

智能编曲技术助力红色非遗传承： 高校音乐实践课程创新研究

程林, 邹必华, 何斌

南昌职业大学, 江西 南昌 330500

DOI:10.61369/EST.2025080009

摘要：红色非遗音乐作为红色文化与传统音乐的融合载体，对于高校音乐教育传承文化基因而言处于核心地位资源的红色非遗音乐，在当下高校之中，其相关实践课程竟呈现出如传承形式被固化以及创造性转化程度严重不足等诸般问题；而具有算法得以优化、音色进行模拟、交互实现创作之类核心优势的智能编曲技术，为课程实现创新这一目标提供了不可或缺的技术支撑。本文从课程目标重新予以构建、内容展开精心设计、教学模式努力去创新以及评价体系进行完善这四个维度出发，对智能编曲技术融入红色非遗音乐实践课程的路径展开探讨，借助具体课程案例来验证其具备的可行性，为高校达成红色非遗音乐活态传承及创新人才培养提供必要思路。

关键词：智能编曲技术；红色非遗传承；高校音乐；实践课程；创新路径

Intelligent Arrangement Technology Facilitates the Inheritance of Red Intangible Cultural Heritage: Innovative Research in University Music Practice Courses

Cheng Lin, Zou Bihua, He Bin

Nanchang Vocational University, Nanchang, Jiangxi 330500

Abstract：Red intangible cultural heritage music, as a fusion carrier of red culture and traditional music, is a core resource for the inheritance of cultural genes in university music education. However, in current universities, its related practical courses have shown various problems such as the solidification of inheritance forms and serious lack of creative transformation; The intelligent music arrangement technology, which has core advantages such as algorithm optimization, sound simulation, and interactive creation, provides indispensable technical support for achieving the goal of innovation in the course. This article explores the path of integrating intelligent arrangement technology into the practical course of red intangible cultural heritage music from four dimensions: rebuilding course objectives, carefully designing content, innovating teaching modes, and improving evaluation systems. Through specific course cases, the feasibility of this approach is verified, providing necessary ideas for universities to achieve the dynamic inheritance of red intangible cultural heritage music and the cultivation of innovative talents.

Keywords：intelligent music arrangement technology; red intangible cultural heritage inheritance; college music; practical courses; innovation path

引言

伴随着人工智能技术在音乐这一领域实现深度应用，依靠高效创作辅助、多元风格融合能力的智能编曲技术，为红色非遗音乐传承创新带来新的可能性。智能编曲技术融入高校音乐实践课程，不仅能够丰富教学所采用的手段，而且更能够激发学生的创作积极性，推动红色非遗音乐从那种“静态传承”成功转变为“动态创新”。基于此情形，本文将焦点聚焦于智能编曲技术与红色非遗传承二者之间的融合点上，对高校音乐实践课程的创新路径展开探讨，具备重要的理论与实践价值。

基金项目 南昌职业大学2023年度校级科研启动项目（博士）《江西省非遗民间音乐保护与传承的路径探究》阶段性成果（2023-2-04）。

作者简介：程林（1968.04-），男，辽宁人，博士，讲师/二级演奏员，研究方向：电子音乐与非遗民间音乐研究。

一、智能编曲技术与红色非遗音乐传承的内在逻辑

（一）红色非遗音乐传承的核心诉求

红色非遗音乐传承并非单纯简单的形式复刻，其核心诉求实际上在于达成“守正”跟“创新”二者之间的平衡^[1]。所谓“守正”，也就是要保留音乐具有的核心文化基因，其中涵盖特定的旋律走向、节奏呈现的形态、调式具备的特征以及背后隐藏的历史语境，就像苏区民歌里经常出现的“羽调式”“徵调式”，还有跟劳动场景、革命事件紧密结合的歌词叙事逻辑，这些都是红色非遗音乐的灵魂关键所在。而“创新”所指的，则是在现代语境的大背景下，促使红色非遗音乐跟当代审美相互接轨，打破目前存在的“小众化”“老龄化”这样的传承困境^[2]。

（二）智能编曲技术的核心优势

建构主义是一种理论和方法论，强调个体在认知和理解世界时是如何构建、建立或形成自己的知识结构和认知模式的。建构主义认为人类并非被动地接收外界信息，而是通过自身的经验、思考和交互，主动地构建对世界的理解和知识。智能编曲技术属于人工智能技术在音乐领域的具体运用方式，通过算法模型来对音乐元素展开分析、重组以及创作，其核心优势正好与红色非遗音乐传承的创新诉求相契合^[3]。首先，具备精准的元素提取相关能力，智能编曲系统依靠音频分析技术，能够从红色非遗音乐原始素材里面提取核心旋律、节奏型、调式特征等关键元素，防止人工分析过程中或许会出现的误差，助力学生迅速掌握音乐的“文化基因”。其次，拥有多元的风格融合方面能力，系统内部设置有多种音乐风格的模板，诸如流行、电子、爵士等等，学生能够把提取出的红色非遗音乐元素跟现代风格加以结合，进而生成既含有传统韵味又具备现代审美的编曲作品。再者，具有高效的创作辅助一类功能，智能编曲技术能够提供和弦编配、音色搭配、声部编排等辅助性质的服务，降低整个创作过程的门槛，应当引导学生将自身更多的精力投放在对于文化内涵进行富有深度的表达层面之而非单纯地局限于基础的技术操作范畴^[4]。

（三）关于二者融合所具备的可行性基础方面

智能编曲技术与红色非遗音乐传承这两者之间的融合，实际上具备着相当坚实的可行性基础。从技术的相关层面角度来看，当前的智能编曲技术已经成功实现了对传统音乐元素展开精准的识别以及有效地处理，就中国民族音乐所具有的调式、音阶等一系列特色鲜明的元素而言，已经有相关的专业技术团队进行开发出了专门的算法内容，例如对于“五声音阶”所开展的识别精度方面已经达到了相对较高的一种水平，这样一来便能够充分满足红色非遗音乐元素提取所产生的需求。从教育的层面来讲，当代高校学生作为所谓的“数字原住民”，对于人工智能技术的接受程度以及掌握能力等方面都表现得较为强大，从而具备运用智能编曲工具来展开创作实践的相应基础条件^[5]。从文化的层面分析，智能编曲技术作为一种特定工具，其自身并不具备相应的文化属性，其核心价值关键在于能够服务于文化表达工作，在保留红色非遗音乐核心内涵的前提条件之下，能够达成形式创新这一目的，进而有效避免技术对于文化所产生的消解现象。这种以

“技术为体、文化为魂”所形成的融合模式，既与技术的发展趋势相契合，同时也与红色非遗传承的本质要求相符合^[6]。

二、智能编曲技术融入高校音乐实践课程的创新路径

（一）重构课程目标：兼顾传承与创新能力培养

课程目标作为教学活动最为核心的导向内容，在融入智能编曲技术之后，高校音乐实践课程就需要打破“以技能训练为核心”的传统目标模式，积极构建起“传承能力+创新能力+技术应用能力”这样一种三维目标体系。在传承能力的培养这个方面，目标重点聚焦于对红色非遗音乐文化基因展开精准地把握操作，要求学生能够借助智能编曲技术去提取音乐的核心元素，并且深入理解元素背后所蕴含的历史文化内涵，比如说通过对《十送红军》的旋律起伏展开细致分析，来深刻理解苏区人民与红军之间那种如同鱼水一般的深厚情谊。在创新能力培养方面，目标着重强调“传统元素+现代表达”这样一种创作能力，引导学生运用智能编曲技术，把红色非遗音乐元素与现代音乐风格相互结合起来，进而形成具有鲜明时代特色的相关作品。在技术应用能力的培养方面，目标定位在于“工具熟练使用+技术创意应用”，不但要求学生掌握智能编曲软件的基本操作方法，更为重要的是要能够依据创作方面的实际需求，灵活自如地运用算法功能来实现文化内涵的有效表达，防止出现技术的机械套用现象^[7]。

（二）优化课程内容：构建“基础+核心+拓展”模块

课程内容的优化工作需要紧紧围绕“技术融入”与“文化传承”这两条主线全面展开，致力于构建起“基础模块+核心模块+拓展模块”这样一种三阶内容体系。基础模块重点聚焦在“技术基础与文化认知”这一层面，其内容涵盖智能编曲技术的基本原理知识、主流软件的操作要点（例如GarageBand智能编曲功能、AIVA等专业平台方面），以及红色非遗音乐的历史发展脉络、分类所呈现出的特征等方面，通过理论讲解与基础操作训练这两种方式相结合，为学生奠定坚实的理论与技术基础。聚焦于“元素提取与创作实践”作为课程核心内容的核心模块，以具体红色非遗音乐作品像《山丹丹开花红艳艳》这般的案例，开展那种呈现“素材分析—元素提取—编曲创作”形式的阶梯式教学，也就是先引导学生运用智能编曲软件去提取歌曲中核心旋律与“信天游”节奏特征，之后结合现代流行音乐和弦编配方式来进行编曲创新^[8]。

（三）创新教学模式：打造“技术+文化”双驱动模式

至于创新教学模式方面，因传统教学模式难以适应技术融入需求所以需打造“技术+文化”双驱动模式即“技术辅助+文化引领”模式，具体呈“案例教学+项目驱动+小组协作”组合模式，像案例教学以经典作品为载体，教师经示范操作展示智能编曲技术于红色非遗音乐创新应用过程例如以《东方红》编曲创新示范如何提取原曲旋律并借智能编曲软件“风格迁移”功能将其改编为电子风格作品且保留精神内核，项目驱动以具体创作项目如“红色非遗音乐现代改编”为导向让学生自主选素材用技术完成编曲创作教师针对性指导^[9]。

(四) 完善评价体系：建立“过程+结果+反馈”三维评价

完善评价体系则是为避免“重技术轻文化”及“重结果轻过程”评价误区需建立“过程性评价+结果性评价+反馈性评价”三维体系，过程性评价占50% 聚焦学生课程参与度与成长轨迹含课堂操作、小组协作、草稿修改记录等比如分析红色非遗音乐元素提取过程评价文化理解能力，结果性评价占30% 以最终作品为对象从“文化准确性”“技术创新性”“艺术表现力”三个维度评分分别考察核心基因保留、技术运用恰当、传统韵味与现代审美兼具情况，反馈性评价占20% 引入“师生互评+同行互评+社会反馈”机制经师生、同学互评及提交作品给学者、从业者获专业反馈保证评价全面客观。

三、课程创新实践案例：以“红色非遗民歌现代编曲”课程为例

课程创新实践案例方面，为验证上述创新路径可行性某高校音乐专业大三音乐实践课程开设“红色非遗民歌现代编曲”专项课程选30名学生为教学对象课程时长8周每周2课时具体实践过程如下。在课程起始的1-2周这一初期阶段，便开启基础模块教学，由教师将红色非遗民歌的分类以及文化内涵展开讲解，并结合GarageBand软件把智能编曲的基本操作进行示范，目的是促使学生能够掌握像旋律提取、和弦编配这类基础功能；而到了课程3-6周的中期，就进入核心模块教学，以“陕西红色民歌”当作

案例，学生们分组去把《绣金匾》《东方红》等素材进行选择，先是凭借软件将旋律、节奏这些核心元素提取出来，然后再结合小组的讨论去确定改编风格，例如流行、民谣、电子等风格；其间教师针对各组遇到的诸如某小组在改编《绣金匾》时因过度追求电子风格致使文化内涵弱化的问题，引导其保留原曲的“徵调式”核心，仅在音色搭配方面融入电子元素进行指导；当课程来到7-8周的后期，进入拓展模块以及评价阶段，各组在完成作品创作之后开展课堂展示，借助三维评价体系得出综合评分，并且邀请当地非遗传承人作品点评，最终评选出5部优秀作品，其中《绣金匾（民谣改编版）》被当地红色文化展览馆选作宣传配乐^[10]。

四、结论

智能编曲技术给高校红色非遗音乐实践课程创新提供了重要支撑，其与红色非遗传承的融合，并非技术对于传统的替代，而是通过技术赋能，达成红色非遗音乐从“静态保存”朝着“动态创新”的转变；本文所提出的“三维目标、三阶内容、双驱模式、三维评价”创新路径以及具体课程案例，对技术融入的可行性与有效性予以验证；高校作为文化传承的主要阵地，理应主动去拥抱技术变革，于课程教学当中兼顾技术应用与文化传承，防止出现“技术至上”或者“文化保守”这类极端倾向。

参考文献

- [1] 吴妮妮. 基于在综合性高校开设艺术(音乐)实践课程的前瞻性研究[J]. 黄河之声, 2019, (13): 92-99.
- [2] 吴锦西. 高校音乐教育实践课程与农村支教活动对接的实践探讨[J]. 农业经济问题, 2023, (06): 2.
- [3] 杨焱. 音乐素质教育视域下高校艺术实践课程探讨[J]. 戏剧之家, 2021, (27): 169-170.
- [4] 李兴旺. 高校音乐师范专业实践课程的改革与探究[J]. 音乐生活, 2021, (09): 72-74.
- [5] 林佳妮. 高校音乐教育专业艺术实践课程体系构建——评《音乐专业教育研究与教学实践》[J]. 中国高校科技, 2021, (07): 116.
- [6] 刘艳敏. 高校音乐实践课程在线教育现状及策略研究[J]. 辽宁科技学院学报, 2021, 23(03): 53-55.
- [7] 周密. 高校音乐专业艺术实践课程中“双师型”教师的培育[J]. 艺海, 2021, (05): 97-99.
- [8] 王洪涛. 普通高校音乐教育转型发展背景下的歌剧表演实践课程教学研究[J]. 戏剧之家, 2021, (12): 21-22.
- [9] 沈文韵. 后疫情时期高校音乐实践课程教学模式新探索——以浙江传媒学院《室内乐合奏与舞台实践》课程创新实验教学模式为例[J]. 艺术评鉴, 2021, (07): 94-100.
- [10] 吴妮妮. “行胜于言”——基于在综合性高校开设艺术(音乐)实践课程的意义阐释[J]. 黄河之声, 2019, (14): 106-107.