

“AI+”音乐课程体系的实践路径：高等音乐教育生态的结构性变革探索

周泱

广西艺术学院，广西 南宁 530022

DOI: 10.61369/SDME.2025210042

摘 要：“互联网+”时代下，人工智能与高校音乐教育的融合越来越深入，不仅催生出“AI+音乐”课程新体系，还创新了音乐教学方法，有效提升了音乐教育质量。本文分析了构建“AI+”音乐课程体系的必要性，剖析了高校“AI+”音乐课程体系构建过程中面临的挑战，从开发“AI+”音乐课程模块、拓展教学内容、AI音乐作业和AI赋能音乐课堂教学四个方面进行阐述，旨在加快高等音乐教育生态结构性变革，提高音乐教育质量。

关 键 词：音乐教育；“AI+”音乐课程体系；教育生态；变革路径

The Practical Path of the "AI+" Music Curriculum System: Exploring the Structural Transformation of Higher Music Education Ecology

Zhou Yang

Guangxi Arts University, Nanning, Guangxi 530022

Abstract： In the era of "Internet plus", the integration of artificial intelligence and college music education is becoming more and more in-depth, which not only promotes the birth of a new system of "AI+music" courses, but also innovates music teaching methods and effectively improves the quality of music education. This article analyzes the necessity of building an "AI+" music curriculum system and the challenges faced in the process of constructing an "AI+" music curriculum system in universities. It elaborates on four aspects: developing "AI+" music curriculum modules, expanding teaching content, AI music assignments, and AI empowering music classroom teaching. The aim is to accelerate the structural transformation of the higher music education ecosystem and improve the quality of music education.

Keywords： music education; "AI+"music curriculum system; educational ecology; path of change

引言

随着人工智能技术的迅猛发展，AI在音乐创作领域展现出强大的潜力与广阔的应用前景。这一背景下，高校要积极促进人工智能与音乐教育的深度融合，宏观上要积极构建“AI+”音乐课程体系、重构音乐课程内容和教学方法；微观上要引导学生利用AI技术创作音乐作品，从而激发他们创作灵感，提高他们音乐鉴赏能力和创作能力。

一、“AI+”音乐课程体系构建的必要性

（一）音乐产业发展的客观要求

在音乐创作方面，AI作曲软件可以创作音乐爱好者快速生成旋律、编曲和声方案，并模仿不同风格作曲家的创作风格，从而创作出独树一帜的作品。在音乐制作方面，AI音频处理技术可以实现智能混音、母带处理，把不同音乐元素融合在一起，有效提高了音乐制作质量^[1]。因此，高校要积极构建“AI+”音乐课程体

系，让学生掌握AI技术在音乐领域的应用技能，帮助他们适应音乐产业转型要求，从而提高音乐人才培养质量。

（二）满足学生多元化学习需求

“00后”大学生成长于数字时代，对人工智能、大数据和新媒体等充满探索欲望，在音乐学习中不同于传统的教学模式，更追求个性化、智能化音乐学习体验。“AI+”音乐课程体系，不仅为学生提供了多元化音乐资源，还便于他们进行个性化创作，更符合学生音乐学习和审美需求，从而激发他们创作灵感。例如AI

广西壮族自治区学位与研究生教育改革课题《音乐教育方向艺术硕士研究生协作类核心课程建设与实践研究》项目编号：JGY2023259

广西高等教育本科教学改革工程一般A类项目《AIGC赋能音乐教育专业创新能力培养的数字化改革与实践》编号：2025JGA294

广西艺术学院校级教育教学改革项目《AIGC赋能音乐教育专业创新能力培养的数字化改革与实践》编号：2025SFZY02

软件可以帮助学生进行视唱练耳练习,对学生演唱进行音准、节奏分析,指出其中存在的问题,提高学生演唱水平;AI软件可以根据学生给出的关键词自动编曲、写歌词,让他们体验音乐创作的快乐,从而提高他们音乐创作能力。

(三) 提高学生音乐创作能力的必然选择

学生音乐素养参差不齐,在音乐编曲和声和歌词创作过程中难免遇到问题,这给高校音乐教学带来了不小的挑战。“AI+”音乐课程体系促进了学科交叉与融合,催生出《AI辅助作曲/编曲》和《音乐信息检索与分析》等课程,引导学生利用AI技术自主编曲、写歌词、设计和声与混音效果,让他们在创作中掌握编曲、和声和乐理等知识,从而提高他们音乐创作能力,让他们主动参与音乐课堂互动,从而实现高校音乐课堂教与学的双赢^[2]。

(四) 高等音乐教学改革的必然趋势

“AI+”音乐课程体系打破了高校音乐课程体系的局限,让人工智能延伸到教学内容、课堂教学和作业设计等模块,符合“互联网+”教育改革趋势,更是打造一流专业的重要途径,有利于深化音乐教育改革^[3]。例如“AI+”音乐课程体系创新了高校音乐教学方法,督促音乐教师利用音乐软件、DeepSeek和豆包等开展教学,引导学生利用大数据分析国内外音乐作品风格,引导学生利用人工智能技术编曲、录制歌曲音频,促进音乐与人工智能技术的融合,构建跨学科教学模式,从而提高音乐教学质量。

二、“AI+”音乐课程体系构建面临的挑战

(一) 人工智能缺乏真正意义上的情感能力

引导学生理解音乐中蕴含的情感是音乐教育的核心目标之一,但是人工智能在情感表达上存在明显的局限性。人工智能技术虽然可以精准分析音符、音准和节奏,但是却无法深入理解音乐背后蕴含的情感,缺少人类独有的情感共鸣能力。“AI+”音乐课程体系构建过程中可以利用大数据分析学生音乐课学习数据,根据数据分析精准推送学习资源,给出专业的乐理、编曲和鉴赏建议,但是却无法给予学生情感体验上的指导,影响了学生音乐学习体验。

(二) 过度依赖人工智能,无法做到独立思考

随着人工智能技术在高校音乐教育中的广泛应用,很多学生对人工智能产生了依赖,无形中削弱了独立思考、音乐体验和创作能力。例如在视唱练耳训练中,学生更依赖专业音乐软件对音准、节奏等自动纠错功能,忽略了根据曲谱、对歌曲的理解来进行演唱,导致音乐审美与自我反思能力退化,影响了音乐审美能力和创作能力发展。部分学生在音乐创作过程中依赖人工智能检索创作素材,一键生成编曲和歌词,很少自主创作,容易出现思维定式,影响了音乐创作能力发展^[4]。

(三) 课程体系与教学内容有待完善

目前高校音乐课程体系与人工智能技术缺少交叉与融合,多以乐理、视唱练耳和钢琴弹唱等专业课程为主,缺少AI辅助作曲与编曲、音乐科技伦理等跨学科课程,课程体系缺乏创新,难以激发学生学习兴趣。此外,音乐教师更看重利用AI技术开展音乐

教学,例如混合式教学、大数据评价,却忽略了引导学生利用编曲APP、豆包和DeepSeek等新技术进行音乐创作,影响了学生对人工智能与音乐创作之间关系的理解,难以发挥出人工智能在高校音乐教学改革中的价值。

三、“AI+”音乐课程体系的实践路径

(一) 促进学科交叉,开发“AI+”音乐课程模块

人工智能时代下,高校不仅要让人工智能赋能音乐教学改革,还要积极构建“AI+”音乐课程体系,促进学科交叉与融合,开发人工智能与音乐教育新课程,进一步促进人工智能与音乐教育的深度融合,从而完善音乐课程体系,为创新高等音乐教育生态奠定良好基础。首先,高校要积极深化音乐教育改革,重塑音乐教育生态,开发人工智能与音乐专业知识教材的通识课程、专业课程,衍生出新的音乐课程模块,从而激发学生音乐学习兴趣。例如高校可以开发《音乐信息检索与分析》《AI辅助作曲/编曲》和《音乐科技伦理》,深入讲解人工智能技术在音乐信息检索、音乐创作中的应用,并列具体教学案例,激发学生利用人工智能进行音乐创作的积极性,提高他们音乐素养^[5]。其次,教师要明确各个模块教学目标,循序渐进讲解人工智能在音乐领域的应用,让学生辩证看待人工智能技术,避免他们过度依赖人工智能技术。例如《AI辅助作曲/编曲》课程重点讲解DeepSeek、豆包、Muse AI和Sonus AI等软件作曲和编曲流程,并结合具体案例进行讲解,引导学生利用不同软件进行音乐创作,提高他们音乐创作能力。《音乐科技伦理》课程可以讲解知识产权与音乐科技之间的关系、音乐可以与道德文化的交互作用,重在引导学生辩证看待人工智能与音乐科技之间的关系,增强他们尊重知识产权、创作权的意识^[6]。

(二) 重构教学内容,丰富音乐教育内容

高校音乐教师促进人工智能与音乐教学的融合,重构教学内容,丰富音乐课教学内容,最大限度发挥出人工智能在音乐教学中的优势。教师可以把人工智能融入音乐史、音乐理论教学中,一方面可以讲解人工智能与音乐创作融合的历史,借助大数据智能化检索相关教学资源,把AI音乐技术新成果、新技术融入教学中,激发学生创新思维;另一方面可以讲解AI音乐优秀作品,让学生了解AI创作特点、局限性和优点,从而激发他们利用AI技术进行音乐创作的积极性^[7]。此外,教师还可以编写项目化教学案例,划分为和声、曲式分析、音乐史和视唱练耳等项目模块,并录制相关教学视频,结合案例讲解AI编曲、不同和声搭配、国内外音乐史等知识点,帮助学生掌握枯燥的音乐理论知识、开阔学生音乐视野,从而激发他们创作热情,进一步完善高等音乐教育体系。

(三) AI赋能课堂教学,激发学生学习兴趣

AI赋能课堂教学是构建“AI+”音乐课程体系的重要路径,也是重塑教育生态的重要手段。因此,高校音乐教师要不断学习新技术,提高自身数字化教学能力,利用智能化线上教学平台、VR技术和音乐APP开展教学,提高音乐教学质量。第一,学

校可以搭建智能化音乐教学平台,定期发布数字化教学资源,便于学生进行线上学习,加深学生对人工智能技术的理解,激发他们利用人工智能进行音乐创作的积极性^[8]。此外,学校可以利用 AI 算法对线上教学平台数据进行挖掘、跟踪与评估,对学生线上学习时长、课件下载量、作业完成质量和教学满意度评价等数据进行分析,实现个性化学习资源推进,科学调整音乐教学内容,从而提高音乐教学水平。第二,教师可以利用 DeepSeek 和豆包 APP 开展教学,根据教学内容提炼关键词,在软件中输入关键词,智能化检索教学资源、自动生成教学案例和视频,提高备课质量和课堂教学质量。例如教师可以利用 DeepSeek 生成钢琴演奏教学视频,动态化讲解演奏指法、编曲原则,提高学生钢琴演奏水平。第三,教师可以利用 VR 技术开展教学,营造沉浸式音乐场景,引导学生身临其境般感受不同风格音乐作品、音乐历史,提高他们音乐审美能力。例如教师可以利用 VR 技术创设侗族大歌表演场景,设计虚拟角色,展示侗族大歌独特曲调、演唱技巧,让学生在虚拟场景中学习侗族大歌演唱技巧,全面提高音乐教学质量,完善“AI+”音乐课程体系^[9]。

（四）AI 设计课后作业，提高学生创作能力

高校音乐教师可以利用 AI 技术设计课后作业,鼓励学生课后自由结组,让他们利用 AI 技术创作歌曲、钢琴曲,让他们在创作

中感受人工智能的便捷性,提高他们音乐素养。例如教师可以发布“AI 音乐创作与实践”作业,给定创作主题“民族音乐”,鼓励学生自由结组,让他们利用 AI 作曲软件、音频处理器等工具进行创作,让他们把音乐理论知识、音乐想象力转化为音乐作品,提高学生团队协作能力和创作能力。有的小组根据热门歌曲《人间不值得》进行创作,利用 deepseek AI 自动生成了一首新的国风歌曲,并对歌词进行了调整,融入了戏腔、民族乐器,呼吁更多同学关注民族音乐^[10]。有的小组学生利用 Sonus AI 编曲,利用豆包创作歌词,完成了一首民族风歌曲,融入了京剧、昆曲元素,弘扬了民族音乐。AI 技术创新了高校音乐作业形式,科学指导学生课下学习,让他们体验不同音乐风格的融合,进而提高他们音乐素养,重塑教育生态,促进高等音乐教育高质量发展。

四、结束语

总之,“AI+”音乐课程体系的实践是高等音乐教育改革的必然选择,也是提高学生音乐素养的必由之路。高校要积极促进人工智能与音乐课程的融合,促进跨学科融合,开发“AI+”音乐模块,让 AI 赋能课堂教学,引领学生利用 AI 进行创作,推动高等音乐教育生态的结构性变革,开创音乐教育的新局面。

参考文献

[1] 杨丽莉. 数字技术赋能高校地方传统音乐教学资源建设研究 [J]. 中国现代教育装备, 2024, (23): 160-162.
[2] 黄璐. "互联网+"背景下高校音乐教学信息化课堂构建策略 [J]. 吉林省教育学院学报, 2024, 40(12): 162-166.
[3] 雷梦婕. 智能音乐教育与高校教学质量的共融发展 [J]. 艺术研究, 2024, (06): 136-138.
[4] 李青芸. 人工智能时代高校音乐视唱练耳教学的困境 [J]. 吉林省教育学院学报, 2023, 39(07): 124-128.
[5] 胡雪婷, 李典洋. 虚拟现实环境中高校音乐深度教学模式构建研究 [J]. 佳木斯职业学院学报, 2024, 40(10): 28-30.
[6] 钱明慧. 创意实践视域下高校音乐教育钢琴课程中的数字化教学实践探索 [J]. 艺术教育, 2024, (08): 110-113.
[7] 方义嘉. 互联网时代多媒体技术在高校音乐课程教学中的应用研究 [J]. 中国多媒体与网络教学学报 (上旬刊), 2024, (05): 204-208.
[8] 杨立志. 电脑音乐技术在高校音乐教学中的应用研究 [J]. 戏剧之家, 2024, (01): 178-180.
[9] 张雪洁. "互联网+"背景下高校音乐教学模式的发展路径 [J]. 大众文艺, 2023, (23): 109-111.
[10] 张倩. "五育"并举背景下基于虚拟现实技术的高校音乐教学改革 [J]. 济南职业学院学报, 2023, (06): 41-45.