

人工智能技术在高校音乐创作教学中运用

曹大为

长春大学音乐学院(吉林 长春 130022)

摘要: 伴随人工智能技术在文化艺术领域的不断深入, 高校音乐创作教学迎来范式革新的新契机。本文紧扣人工智能技术与高校音乐创作教学的融合逻辑, 系统探究这项技术在高校音乐创作教学中的应用价值、现存问题和创新策略。研究发现, 人工智能技术能通过提升教学效率、丰富教学维度, 为音乐创作教学注入全新动能, 但现阶段还面临着较多问题。基于这些研究结果, 应从多维度提出针对性的创新发展路径, 旨在推动人工智能技术与高校音乐创作教学的深度融合, 实现传统音乐教学模式的创新突破和质量升级。

关键词: 人工智能技术; 高校; 音乐创作; 教学融合

课题: 本文系2025年度吉林省教育科学规划课题《生成式人工智能技术在高校音乐创作类课程中的创新应用研究》(课题编号: GH25795) 阶段性研究成果。

作者简介: 曹大为(1979.9—), 男, 汉族, 吉林长春人, 硕士研究生, 讲师, 长春大学音乐学院, 主要研究方向为音乐表演与教学。

1 引言

音乐创作是高校音乐专业的核心课程, 更是培养学生音乐表达能力、创新思维和艺术素养的关键。传统的“教师讲授+个体实践”教学模式, 存在教学效率不高、学生创作视野受限、个性化指导不到位等问题, 很难满足复合型音乐创作人才的培养需求。生成式人工智能、大数据分析等技术的发展, 既能为音乐创作实践提供新工具和新思路, 又能为高校音乐创作教学的改革带来新契机。基于此, 应结合高校教学的实际需求, 分析这项技术的应用价值和现存问题, 搭建创新应用平台, 为教学的数字化、智能化改革提供支撑, 助力培养兼具扎实艺术底蕴和专业技术素养的新时代音乐创作人才。

2 人工智能技术在高校音乐创作教学中的运用价值

2.1 提升教学效率

高校传统音乐创作教学里, 旋律构思、和声编配等整个创作流程都要靠学生手动完成, 不仅耗时费力还容易出错, 教师也需要花大量时间给学生逐一指导, 教学效率受到制约。而运用人工智能技术, 能让创作各环节实现自动化、智能化处理, 有效缩短创作和教学的整体周期。比如, 智能创作软件能根据设定的参数生成多种旋律方案、匹配合适的和声并给出多样选择, 帮助学生把精力集中在创作优化和情感表达上。并且, 人工智能教学平台能实现作品在线提交、智能批改和数据反馈, 方便教师精准掌握学生的学习短板并开展针对性教学; 还能智能检索、精准推送教学资源, 打破教学的时空限制, 能在提升学生的自

主学习效率的同时, 让整体教学更有针对性和高效性^[1]。

2.2 丰富教学维度

传统音乐创作教学以经典风格为主, 教学内容和表现形式都比较单一, 很难满足学生多样化的创作需求, 也和当下的时代审美不符。人工智能技术能从教学内容、创作形式、评价方式三个维度丰富教学体系: 内容上整合全球多样的音乐风格资源, 拆解各类风格的创作规律, 还能把传统音乐元素进行数字化重构, 为学生开展跨风格创作提供支持; 形式上支持多媒介融合创作, 引导学生将音乐和影像结合打造新型作品, 实现视听融合的艺术表达; 评价上搭建多维度的客观评价体系, 结合量化数据分析、教师主观评价和学生互评, 形成全方位的评价模式, 有效提升教学评价的科学性和公正性。

3 人工智能技术在高校音乐创作教学中的运用现状

3.1 技术适配不足

技术适配性不足是人工智能技术融入高校音乐创作教学的核心瓶颈, 这一问题主要体现在两个方面。一方面, 现有的人工智能音乐工具和高校教学需求的适配度不高, 市面上的相关软件大多面向专业从业者或大众娱乐, 要么功能复杂、操作门槛高, 不符合学生的认知和学习需求; 要么功能单一, 满足不了乐理讲解、创作思维培养这类教学深层需求, 还有部分软件和教学大纲脱节, 很难融入现有教学体系, 让技术应用和教学目标相互割裂。另一方面, 技术和传统教学模式的融合不够深入, 多数高校只把它当作辅助创作、简化流程的工具, 没有和教学理念、方法、

内容深度结合, 依旧沿用传统教学的核心逻辑, 没能发挥出它在个性化教学、精准指导等方面的优势, 最终使得技术应用流于表面, 难以真正推动教学模式的革新^[2]。

3.2 师资素养欠缺

教师的专业素养直接决定人工智能技术在音乐创作教学中的落地效果, 目前高校音乐创作教师的人工智能素养普遍偏弱, 难以适配智能化教学的实际需求。从师资背景来说, 教师大多是音乐专业出身, 虽然有着扎实的音乐理论功底和创作能力, 但缺乏系统的人工智能技术知识储备, 对相关工具的操作方法、技术原理和教学应用场景了解有限, 还有部分教师对新技术存在抵触情绪, 没有主动学习和实践应用的意愿。从教学能力来看, 多数教师缺少将技术与教学融合的设计能力和实践经验, 没法制定出科学的智能化教学方案, 也不能有效引导学生借助工具创作, 甚至会因为技术操作不熟练影响课堂教学效果。此外, 高校针对音乐教师的人工智能技术培训体系还不完善, 培训内容多集中在基础工具操作, 缺少和教学深度融合的针对性指导, 导致教师的技术应用能力难以稳步提升。

3.3 学生依赖过度

教师的专业素养直接决定着人工智能技术在音乐创作教学中的落地效果, 目前高校音乐创作教师的人工智能素养普遍偏弱, 难以适配智能化教学的实际需求。从师资背景来说, 教师大多是音乐专业出身, 虽然有着扎实的音乐理论功底和创作能力, 但缺乏系统的人工智能技术知识储备, 对相关工具的操作方法、技术原理和教学应用场景了解有限, 还有部分教师对新技术存在抵触情绪, 没有主动学习和实践应用的意愿。从教学能力来看, 多数教师缺少将技术与教学融合的设计能力和实践经验, 没法制定出科学的智能化教学方案, 也不能有效引导学生借助工具创作, 甚至会因为技术操作不熟练影响课堂教学效果。另外, 高校针对音乐教师的人工智能技术培训体系还不完善, 培训内容多集中在基础工具操作, 缺少和教学深度融合的针对性指导, 导致教师的技术应用能力难以稳步提升。

3.4 资源配置不均

人工智能技术和高校音乐创作教学融合的过程中, 资源配置不均的问题尤为突出, 主要体现在区域和校际两大层面。东部发达地区的高校资金充裕, 能引进先进的AI音乐教学资源、搭建智能化的教学场景; 中西部欠发达地区的高校受资金制约, 难以购置和运维相关资源, 甚至连基础工具都缺乏, 区域教学差距持续拉大。重点高校能获得更多政策与资金扶持, 可与企业、科研机构合作共建教学

资源, 普通高校却只能开展简单的工具教学, 高校内部的资源多向优势专业倾斜, 这样的分配不均也会影响教学的公平性^[3]。

4 人工智能技术在高校音乐创作教学中的创新运用策略

4.1 优化技术适配, 深化教学融合

结合高校音乐创作教学的核心目标和学生的认知规律, 推动人工智能技术和教学环节精准适配, 而非简单地叠加使用。应围绕旋律构思、和声编配等创作关键环节, 筛选适配的模块化、个性化AI工具, 构建“技术赋能—创作落地—反馈迭代”的闭环教学模式, 让AI功能和教学重难点深度结合, 为不同基础的学生提供分层技术支持, 使共性教学有支撑、个性创作有依托, 破解技术应用和创作需求脱节的问题, 让AI成为深化教学、提升创作效率的核心载体。并且, 搭建校内音乐创作AI资源平台, 整合适配不同教学场景的工具、素材和案例库, 推动技术资源和教学内容协同更新。

以某音乐学院作曲系《现代音乐创作》课程为例, 搭建“AI+旋律与和声协同创作”的教学体系。针对学生旋律发展以及和声适配的逻辑断层问题, 选用Sibelius AI、Dorico Pro等适配的AI工具, 结合教学进度完成技术调试。教学时, 教师先引导学生确定创作主题与情感基调, 学生输入基础动机旋律后, AI工具就能生成多种和声编配方案, 标注出其中的逻辑与情感特点, 还能根据学生基础分层提供创作支持。对于基础薄弱的学生能得到适配和修正提示, 能力较强的学生则可以自定义创作规则。课程后期, 学生以AI生成内容为基础, 融合自身创作理念优化打磨作品; 教师通过AI平台追踪创作轨迹、精准定位问题, 推动技术适配与教学深度融合, 最终学生作品的创作表达和整体质量都有显著提升。

4.2 强化师资培育, 提升执教能力

构建“技术素养—教学转化—科研赋能”三位一体的师资培育体系, 破解高校音乐专业教师AI技术应用和教学转化能力不足的难题。建立常态化的AI技术培训机制, 结合音乐创作教学的实际需求邀请专家开展专题培训, 覆盖工具实操、教学融合方法等核心内容, 避免培训流于形式。搭建教师AI教学实践共同体, 鼓励教师以课程为载体开展教学研究, 定期组织案例研讨、公开课展示等活动, 促进技术应用经验的交流和迭代。还要把AI技术应用能力纳入教师教学考核与科研评价体系, 引导教师挖掘技术与教学、科研的融合点, 推动师资队伍向技术赋能型创作导师转型, 保障AI技术在教学中科学应用、创新落地。

比如,某综合大学艺术学院音乐系实施“AI音乐教学能力提升计划”,搭建起教师分层培育平台。为青年教师开展AI音乐工具实操和教学融合培训,结合《歌曲创作》等课程设计AI教学方案;为资深教师组建专项科研团队,研究AI技术在民族音乐创作教学中的应用,推动教学与科研成果转化。教师按年级开展教学实践,《歌曲创作》课程还设计出AI辅助民族调式旋律创作的教学模块。学院定期评比AI教学成果,把优秀方案纳入校本教材,形成良性培育循环,切实提升师资的技术应用与教学转化能力,教学与创作质量也同步提高。

4.3 引导合理运用,凸显创作个性

在高校音乐创作教学中,要坚守创作的人文内核,明确AI技术的辅助定位,引导学生树立“技术为创作服务”的理念,避免过度依赖技术造成创作个性缺失。教学中把AI工具使用和创作思维培养结合起来,通过“AI生成—理性辨析—个性重构”的流程,培养学生的批判性思维与创作主体性,明确AI只用于素材筛选、初稿生成等基础工作,让学生专注于主题立意、情感表达等创作核心环节,还能根据自身创作风格灵活运用AI工具。同时建立多元评价体系,把创作理念、个性表达等纳入评价的核心维度^[4]。

比如,某高校音乐教育专业在《音乐创作基础》课程中开展“AI辅助下的个性化创作”实践,先明确AI的辅助功能和应用边界,引导学生确定创作风格,让学生用Band-in-a-Box完成伴奏初稿等基础工作,再围绕创作主题对AI生成内容做个性化重构;课程评价侧重重构思路、创作理念与个性表达,有效避免了创作同质化问题,让学生在提升创作效率的同时,始终守住创作的独特个性。

4.4 均衡资源配置,完善保障体系

教师要以“资源普惠化、保障系统化”为核心,破解高校音乐创作教学中AI资源分配不均、支撑体系薄弱的难题,坚守音乐创作的人文内核,为技术赋能教学筑牢根基。构建“校际协同+校内统筹”的资源配置机制,联合不同层次高校共建AI音乐教学资源共享平台,整合工具权限、素材库、教学课件等核心资源,依托云端共享打破地域和院校壁垒,保障不同基础高校的学生都能享有均等的技术资源。校内根据创作课程的实际需求精准分配AI设备和工具账号,向基础薄弱的学生倾斜资源支持,避免技术鸿沟进一步加剧学生的创作能力差异。同时完善多维保障体系,组建专业技术运维团队负责工具的迭代升级与故障排查,制定AI教学伦理规范明确技术应用边界;把资源投入与保障成效纳入教学质量评估体系,形成“资源配置—运维保障—伦理管控”的完整闭环,为AI技术在音乐创作教学中的合规、高效应用提供全方位支撑。

结语

人工智能技术的迅猛发展,为高校音乐创作教学改革开辟全新路径,在提升教学效率、拓展教学维度、丰富创作形式等方面的独特价值越来越突出,已经成为推动高校音乐创作教学模式更新升级的核心动力。未来,伴随人工智能技术的不断升级和高校音乐教学改革的逐步深入,要进一步深化技术与教学的融合创新,积极探索符合高校音乐创作教学规律和实际需求的智能化教学方式,以此推动高校音乐创作教学朝着数字化、智能化、个性化的方向稳步前进。

参考文献

- [1]张姣琳.人工智能助力高校音乐教学模式改革研究[J].中国科技期刊数据库科研,2025(11):149-152.
- [2]陆夏.人工智能赋能高校音乐教学高质量发展路径研究[J].科教导刊,2025(13):18-20.
- [3]武宁宁.人工智能在高校音乐教学中的应用[J].计算机产品与流通,2025(4):114-116.
- [4]聂湘格.人工智能应用于高校音乐教学的价值和路径探析[J].太白文艺,2025(3):141-143.