

新时代背景下“音乐+AI”赋能高中音乐融合教学的研究与实践

杨丹

上饶市教育发展研究中心

摘要：在科技日新月异的新时代，人工智能（AI）与教育的融合成为必然趋势。高中音乐教学作为素质教育的关键组成部分，这也就使得以往传统模式在满足学生多元学习需求方面渐显乏力。然而“音乐+AI”融合教学模式应运而生，也就可以有效地为高中音乐教学带来新的发展机遇与挑战。基于此，接下来本文深入剖析这一背景下的挑战与机遇，并提出针对性策略，旨在推动高中音乐教学创新，提升学生音乐素养，促进教育与科技的深度融合。

关键词：新时代；音乐+AI；高中音乐；融合教学

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.12.106

引言

AI技术发展迅速并开始深入各个领域，其在教育领域的应用日益广泛。就高中音乐课堂而言，可以通过人工智能优化学生音乐鉴赏能力和创造能力以及文化素质，但受限于不同的资源等原因或教法不当，以往传统的高中音乐课堂很难将学生的潜力发挥出来。同样这也就说明教师要在自身的教学理念上做出创新性的改变，与时俱进得跟上时代的脚步。而“音乐+AI”将有望打破这种状况，把人工智能与高中音乐课堂的教学结合起来，能够有效地增强课堂丰富度并优化其方式方法，焕发高中音乐课堂的活力，以适应新时代对人才综合素质的要求。

一、“音乐+AI”赋能高中音乐融合教学带来的新机遇

（一）个性化学习体验的提升

人工智能能够为每个学生提供不同的教学个性化学习方案。例如，通过收集分析其在音乐学习过程中各个方面的数据信息，如节奏感、音准把握、学习速度等，从而准确地知道每位学生的优缺点，并根据学生的个人情况进行精准推送。这样，系统可以精准了解每个学生的优势与不足，从而推送针对性的学习内容，如旋律掌握能力强而节奏感一般的学生，AI则会向学生推荐专用于节奏感训练的课程，比如节奏小游戏、节拍舞动、节奏感较强或凸显旋律节奏感较强的音乐作品等内容。而在实际操作的过程中，AI会不断监测并且根据学生的行为来调整题目难易度，以确保学生们始终处于适中的挑战、压力之下，以提高学习效率。这种个性化学习体验使每个学生都能按照自己的节奏发展音乐能力，发掘出

学生本身的音乐天赋，增强学习的自主性和积极性，同时也能适应各种不同的学习要求。

（二）教学资源的丰富拓展

AI技术使高中音乐学习的信息非常丰富，海量。借助互联网和AI技术，可以了解世界各地的音乐形式、音乐作品以及最新的音乐理念。AI音乐数据库除了提供大量的乐谱信息之外，还可以根据课程的学习进阶情况或根据个体的兴趣，可以为学生发送相关链接的音乐理论知识、音乐制作经验分享和音乐背后的历史文化故事。此外，AI模拟技术可以创造出各种虚拟音乐场景和乐器音效，让学生置身于不同的音乐环境中，拓宽学生的音乐视野。如学生可以利用拟乐器模拟软件来感受非洲鼓、印度西塔琴等具有民族特性的乐器，领略民族特色音乐的不同韵味，丰富学生的音乐认知，从而也就可以有效地为学生提供更加丰富、立体的学习素材来调动学生的求知兴趣和创新的意识。

（三）互动式教学的创新发展

人工智能的参与，为高中音乐教育带来了全新的互动模式。智能音乐教学软件支持学生与虚拟音乐导师实时互动，通过网络平台的互动给予学生在学习过程中遇到的问题提供实时的帮助。另外，利用人工智能创建的网络协作学习环境让跨时空的学生能共同参加音乐创作、练习以及分享。这种合作过程中学生们随时可以分享意见，一起修改音乐创作。而且AI还把音乐教育和游戏化元素结合起来，做音乐节拍小游戏，或者音乐知识竞赛等，增强乐趣和参与度。这种独特的交互式授课方式，激发学生的好奇心，培养学生的工作团队能力和想象力，同时营造出充满活力的学习氛围^[1]。

（四）音乐创新能力的激发培养

“音乐+AI”学习环境下，学生可以结合AI技术去突破现有的音乐制作条件，激发其创造性。通过使用AI音乐制造者，学生可通过输入不同的音乐素材生成多种风格的音乐片段，为学生提供丰富的创作起点。然后学生再对这些素材进行改造、组合和调整，形成自己独有的音乐作品。此外，AI能模拟模仿不同类型的音乐与表演方式，使学生感受各种各样的新型音乐表现手段，拓宽学生的音乐创造力范围。如利用AI技术融合古典音乐与当代电子音乐，进而尝试发掘新的音乐风格，将极大地激发学生的音乐创造能力并提高其创新水平，同时为学生在音乐领域更深入的研究发展提供了强大的平台。

二、“音乐+AI”赋能高中音乐融合教学的实践策略

（一）开展教师AI技术专项培训

“音乐+AI”授课模式下，教师是课程实施者与指导者，其AI技术应用能力的高低直接影响着融合教学的质量和效果。所以，学校应制定详细准确的进阶型学习计划，并聘请AI科技方面的专家以及音乐教育领域的资深学者共同组成学习导师团队。一方面，课程的内容要涵盖AI基本知识，使教师了解AI核心理念、发展路径以及在教育教学中所处现状以及未来趋势；AI技术在音乐教育中的具体应用，如专业音乐制作软件（如Ableton Live、FL Studio等）、AI音乐分析软件（如SonicVisualizer）、虚拟乐器模拟软件（如GarageBand）等的运用，教师需要熟悉并掌握相关软件的使用和具体技术，并利用这些软件设计教案、分析音乐作品、构建虚拟音乐教育教学场景；AI与音乐教学的融合性教学设计，使教师了解如何根据教学目标、学生个人特点、将AI技术融入教学过程，构建新的有创意、有趣味的教学方式。以高中音乐教材《欧洲民间音乐》一课为例，教师学习用SonicVisualizer软件在音乐教学中可视化地分析欧洲地区不同民歌的节奏、音高及和声等。教师可以通过导入相关曲目利用该软件的音色分析和节拍捕捉等功能直接展示出音乐作品的结构和特点，帮助学生们更好地理解 and 感受欧式民谣的风格特点。例如，教授西班牙民俗歌曲时，教师可以通过该软件分析并展示出其复杂的多变的旋律线条，带领学生们感受到西班牙民谣的热情奔放的风格特点。同样，教师学习使用GarageBand来配合欧洲民谣风格音乐的特点和音乐制作的计划。教师能利用GarageBand中设置的虚拟乐器模

拟欧洲民谣器乐的声音，让学习者体验欧洲民谣曲调的创作过程。尤其是在此过程中，教师会运用人工智能来对学生的作品做出实时反馈和指导，以此让学生了解欧洲民谣曲调的制作方法。由此可见，专项化的培训能提升教师的技艺，并对开展“音乐+AI”融合教育具有指导性^[2]。

（二）运用AI增强教学互动性

传统高中音乐教学中，囿于时间、空间和教学手段，教学互动效果并不理想，借助AI可以改变传统教学方式，打破常规限制，建立更加生动高效的课堂，提升学生学习的积极性和参与感。教师也可以利用智能音乐教学软件及网络教学平台进行各种各样的交互式教学，在课堂教学中教师可以利用智能音乐教学软件启动实时交互任务，如音乐知识问答、音乐节奏模拟、旋律创作接龙等。例如以《舞蹈音乐欣赏》这节课为例，教师可以使用该软件播放一首舞曲，然后进行节奏模仿交互。通过手机或平板电脑上的软件客户端，学生可以在软件上跟随音乐的节奏进行模仿演奏或舞蹈动作展示，同时软件也会立即对学生的表现进行评价并对学生做出相应的提示与建议。另外，学生还可以相互观看、点评彼此的模仿，进而增强学生的竞争意识和探索意识。同时，教师利用网络教学软件指导学生进行小组合作学习和讨论。如讲授《中国民族民间舞蹈音乐》的过程中，将学生分组为团队，每一组以在线协作的方式共同完成一份针对某少数民族的民间舞蹈音乐的舞种及音乐风格的分析报告，期间可以随时在线与学生交流、共享资料、发表观点，教师也可以随时介入学生的讨论中给予帮助和指导。除此之外，教师亦可使用AI模拟技术建立一个虚拟音乐舞蹈场景，带领学生们在虚拟场景中进行仿真舞蹈训练及表演活动。学生可以使用虚拟场景中不同的舞蹈角色和音乐背景，在其中选择自己想要模仿的人物，与虚拟人物或者学生共同参与配合训练和表演。由此可见，AI系统进行在线互动反馈，例如律动姿态是否标准、节奏音乐是否匹配等，从而提高学生沟通配合能力和舞蹈音乐的表现力与认知力，也就可以使课节更生动有趣，让学生更加积极主动的参与。

（三）借助AI培养学生音乐创新能力

丰富学生音乐创造力，是高中音乐教育要培养的重要目标之一。AI技术为实现这一目标提供了强大的支持和丰富的可能性。尤其是教师要引领学生充分使用AI音乐制作工具和素材，以此能够有效地开展创造性的实践

探究。比如在进行《流行音乐创作》授课的时候,教师要给学生以详细地介绍 AI 音乐制作功能及其作用,如用 AI 技术实现作曲中的旋律、和声以及节奏等音乐元素,以及对生成元素进行编辑、调整和组合的操作技巧^[3]。学生能够用他们的创造和理念输入一些简单的音乐元素或创作主题,人工智能系统能够快速生成各类音乐部分满足学生的需求。例如,如果学生选择“活力青春”作为创作基调,那么 AI 系统可能就会输出流行、摇滚、电子等不同类型的音乐片段,供学生从中选择符合自己喜好并加入自己创造和个性的部分予以变化、丰富和完善。其次,引导学生在创作时尝试多种不同类型音乐的融合与表达方式,如将民族音乐传统风格与现代音乐电子风格进行有机结合创作具有独特风格的作品。同时,教师可利用 AI 音乐分析工具对学生的创作进行评价和提供旋律发展、和声运用、节拍节奏转换等方面的指导帮助其在提升音乐创造力上有所收获。由此可见,通过借助 AI 技术,激发学生的音乐创新思维,也可以培养学生勇于尝试和实践的品格,从而能够更好地让学生在音乐创作中体现出自己的风格特色和与众不同。

(四) 构建基于 AI 的教学评价体系

建立以人工智能为基础的教育教学评价体系,可以充分发挥人工智能技术的数据收集、数据处理、数据分析的优势,对学生学习进行多元化、过程性、精确评估。开发人工智能大数据的教育评价体系。一是学习过程评价,人工智能可在线记录学生在课堂、互联网、小组、任务等所有环节的数据,通过对学生上网时发言、发言量和与同伴沟通情况的记录量化学生的学习积极性、思维活跃度和团队协作能力。二是知识和技能评价,除了常规的考试和表演评价方式外,利用人工智能技术,能更精确地评价学生的创造力、音乐分析能力等。例如,用 AI 音乐分析器进行详细分析,对学生制作的作品,从旋律的新颖性、和声的逻辑性、节奏独创性等多方面做出综合测试,并出具精确的评价报告和改进建议。三是情感态度与价值观评价。^[4]AI 通过分析学习者学习过程中的情感体验、偏好等方面的记录,判断学习者对音乐教育的情感态度与价值观。如发现学习者在对待不同音乐作品时的注意程度、投入程度以及学生课外自发研究相关的音乐理论的行为动作,来评价学习者对音乐的兴趣程度,并考察其是否形成了积极向上的音乐审美观念。例如,在学生完成《音乐鉴赏》课程中一节课后的学习任务之后,让学生以 AI 为辅助完成一份音乐鉴赏报告。

学生通过智能设备上传自己对指定音乐作品的分析,包括作品的风格特点、情感表达、创作背景理解等内容。首先, AI 系统根据学生文字分析的语义及情感评价来考查学生对作品情感认知的准确度和表达水平;其次,以学生在学习过程中对相关知识的掌握情况及课堂讨论表现情况为基础建立一份综合性的评价报告。报告不仅给出学生的成绩,同时还列举学生在音乐鉴赏方面的优点和不足,如个性化的音乐品味习惯或者忽略作品的某些细节部分等,同时还将为其个性化学习路径设计解决方案,如推荐一些关联音乐作品以便深入聆听等或对音乐作品做深入的研究等等。由此可见,通过构建这样基于 AI 的教学评价体系,可以给予学生们更加全面及有效的学习评价,清楚了解自己的发展水平和努力方向,也可以让教师们根据学生掌握知识的情况改变自身的教学模式来提升教学效率,以此可以有效地促进“音乐+AI”融合教学质量的提升^[5]。

结语

综上所述,“音乐+AI”为高中音乐教学带来了广阔的发展前景和诸多机遇,同时也伴随着一系列挑战。尤其是教师通过多种策略,能够有效推动“音乐+AI”在高中音乐教学中的融合与应用,打破传统常规的教学格局,丰富了教学内容,实现了教学质量的提升。基于此,在未来的教育发展中,随着 AI 技术的不断进步和完善,我们应持续探索和创新,充分发挥“音乐+AI”的优势,为高中音乐教学注入新的活力,全面提升学生的音乐素养,从而也就可以有效的培养适应新时代需求的创新型人才。

参考文献

- [1] 中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见 [N]. 人民日报, 2018-02-01 (001).
- [2] 贾岩, 秦畅, 张传秋. 新时代背景下“音乐+AI”赋能高职音乐融合教学的研究与实践 [C]. 第三届教育建设与教学改革论坛, 2025-01-01.
- [3] 王欣. 人工智能驱动音乐教育变革之思 [J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演), 2022(6): 193-197.
- [4] 孙晓辉. AIGC 赋能高校音乐创造性协作课堂构建的多模态框架研究 [J]. 中国大学教学, 2025(1): 28-34.
- [5] 张春丽, 韩芳, 方海燕, 等. 信息技术与高中音乐学科融合创新应用研究 [J]. 新一代: 理论版, 2019(5): 1.