会责任感和对音乐的热爱，始终肩负音乐传承的使命，推动音乐教育行业的全面升级，开创了音乐教育的新篇章。

关键词：音乐教育；数字化；智慧教育

音乐是一种跨越时空的艺术形式，它反映了不同地区、不同民族的生活方式、价值观和情感世界。市场研究咨询机构 Omdia 发布的最新预测报告显示，全球音乐零售额将持续攀升，到 2024 年底将达到 439 亿美元。在此背景下，音乐教育便成为了传承民族文化，构筑新时代精神文明的重要基础。在全球化背景下，音乐教育面临着现代化浪潮的冲击，传统教学模式与现代科技的融合、教育资源的公平分配以及个性化音乐教育的实现，都成为当前音乐教育领域的重要课题。因此，如何有效地推动音乐教育的创新发展，借助数字化、智能化手段，使其在新时代背景下焕发新的活力，成为亟待解决的问题。

智慧音乐教育专家莫冰正是在这种新时代下诞生的艺术弄潮儿，凭借其深厚的学术造诣与实践经验，成为推动音乐教育现代化的引领者。莫冰是流行声乐导师、国家三级歌唱演员、中国流行音乐教育委员会常务委员、中国医学协会艺术嗓音委员会会员，在声乐教学领域深耕十多年。他致力于将科技与音乐教育深度融合，通过创新理念和前沿技术，为音乐教育提供全新的解决方案。

2005 年，莫冰以出色的演唱实力荣获亚洲新人歌手大赛中国赛区第二名，展现了其在流行声乐领域的潜力与才华。2013 年，他担任了中央音乐学院爵士大乐队主唱，2014 年，他在中

央音乐学院“爵士百年”音乐剧中担任男一号，成功演绎了经典角色，展现了其全能的音乐表现力。然而，在音乐表演事业的高峰期，却将目光从个人艺术成就转向更具长远意义的音乐教育实践。他深刻体会到，个人歌唱虽能点燃舞台一隅的瞬间辉煌，却难以承载对文化精神的长期延续，而音乐教育则不同，它如同涓涓细流，将音乐的技艺与精神注入每一个热爱音乐的灵魂中，使之生生不息、薪火相传。在他看来，投身于音乐教育才能够发挥出音乐艺术的真正价值，从而达到以音乐传承文化，让音乐构筑民族内核，成为连接过去与未来、跨越时空与地域的情感纽带。

至此，莫冰走上了音乐教育的路程。2015 年，莫冰被中国流行音乐学会教育委员会聘任为常务委员，在此期间他积极推动流行音乐教育的规范化发展，为行业教学大纲的制定和课程体系的优化提供了重要指导；组织并参与多项音乐教育改革项目，为声乐教学注入了创新的活力和科学的理念。2016 年，他将自研的“小莫课堂”音乐教育带入到北京 30 多个社区，以亲和且科学的方式教授中老年学员，并成功举办“梅兰芳华”师生音乐会，借助阿里新媒体平台将中老年声乐教育的理念传播得更广泛。2019 年，他又结合数字化技术与音乐教学的深度融合，研发出了独具特色的“数字游戏练声法”，并基于此方法

开发出一套互动性强、趣味性高且高度个性化的智能声乐课程。通过将游戏化元素融入声乐教学，他巧妙地将枯燥的练声过程变得生动有趣，让学生在沉浸式的学习体验中轻松掌握科学发声技巧。课程的智能“律动毯”能够精准识别学生的气息、音准、节奏和律动，同时规范舞台肢体动作，让孩子在音乐中尽情释放天性并掌握专业技能。此外，互动智能声乐课还设计了多种丰富的课程模式和内容，涵盖儿歌、流行歌、中国风、诗词朗诵、R&B、Rap 等多元曲风，同时将三大考级机构的必考曲目融入其中，使课程既贴近教学标准，又符合孩子的兴趣需求。

这一创新课程极大地提高了教学效率，更开创了传统声乐教学无法企及的全新模式。通过实时数据反馈与个性化训练方案的智能调整，每位学员都能根据自身的音域、嗓音特点和学习进度，量身定制专属的学习路径。莫冰的这一革新性成果为声乐教学注入了全新的活力，也对整个音乐教学行业产生了革命性的影响。他成功突破了传统声乐教学中师生互动局限性与方法单一化的问题，将数字化技术的优势充分发挥。2019 年，莫冰受邀参加了北京电视台的重磅周播节目《厉害了我的课》，在节目中详细展示了互动智能声乐课的亮点，让智慧音乐教育从小众化走向普及化，为行业树立了一个全新的数字化教学标杆。许多业内人士评价，这一创新改变了音乐学习的方式，更为音乐教育在数字时代的发展提供了无限可能，开启了音乐教学的新篇章。

作为一个精研艺术的文化传承人，莫冰深知创新对于艺术传承的重要性，而音乐教育要想在不同的时代都能保持活力，不断朝着多元化、现代化的方向发展，更需要重视时代技术的发展与流行趋势的变革。当前互联网和流媒体平台使音乐能够迅速传播到全球各个角落。而人工智能和大数据分析技术也为音乐教育带来了全新的维度。在这种背景下，莫冰结合自身对

声乐教学的深刻理解与前沿技术，研发出“基于自然语言处理的教学方案个性化生成系统 V1.0”、“基于学生练习数据同步收集的训练效果智慧评估系统 V1.0”、“基于多源信息融合的教学计划智能调整系统 V1.0”等原创性技术，开创了全新的声乐教育模式，广受业内推崇。

在取得了种种成绩后，莫冰始终保持着“艺术育人”的初心，以肩负社会责任为己任，不断为行业发展贡献力量。2023 年 4 月，他受邀参加 CCTV《影响力时代》节目，在节目中分享他为中老年学生进行音乐教学的成果与实践经验，并在节目中呼吁关注中老年群体的艺术追求与精神健康。5 月，他被中华儿童文化艺术促进会艺术表演专业委员会聘为特聘专家，在任职期间积极推动音乐教育与儿童艺术表演的深度结合，以科学化、现代化的教育理念为核心，提出并参与制定了多项关于儿童艺术表演与音乐教育相融合的指导性建议。同时，他借助自身在数字化音乐教育领域的经验，为委员会引入了全新的教学模式，多次策划并组织了儿童音乐主题活动和研讨会，鼓励将中国传统音乐元素与现代儿童歌曲创作相结合，为儿童艺术表演注入更多文化内涵。同年 10 月，他受邀参与了 2023 年度中国儿童歌曲创作研讨会，通过深入探讨儿童音乐创作与教育的未来方向，为中国儿童音乐教育的持续繁荣建言献策。

音乐是一个民族极具代表性的文化符号，它跨越了国界与民族的藩篱，是世界人民共爱共赏的艺术瑰宝。正如众多音乐教育家所强调的，教育的核心不仅仅是技术和规则的复制，更是对“以歌传情”这种艺术表达最忠实与赤诚的传承。莫冰将个人的音乐热爱升华为推动行业发展的使命，从传统教学到数字化革新，从个人成就到社会贡献，用实际行动诠释了音乐教育的时代价值。他的工作是一项关于文化传承和未来启迪的事业，他的努力必将在音乐教育的历史长河中留下浓墨重彩的一笔，为更多人开启通向音乐世界的大门。