

音乐 AI 在小学音乐教育中的应用

刘玮

南通市十里坊小学，江苏南通 221600

DOI:10.61369/ETI.2025100020

摘要：随着人工智能（AI）技术不断渗透进各行各业，“AI+音乐教学”逐渐成为小学音乐教育的重要趋势。在当前新课改背景下，转变传统教学方式为小学音乐教学的核心任务，在激发学生音乐热情、提高音乐素养方面有重要推动作用。AI时代小学音乐教学质量得到显著提升，AI技术在小学音乐教学中的优势也充分显露，基于此，本文通过探究音乐AI与小学音乐教育两者融合的可行性，对AI用于教学音乐教育中的价值，以期提高小学音乐整体教学质量。

关键词：音乐；AI；小学音乐；教育

Application of Music AI in Primary School Music Education

Liu Wei

Nantong Shilifang Primary School, Nantong, Jiangsu 221600

Abstract : As artificial intelligence (AI) technology continues to permeate various industries, "AI-enhanced music education" has emerged as a significant trend in primary school music instruction. Under the current curriculum reform framework, transforming traditional teaching methods has become a core mission for elementary music education, playing a crucial role in igniting students' passion for music and enhancing their musical literacy. The quality of primary school music education has seen remarkable improvement in the AI era, with the advantages of AI technology becoming increasingly evident. Building on this foundation, this paper explores the feasibility of integrating music AI with primary school music education, highlighting the value of AI applications in teaching music to ultimately elevate overall educational standards in music education.

Keywords : music; AI; primary school music; education

引言

随着我国社会不断发展，教育机构对于小学生素质教育越发重视，其中音乐教育作为重要内容，不仅能给小学生带来新奇体验感，帮助其构建独特审美，还可使学生利用音乐进行自我情感表达，促进全面发展^[1]。既往传统音乐教学主要通过课本对学生进行乐理知识传授，未引入作品背景、表达情感等，教学手段单一，且缺乏丰富的音乐教学资源，难以吸引学生注意力，在培养音乐素养方面作用有限，难以体现音乐教育的意义。随着我国信息化技术高速发展，人工智能（AI）为小学教育带来便利，音乐AI技术高速发展，逐渐对小学音乐教育领域产生较深远的影响^[2]。音乐AI主要体现在创新传统教学方法、丰富教学手段，在提高教学效果及整体质量方面有积极作用。然而如何将音乐AI与小学音乐教育有机融合为一个值得探究的课题，小学音乐教师应掌握小学生求知欲、好奇心较强的特点，积极开发利用音乐AI技术，将其与音乐教学有机融合，激发学生对于音乐的热情，培养良好音乐素养。本文通过综述音乐AI在小学音乐教育中的应用，报道如下。

一、音乐教育融入AI用的必要性

（一）适应新课程要求

《义务教育艺术课程标准》中提出将培养学生创造力、审美作为育人导向，强调音乐不仅能传授学生音乐技能，还可培养其情感、创造力等综合素养，而学生在课堂上的即兴创造可提高其自我表达能力、促进思维发展^[3]。传统音乐教学模式较难满足上

述要求，音乐教师多重视传授乐理知识、歌唱技巧等，课堂音乐资源较为匮乏，时间也较短，缺乏充足时间引导学生欣赏或创造音乐作品。AI在音乐创作、审美体验上具有突出优势，可利用AI系统自动生成与小学生学习特点相符的音乐素材及学习工具，可为其提供海量的音乐资源，可使学生对丰富多样的音乐进行直观感受，这也与新课程对于建设学生审美、创造力的要求相符，在教学过程中融入生动的音乐作品，通过吸引其兴趣达到教学目

的，奠定扎实的乐理知识，也为培养音乐素养奠定较好基础。

(二) 满足师生需求

目前较多教育机构正在慢慢融入 AI 教学，利用现代化的技术可帮助教师完成备课、资料收集等工作，实现减负增效目的，可缩短教师课前准备时间，满足其教学要求。由于小学音乐教室数量有限，通常一名教师需兼顾多个年级、多个班级的音乐教学任务，使得其日常教学工作任务重、时间紧，在设计课程时精力难以合理分配。通过应用 AI 技术的自动生成乐曲、辅助编曲、收集音乐素材、创建课程等功能，可减轻教师工作压力，使其有更多时间及精力放在音乐教学及个性化指导下，从而提高教学互动性及效率。学生利用 AI 技术可帮助其更好完成课堂任务，并更好理解掌握复杂的乐理知识，同时利用 AI 助手或编曲软件，可使其对音乐学习感到有趣，提高其课堂参与度与积极性，从而更好学习音乐知识。

(三) 平衡教育资源

受地域文化影响，不同地区对于音乐教育的重视也存在一定差异，通常而言，经济发达、文化丰富的地区对于音乐更加重视，也具有当地独特理解，而经济不发达的地区，如乡镇、山区等对音乐重视程度不够，相应的教育资源较匮乏，使得小学生缺少音乐学习的机会，导致音乐教育滞后。AI 引入可对上述问题较好解决，AI 强大的数据库可为小学音乐教育提供丰富的素材，缓解音乐教育资源匮乏这一问题，尽可能拉进贫富地区关于音乐重视及投入程度的差异，平衡音乐资源。此外缺乏专业的音乐教学工具也是阻碍当地音乐教育发展的主要原因，俗话说巧妇难为无米之炊，教师缺少钢琴、笛子等教学工具，凭借人声难以实现教学目的。而 AI 可模拟钢琴等乐器发出的声音，利用模拟乐器可实现教学目的，并辅助进行音乐创作，使学生即便在缺少硬件条件的情况下也能从多途径获取音乐知识。由于学生音乐素养参差不齐，不同学生对于音乐情感表达理解程度不一，借助 AI 音乐欣赏、鉴赏分别等功能，可帮助学生更好理解音乐所要传递出的情感，并体验别样的音乐表达方式，打破地域文化及资源差异，使得不管处于何地，学生也能接受音乐的熏陶，培养音乐兴趣及素养。

二、AI 在小学音乐教学中的核心优势

(一) 精准化教学

AI 利用大数据、智能分析软件收集学生基础数据及信息，如音准、节奏等，从而进行 AI 分析，提供针对性教学模式，使得教训更具个性化，确保学生更好掌握音乐教学内容，加快教学进度。AI 鼓励自适应式学习，可根据学生音乐素养、表现等对音乐教学内容、练习等进行调整优化，及时发现学生学习短板，并推送针对性训练，提高学习路径科学性。

(二) 交互式学习

小学音乐学习为获取音乐知识、肢体协调、听觉感知、情感表达等有机融合的过程，AI 交互式学习可使教学音乐教学更加直观、有趣、生动，利于激发学生学习主动性与积极性。通过借助

AI 识别、VR 等技术，可对音乐场景进行模拟，使学生在多模态环境中进行互动，通过听觉视觉感受可加深其对于音乐节奏、旋律等理解，并刺激自我情感表达^[1]。传统音乐教学中学生多通过模仿进行音乐学习，通过融入 AI 教学可实现沉浸式音乐教学，激发学生主动探索音乐的积极性，打破地点、空间等因素限制，可于课下利用碎片化时间进行音乐系统学习，逐步提高音乐素养。AI 通过交互式学习，可实现音乐知识从被动转变为主动接受，可更好激发学生学习兴趣，提高音乐体验及专业素养。

(三) 及时反馈

传统音乐教学大多在教师进行点评后方能察觉问题，AI 通过实时监测演奏、练习情况可及时点评，并予以调整建议，避免错误固化。AI 的及时反馈机制可对学生音乐学习进度进行跟踪，并辅助教师制定个性化音乐教学策略，不仅能提高音乐学习效果，还可提高学生自主学习能力。

三、AI 用于小学音乐教学的策略

(一) 强化乐理知识、培养音乐素养

乐理包括和弦、音符、节奏等，具有内容零散、枯燥乏味等特点，难以吸引学生兴趣，可降低学习参与度及效率。AI 技术可对难以理解的乐理知识进行简化，降低学习难度的同时带给学生别样音乐教育体验，可激发其兴趣与积极性，主动参与乐理知识学习中，从而奠定坚实的音乐基础。

以“音符玩家”为例，点开软件界面后，不同图像可播放相关音符，教师带领学生正确认识并倾听音符，初步形成乐感，随后指导音符练习，引导其感受音符的联系，之后可鼓励学生自由讨论加深印象。

(二) 利用 AI 互动教学，打造沉浸式课堂

AI 互动教学工具的应用，主要体现在激发创作灵感、吸引学习兴趣、感受个性化音乐体验等方面，可使学生沉浸式学习。以人音版二年级下册为例，通过引入“搜狐简单 AI”，可对教学素材、互动内容进行高效生成，减轻教师教学任务，提高课堂教学效率，还可为学生创造有趣生动的音乐课堂，激发其兴趣与积极性^[2]。已有教师反馈引入 AI 教学工具对提升学生课堂参与度、学习兴趣、互动性等方面有积极作用，故教师应充分利用 AI 教学工具，对教学活动进行优化升级，以提高音乐教学质量。

小学生正处于对外界事物好奇心较强的阶段，但表现为三分钟热度、难以集中注意力，利用 AI 教学工具可增强师生互动性，同时利用音效合成等技术可第一时间吸引学生兴趣。以五年级下册“地图 - 听音寻路”为例，教师利用 AI 音效合成工具，将途径地点具有代表性的乐器融入音效合成中，包括唢呐、竹笛等，学生可在音乐中感受当地文化，同时配合动画展示功能于屏幕上播放相关画面，带领学生感受云雾缭绕的西南地区，隐约可见蜿蜒小路及错落的吊脚楼，为学生带来一场视听盛宴。教师可应用 AI 提问，引导学生进行互动，将其带入神秘的西南地域，与其共同踏上神奇的音乐之旅，吸引其对音乐课程内容的强烈兴趣及期待。

(三) AI辅助创作编曲、增强音乐教学乐趣

AI辅助创作编曲可提升学生音乐综合素养，使其在音乐中勇敢自由的表达想法、传递情感。AI辅助编曲操作简便，学生可快速上手进行音乐创作，教师合理设置编曲步骤，可帮助学生在音乐感受中掌握创作基本要素。

以“春天的旋律”为例，讲解节奏、旋律等基本创造要素，与当下情感密切相关，如悲伤时可选择缓慢节奏，开心时可选择轻松欢快的节奏，待其基本掌握后可应用音乐AI辅助创作工具输入主题及情感进行编曲。可指导学生关于自身对春天的理解输入关键词，如鸟语、春笋、春暖花开等，AI根据关键词自动生成与春天相关的旋律，并指导学生根据自我想法、情感输入相应的关键词，生成独属的旋律。完成作品后选择几个有代表性的全班播放，鼓励学生分享创作灵感、情感表达，鼓励其他学生踊跃提问、发表看法，引导学生从情感表达、节奏等方面对作品进行点评，培养其音乐鉴赏素养，增强其音乐审美。

(四) 借助AI音乐创作软件、拓宽创作路径

AI音乐软件在音乐教学中具有较高应用价值及潜力，教师应合理应用，并指导学生将其灵活运用到音乐创作中，尝试新颖的创作途径。通过创作中引入AI软件教学工具，不仅可培养学生音乐素养，还可对其创作灵感及潜能较大程度的激发，对拓宽音乐视野及创作路径有积极作用。

以经典音乐作品为例，可利用AI音乐软件对作品旋律、和声、节奏等基本乐理进行深入剖析，并对其进行拆解重组，引导学生对音乐片段进行复制，随后讲解创作规则、原则等，使其按照自身理解进行新作品创作。以《吉祥三宝》为例，教师可利用AI软件对其进行拆解，鼓励学生以原歌曲的节奏为基础，通过发散思维自主搭配旋律，创作片段。在对音乐进行二次创作的过程中，学生可更加深度理解歌曲风格，并在教师引导下进入自主创作阶段，围绕感兴趣的音乐主题挥洒灵感及创意，创造出可以表达自身情感及领悟的音乐作品，如以课下十分钟、校园时光等

主题为例，可加入打击乐，应用三角铁模拟铃声，或加入欢声笑语，展现课间学生轻松欢快的情绪及玩耍的场景。

(五) 借助AI技术、提升乐器演奏教学

AI技术可将乐器智能应用到音乐教学中，与传统教学相比，AI乐器具有操作简便、功能强大、体验新奇、音乐清晰等特点，可吸引学生兴趣，激发其乐器演奏的积极性。教师可利用智慧钢琴助手、库乐队等AI软件向学生展示乐器演奏的功能，通过交互式学习可帮助其尽快熟悉操作方法，根据教学内容选择恰当的乐器，并正确调整节奏。

为使学生更好感受乐器演奏的魅力，教师可引导学生应用虚拟乐器功能，通过演示使学生正确掌握应用键盘模拟古筝、钢琴等乐器演奏，按键力度不同可产生不同的音效。以《小星星》为例，鼓励学生对该曲目其中一段旋律进行演奏，虚拟乐器可提醒学生对弹琴姿势进行校正，并通过录音功能对学生弹奏旋律进行录制，通过回放可使学生意识到问题所在，从而提高乐器演奏效果。此外学生在演奏的过程中，虚拟乐器可提醒节奏稳定性及旋律连贯性，实现智能教学，既能提高学生演奏水平，还可减轻教师教学压力。

四、小结

总之，在当下人工智能与新课程的背景下，音乐AI在小学音乐教学中具有较高应用价值与作用，AI与小学音乐教学有机融合逐渐成为今后音乐教学的主要趋势，也是推动小学音乐教学发展的重要力量。小学音乐教师应灵活应用AI助手、辅助编曲工具等将音乐课堂将高效、交互式、有趣的方向引导，对传统教学模式进行改革，不断推动小学音乐个性化、智能化发展，培养学生音乐素养及审美体验，提升小学音乐教育质量。

参考文献

- [1] 李文清. 音乐AI在小学音乐教育中的应用探索 [J]. 新教育时代电子杂志(学生版), 2025(24): 41-43.
- [2] 胡金丽. 人工智能在音乐教育教学中的应用与局限 [J]. 中国电化教育, 2022(11): 后插11-后插12.
- [3] 谭玉梅. 人工智能技术在小学音乐创作教学中的应用探索 [J]. 智慧少年, 2025(19): 173-175.
- [4] 王碧珠. 基于人工智能技术的小学音乐教学实施策略探究 [J]. 新教育时代电子杂志(学生版), 2025(19): 102-106.
- [5] 徐文馨. 人工智能技术下小学音乐教学优化策略 [J]. 科学咨询, 2022(24): 161-163.