

现代科技对声乐表演效果的影响及应用

□ 南宁师范大学音乐与舞蹈学院 徐维泽

声乐表演作为音乐艺术的重要部分,一直以其魅力吸引观众。随着科技的快速发展,声乐表演也迎来了创新,如电子音效、数字音频处理软件和虚拟现实技术等。这些科技的应用提升了表演效果,但也带来了一些负面影响。因此,探讨现代科技对声乐表演的影响及应用至关重要。

一、现代科技对声乐表演效果的正负影响

(一)正面影响

现代科技的介入有助于提升表演质量。现代科技在声乐表演中的主要贡献之一是显著提升表演的精度与质量。以数字音频处理技术为例,自动调音软件可以精细调节音高、音色和音量,使演唱更加和谐。同时,音效处理如回声、混响等的应用,能在一定程度上加强音响的空间感和层次感,令演出呈现更为立体的效果。

现代科技打破了传统表演的局限,拓展了声乐艺术的表现空间。虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术的融合,创造出富有沉浸感的舞台体验,让观众能与表演内容进行互动,身临其境。科技手段还能促使声乐与其他艺术形式的融合,创新出多维度的艺术表现方式,赋予传统歌剧、音乐会新的生命力。

此外,现代科技还有助于促进全球文化交流。科技的发展让声乐表演不仅局限于现场观众的范围,通过网络直播、在线演出等方式,表演可以跨越地理和时间的界限,触及全球观众。这种不仅使声乐艺术传

播更为广泛,还能打破文化隔阂,促进不同文化之间的对话与理解。

(二)负面影响

现代科技会在一定程度上削弱艺术的原生魅力。尽管科技为表演提供了更高的精确度,但过度依赖技术可能导致演出失去自然的音色。自动调音软件虽然修正了音高,却可能让声音变得过于完美,缺少原始的质感。虚拟现实等技术虽然能够丰富舞台效果,却可能使观众产生“脱离真实”的感受,难以产生情感共鸣。

现代科技可能会制约艺术的创新性,主要表现在一些表演者可能过度依赖科技来修饰声音或创造视觉效果,而忽视了自身艺术技巧的提升。这种做法可能导致演出缺乏个性,陷入单一化和模式化,限制了艺术创作的空间与创新性,降低了表演的独特魅力。

另外,值得注意的是科技为表演带来便利的同时,也伴随了不可忽视的风险。音响设备、投影设备等故障可能影响演出的顺利进行,不仅破坏观众的观演体验,也会影响表演者的情绪和自信。技术问题的发生对整个演出而言是无法忽视的挑战。

二、现代科技在声乐表演中的应用

(一)电子音效的运用

电子音效是现代科技在声乐表演中的核心应用之一。通过音效设备,声乐演出能够创造多样化的声音效果,如回声、混响和合声等,这些效果大大增强了音乐的时空感与层次感。在大型演唱会中,音效可以

调整音乐的音色,使其与现场的氛围更加契合,尤其是在不同的场地中,电子音效能弥补空间的限制,帮助营造一种更加动感和沉浸的体验。例如,在一些摇滚演唱会或电子音乐演出中,混响和回声效果的巧妙使用能带动气氛,提升现场的感染力和观众的情绪波动。

(二)数字音频处理软件

数字音频处理软件,特别是自动调音工具,已成为声乐表演的常用技术。这类软件不仅可以修正音高、调节音量,还能精细调整音色,使表演更加精准与完美。尤其在录音过程中,数字音频软件能修正歌唱中的微小偏差,使录音作品达到近乎完美的效果,适合市场发布。以录音室为例,这些工具不仅是专业歌手调整录音质量的“必备武器”,而且在即兴创作和大规模制作中也具有重要作用。其应用已逐渐改变了传统声乐的录制方式,进一步推动了音乐制作和音质优化的专业化。

(三)虚拟现实与增强现实技术

虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术在声乐表演中的应用,推动了表演的互动性和视觉震撼感的提升。虚拟现实技术通过全景影像和三维空间创设,能够创造出超乎现实的舞台效果,使观众仿佛置身于虚拟世界中,增加了表演的娱乐性与互动性。例如,在一些大型歌剧或演唱会中,虚拟场景可以根据剧情和音乐的变化实时转换,给予观众身临其境的感受。而增强现实技术则通过将虚拟元素和现实场景结合,营造

出“虚实融合”的舞台效果。在一场演唱会中,AR技术能够将虚拟人物或场景与现场表演相结合,创造出独特的视听体验,这种技术的应用提升了观众的沉浸感,尤其在互动环节中,观众可以通过手机或智能设备与演出内容直接互动,体验更加个性化的观演方式。

(四)网络直播与在线音乐会

随着互联网技术的发展,网络直播和在线音乐会已成为声乐表演的重要形式。通过直播平台,艺术家能够将演出实时传输给全球观众,打破地理与时间的界限,增进文化的跨地域传播。在线音乐会不仅是传统演出方式的延伸,还是新型观演体验的代表。观众无需到现场,即可通过个人设备参与其中,享受表演带来的情感共鸣。例如,疫情期间,许多歌唱家和乐团通过在线演出保持与观众的联系,不仅提供了便捷的文化享受,还通过互动环节加强了观众的参与感,传递了音乐的正能量。此外,网络直播和在线音乐会让艺术表演更加普及,极大降低了传统文化娱乐方式的门槛,推动了声乐艺术在全球范围内的普及。

三、结语

现代科技对声乐表演的影响具有双重性。它提升了表演质量和艺术表现力,同时也可能削弱真实感和创新性。合理运用科技至关重要,声乐表演者应根据需求选择适当的科技手段,并保持艺术的本质和创新性。未来,科技的不断进步将为声乐表演开辟更广阔的前景。

体验与对话:文旅融合视域下非物质文化遗产展演的转型与变革研究

□ 湖南文理学院音乐舞蹈学院 凡春喜 谈海红

在全球化和信息化的背景下,非物质文化遗产(“非遗”)作为民族文化的重要组成部分,承载着丰富的历史和地域特色。然而,现代生活方式的变迁使得非遗的传承与保护面临挑战。文旅融合作为创新路径,通过旅游活动展示和传播文化,推动文化与旅游的互动发展。在此背景下,非遗展演作为文化与旅游的桥梁,其转型与变革尤为关键。

一、文旅融合视域下非遗展演的现状与挑战

(一)非遗展演的现状

在文旅融合背景下,非遗展演呈现多样化的发展趋势。一方面,各级政府和文旅部门积极推动非遗进入景区和社区,通过现场表演、互动体验等形式,让游客近距离感受非遗的魅力。另一方面,借助现代科技手段,如虚拟现实(VR)和增强现实(AR),非遗展演突破了时间和空间的限制,以更生动、直观的方式呈现给公众。

(二)非遗展演面临的挑战

形式和内容创新不足:非遗展演的形式和内容缺乏创新,难以吸引和满足现代观众的审美需求。

传承人人才匮乏:非遗传承人才的缺乏导致一些珍贵的非遗技艺面临失传的风险。

市场化程度较低:非遗展演的市场化程度较低,缺乏有效的商业模式和盈利机制,影响其可持续发展。

保护与开发的平衡问题:如何在保护非遗原真性的基础上进行合理开发,仍是一个亟待解决的问题。

二、文旅融合视域下非遗展演的转型与变革策略

(一)创新发展形式与内容,提升观众体验

挖掘文化内涵,提升艺术价值:挖掘非遗的文化内涵,提升其艺术价值,是实现在旅游中活化的关键。可以通过整理和挖掘非遗的历史渊源、表演形式、剧目内容等,使其文化内涵更加丰富和深刻。同时,加强非遗的艺术表现力,提高其观赏性和吸引力。针对现代观众的审美需求,创新非遗展演的形式和内容,如将传统戏剧与现代音乐、舞蹈等元素相结合,打造具有时代特色的非遗艺术作品。

运用现代科技手段,增强互动性:借助现代科技手段,如VR、AR等,为非遗展演增添互动性和趣味性。例如,通过VR技术,游客可以身临其境地参与非遗的制作过程,感受传统文化的魅力。通过AR技术,将非遗元素融入现实场景,打造独特的文化体验空间。

(二)加强人才培养与传承,激发内生动力

开展非遗传承培训班:通过定期组织非遗传承培训班,邀请经验丰富的非遗传承人进行实地教学和技术指导,帮助学员深入了解和掌握非遗技艺。除了基础知识,培训班还注重将传统工艺与现代技术相结合,提升学员的创新能力。同时,鼓励年轻传承人开设授徒课程,通过师徒传承的方式,让年轻人亲自参与、实践非遗技艺,从而加深对传统文化的认同和传承责任。

设立非遗工坊:在文化旅游景区和园区设置非遗

工坊,允许游客亲身参与非遗项目的制作与体验。通过亲手操作,如陶瓷、织锦、传统书画等技艺,游客能够直接感受非遗文化的魅力。在此过程中,游客不仅了解非遗的历史背景,还能领略到非遗艺术的独特魅力,增强对非遗保护的关注与认同。

(三)构建多元化商业模式,实现可持续发展

开发非遗主题旅游产品:结合地方特色,开发具有地方文化特色的非遗主题旅游产品,如传统手工艺制作体验、非遗演艺等,吸引游客通过参与深入了解非遗文化。例如,在传统节庆期间,推出非遗演出、民间艺术体验等,提供游客与非遗传承人直接互动的机会,不仅能增强旅游体验,还能有效推广非遗项目,推动地方经济和文化发展。

打造非遗文化品牌:加强非遗文化品牌的建设与营销,建立地方性非遗品牌,通过线上线下多渠道宣传,使其在市场中具有较高的知名度和辨识度。通过定期举办非遗文化节、展览等活动,展示非遗的艺术和历史背景,吸引游客和文化爱好者参与,为非遗带来更多关注和保护的机会。

引入社会资本,促进产业升级:鼓励社会资本参与非遗项目,特别是在非遗产品的开发、展示设施建设、文化推广等方面。社会资本不仅能提供资金支持,还能借助其专业的管理和市场经验,提升非遗产业的运营效率,促进项目的可持续发展。同时,资本注入有助于吸引更多社会力量关注非遗的保护和传承。

(四)平衡保护与开发,确保原真性传承

坚持“保护优先”战略:在非遗传展演的过程中,应将保护放在首位。对于濒危非遗项目,应通过政策支持、财政资金等措施进行重点保护,确保其得以传承。同时,对于具有市场潜力的非遗项目,应鼓励其进行适度的产业化开发,但必须严格控制开发程度,确保文化价值不受损害。

维护非遗原真性:非遗的原真性是其传承的基石。

在展演过程中,应保持传统工艺、材料、工具的使用,避免因商业化压力而对其进行大幅度的改变。必须严格遵守传统工艺流程,确保展演作品传递出原汁原味的文化内涵。与此同时,应避免过度迎合现代审美需求,导致传统技艺和文化内涵的流失。

三、结语

在文旅融合的背景下,非遗展演的转型与变革是保护传统文化和促进文化旅游发展的关键。通过创新发展形式、加强人才培养、构建多元化商业模式及平衡保护与开发等策略,可以促进非遗与旅游产业的有机结合,提升其文化价值与吸引力。同时,这为非遗的传承和发展注入了新动力。未来,应继续推动文旅融合与非遗展演的深入发展,让非遗在现代社会中焕发新生机。

本文为湖南省教育厅科研重点项目《基于田野调查的常德汉剧高腔传承与创新研究》(24A0479)阶段性成果。

《哲学与文化》课程教学中的案例选择与应用

□ 黔南民族师范学院 姚希娜 逯原

在全球化背景下,高中《哲学与文化》课程不仅承担着传承文明的责任,还需培养学生的跨文化理解、批判性思维和人文素养,也是思想政治课程体现“两个结合”的必然要求之一。案例教学通过引入真实或虚构的情境,促进学生在分析和讨论中加深对哲学与文化现象的理解。探讨案例选择原则和应用方法,有助于提升教学质量和学生综合能力。

一、案例选择的原则与策略

(一)原则

相关性:所选案例应与课程内容紧密关联,能够反映哲学原理或文化特征,并帮助学生深化对核心知识的理解。

多样性:案例应涵盖不同地域、历史时期及文化背景,促进学生多元文化的认知。形式上可包括图文、视频、文学作品等。

启发性:优秀案例应具有开放性和争议性,激发学生的思考与讨论,帮助培养批判性思维与创新能力。

适宜性:根据学生的认知水平选择难度适中的案例,确保内容积极向上,符合教育伦理和社会价值观。

(二)策略

整合本土资源:利用地方历史文化资源,结合当地的民俗、历史事件和艺术作品,设计与哲学文化课程相关的案例。例如,可以选择某一地方的历史人物、重大事件或地域性艺术作品,深入分析这些文化现象对当地社会和哲学思维的影响。通过这些真实的本土背景,学生能在具体的文化语境中更好地理解哲学思想的生产与应用。

利用现代技术:借助多媒体和网络平台,教师可以展示全球范围内的经典哲学与文化案例。如通过网络视频、在线课程等方式引导学生了解国外哲学学派的实践和历史。利用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,教师能够将抽象的哲学理念或文化现象具象化,为学生提供沉浸式学习体验。例如,通过AR技术复原古代哲学家的思维过程或再现历史事件现场,让学生身临其境地理解理论与实践的结合。

鼓励师生共创:鼓励学生参与到案例的搜集、改编和创作过程中,培养他们的自主探究和创新能力。具体做法是让学生结合课堂学习内容、生活经验及社会问题,设计适合讨论的案例。这不仅提升了学生的参与感,还能将理论知识与社会实践紧密结合,激发学生解决实际问题的深度思考和解决思路。

建立案例库:教师应定期更新和完善教学案例库,确保所选案例具有时效性和创新性。通过评估现有案例的教学效果,筛选出最具教育意义的案例,淘汰过时或效果不佳的案例。学校还应建立案例共享机制,与其他学校或国际教育机构进行案例交流,借鉴多方优秀案例资源,确保教学内容多样性和跨文化的视野,增强教学的全球化视角。

二、案例应用的方法与实践

(一)案例讨论法

分组讨论:学生以小组形式合作学习,每个小组根据分配的案例进行深入探讨。每个小组成员承担不同的分析角色,并共同探讨案例中的关键问题。在此过程中,学生能够从多个维度进行思考,如历史背景、

人物观点和文化影响等。通过小组内的分工合作,学生不仅提升了团队协作能力,还能在讨论中表达观点和进行辩证思维。教师可在讨论结束后引导全班总结,帮助学生将案例与课程知识结合,深化理解。

角色扮演:在案例教学中,选择具备情节冲突和人物立场的案例,让学生通过扮演不同角色,进行辩论与讨论。利用角色扮演,学生能从他人视角深入理解问题,并加深对立场不同的同理心。例如,在讨论文化冲突时,学生通过扮演不同文化背景的角色,模拟情境互动,以增强对文化差异和解决方案的理解。

反思日志:要求学生在分析案例后,撰写反思日志,记录个人思考的过程、所获知识与未来行动的计划。这不仅有助于学生自我反思,也能加深他们对课程中哲学观念的理解。利用反思日志,学生能在个人学习过程中发现问题,提出改进方法,并通过教师的反馈持续完善自己的思维与分析能力。

(二)案例对比分析法

跨文化比较:通过对比不同文化背景下的相似或相反案例,学生可以探讨文化差异如何影响哲学观念、社会行为及价值体系。以西方自由主义与东方集体主义为例,学生可以分析文化背景如何塑造个体与集体之间的关系,进一步理解哲学观念如何与社会文化相互作用。

历史纵向对比:分析同一主题在不同历史时期的变化,帮助学生理解历史背景如何塑造哲学与文化观念。通过研究古希腊哲学思想的演变,学生能够更清晰地认识到思想如何随社会变革而发展,并培养对历

史发展的辩证思维。

(三)项目式学习法

案例研究项目:围绕一个复杂案例,学生需要运用多学科视角,进行全面的分析,并提出解决方案。以文化现象分析为例,学生可以从社会学、心理学、经济学等多个角度研究该现象的社会影响、个体行为和经济效应。跨学科的研究方式有助于学生全面理解复杂问题的多维性,同时培养他们综合运用各学科知识解决实际问题的能力。

社会实践项目:鼓励学生将课堂上学到的案例分析成果应用到实际的社会实践中,如参与社区服务、文化保护等项目。通过参与实际项目,学生能够将理论与实践相结合,深化对文化与社会价值的理解,并在实践中增强社会责任感和行动力。

三、结语

案例教学在哲学与文化课程中,丰富了教学方式,提升了学生的综合素养。通过恰当的案例选择和创新能力,能够激发学生兴趣,培养批判性思维和跨文化交流能力。面对挑战,教师需优化教学设计,确保有效实施。随着教育技术和全球化的进展,案例教学将在培养具有全球视野和人文关怀的公民方面发挥更大作用。

项目基金:《少数民族地区高校意识形态教育情感认同研究》项目:2020qnsyrc07。

作者简介:姚希娜(2000-5-),女,黔南民族师范学院学科教学(思政)方向硕士研究生。

通讯作者:逯原(1979-1-),男,黔南民族师范学院学科教学(思政)方向硕士生导师。