

人工智能在初中音乐教育中的审美能力培养

胡春

湖南省长沙市，湖南师范大学，410081；

摘要：在人工智能迅速发展的背景下，其在初中音乐教育中的应用日益广泛。本研究探讨了人工智能在初中音乐教育中对学生审美能力培养的多方面影响。分析现状可知，智能音乐教学软件、VR/AR 技术等已有所应用。其优势包括精准个性化教学、增强音乐感知体验与激发创作灵感。然而，也面临技术成本高、教师技术掌握不足等挑战。针对这些，提出政府加大投入、提升教师素养等发展策略，以促进人工智能与初中音乐教育深度融合，提升学生审美能力。

关键词：人工智能；初中音乐教育；审美能力培养

DOI：10.69979/3029-2735.25.3.018

引言

在当今数字化时代，人工智能技术蓬勃发展，深刻影响着教育领域。人工智能技术是基于大数据网络资源的应用技术，因此，在开展音乐教学活动的过程当中，已经实现了利用人工智能技术对数量众多的学生及其音乐学习相关数据情况进行整合、分析。^[1]传统的音乐教学模式主要依赖教师的经验与学生的主动学习，而人工智能技术的引入使得音乐教育的教学方式更加个性化、互动化，特别是在审美能力的培养方面。初中阶段是学生音乐审美能力形成的关键时期，人工智能通过提供多元化的学习工具与资源，为学生带来了新的学习方式和审美体验。本研究旨在探讨人工智能在初中音乐教育中的应用，尤其是在提升学生音乐审美能力方面的效果，并分析其实施中的优势与挑战，最终提出优化策略，以促进更高效的音乐教育发展。

国外在人工智能音乐教育应用方面注重学习者能力培养及智能设备影响。国内研究虽逐年递增，但音乐学科相关实践研究较少。现有研究主要集中于技术应用探讨，对其在审美能力培养方面的深入挖掘不足，为本研究提供了创新空间。创新点在于从审美能力培养视角深入研究，构建新教学模式，提出针对性解决策略，为初中音乐教育实践提供有力支撑。

1 人工智能技术在初中音乐教育中的应用现状

人工智能技术已初步应用于教育活动，如学校食堂刷卡、图书馆刷脸进入等，方便了学校管理。在考试中采用网上阅卷，提高了阅卷效率和公平性。还为学生提供了网络学习资源服务，有助于扩充知识面和提高学习效率。人工智能技术可整合分析学生音乐学习数据，帮助教师因材施教。在音乐考试中，考题可线上发布，学生通过网络上传考试作品或进行直播考试，保障了考试的公正性与真实性。^[1]

1.1 智能音乐教学软件的应用

智能音乐教学软件功能多样，如辅助教学、个性化学习和智能评测等。在初中音乐课堂中，教师利用软件进行乐理知识讲解，通过动画演示使抽象知识形象化。部分软件能根据学生学习情况提供个性化练习，如针对节奏薄弱的学生推送专项训练。智能评测功能可即时反馈学生演唱或演奏的准确性，为教学调整提供依据。

1.2 人工智能辅助音乐创作工具的应用

智能作曲编曲工具在初中音乐教育中崭露头角。一些软件提供丰富音乐元素和风格模板，学生输入简单旋律框架就能生成完整作品，降低创作门槛，激发创作灵感。例如，学生可利用工具创作简单歌曲，尝试不同风格融合，提升创新思维与音乐表达能力。

1.3 在线音乐资源库在初中音乐课堂的应用

在线资源库打破时空限制，提供丰富音乐资源，具有智能化个性推荐功能，能提高学习效率和主动性，但存在学生过度依赖、沉迷娱乐内容等问题，需合理使用使其成为提高音乐素养的有效工具。

2 人工智能对初中学生音乐审美能力的影响

2.1 人工智能在音乐审美体验中的作用

刘明星等指出音乐教育虽具审美和实践能力培养功能，但实践中存在学生缺乏兴趣的问题，培养学生审美能力需转变教学模式，加强与日常生活联系。^[2]智能音乐平台通过高度模拟真实音乐环境，提供丰富的音乐风格和形式，帮助学生在多元化的音乐语境中体验艺术的独特魅力。这些工具不仅促进学生对音乐结构、旋律和节奏的理解，还帮助学生感知不同音乐风格带来的情感变化。与传统教学方式相比，人工智能使学生能够在实践中体验和感知音乐的深层次情感，如通过调整音色、

速度或和声来感受不同的情绪表达。智能音响和虚拟乐器的使用,使学生不再受限于课堂上传统乐器的数量或种类,可以随时进行不同形式的音乐探索,提升了音乐学习的互动性和趣味性。

2.2 人工智能对学生音乐鉴赏力提升的促进作用

在提升学生音乐鉴赏力方面,人工智能提供了一种精准而高效的方式。在“3D 人工智能音乐课堂”中,语音助手与智能 3D 音响的结合,学生从滑屏打字的模式,转为方便快捷的语言发令、聆听、欣赏、创作的模式。通过音乐信息检索技术(MI R),学生即时调用巨量音乐库中的音乐、音效等所需素材。对音乐故事进行模仿、改编或启发全新创作思路,增加其主动思考能力,即时、高效地与音乐教学互动。^[3]通过智能平台,学生不仅能与音乐作品建立更深层的情感联系,还能通过系统化的音乐知识反馈不断优化自己的鉴赏水平。智能音响和虚拟演奏系统也对学生的音乐感知能力起到了促进作用,学生在聆听和模仿中逐渐培养出对音质、节奏、旋律的敏锐判断力。人工智能技术通过个性化的学习方式,针对不同学生的音乐兴趣和层次,提供定制化的音乐鉴赏内容,从而使学生在提升音乐理解的同时,也培养了独立判断和批判性思维能力。

3 人工智能在初中音乐教育中审美能力培养的优势与挑战

3.1 精准个性化教学,满足学生审美需求

3.1.1 利用人工智能分析学生学习数据,实现个性化学习方案制定

人工智能凭借强大的数据处理能力,能够深度剖析学生音乐学习数据。例如,智能学习平台记录学生练习时长、答题准确率等信息,精准判断学生音乐知识掌握程度与技能水平。基于此,为学生定制专属学习路径,如对节奏感较差的学生,安排更多节奏训练内容,并逐步提升难度。这种个性化教学模式贴合学生实际需求,有效提升学习效率,助力学生在符合自身能力的节奏中感知音乐美,培养审美能力。

3.1.2 智能推荐适合学生审美水平的音乐作品,拓宽审美视野

音乐推荐系统基于学生音乐喜好和审美层次进行作品推送。它运用算法分析学生日常音乐欣赏偏好,如对古典音乐感兴趣的学生,系统会推荐同风格或相关作曲家的经典曲目,同时拓展不同演奏版本或相似风格作品,如从莫扎特的《小夜曲》延伸到海顿、贝多芬的古典作品。对于流行音乐爱好者,推荐具有艺术价值的优质流行乐及融合古典元素的跨界作品,丰富音乐体验类

型,拓宽审美视野,使学生接触多元音乐文化,提升对不同音乐美的鉴赏能力。

3.2 增强音乐感知与体验,提升审美能力

3.2.1 借助 VR/AR 技术创设沉浸式音乐情境,深化审美体验

VR/AR 技术为初中音乐教学构建沉浸式场景。在欣赏民族音乐时,学生可通过 VR 设备“走进”音乐发源地,如聆听蒙古族长调时,仿佛置身于广袤草原,目睹牧民放牧场景,感受人与自然和谐之美,深刻理解音乐文化内涵。在交响乐欣赏中,AR 技术可展示乐器分布与演奏实时画面,帮助学生观察演奏细节,理解各乐器音色、音高组合产生的效果,提升对音乐表现力和感染力的感知,从而深化审美体验。

3.2.2 利用音频分析技术提升学生音乐感知力

音频分析技术助力学生精准把握音乐要素。如在视唱练耳教学中,软件即时反馈学生演唱音准、节奏偏差,通过可视化图表呈现,让学生直观了解问题并改进。在音乐作品赏析时,分析和声进行、曲式结构等,展示音乐元素变化与情感表达关系,如剖析贝多芬《命运交响曲》开头动机在全曲中的发展变化,使学生体会音乐组织逻辑美,增强音乐感知力,提升审美判断能力。

3.3 激发音乐创作灵感,培养创新审美意识

3.3.1 智能作曲工具辅助学生创作,鼓励创新表达

智能作曲工具激发学生创作灵感。学生创作时,输入简单动机,工具根据设定风格生成初步旋律,学生在此基础上修改完善,融入个人情感与创意。例如,创作以校园生活为主题的音乐,学生结合自身经历选择合适节奏、和声,运用工具创作并表演,展现独特审美视角与创新思维,在创作过程中培养创新审美意识。

3.3.2 人工智能提供创意启发与素材,丰富创作内涵

人工智能为学生创作提供创意源泉与素材。如介绍不同文化音乐特点后,推荐特色乐器音色、节奏型或音阶,启发学生运用到创作中。在创作环保主题音乐时,推送大自然声音素材,如鸟鸣、流水声等,学生结合音乐知识创作,使作品更具表现力与内涵,培养创新能力与对美的独特表达。

3.4 人工智能在初中音乐教育中审美能力培养面临的挑战

音乐教育在众多学科中是比较特殊的一门课程,用音乐表达思想情感,将思想情感寄托在音乐之中,情感、技能、审美三方不可或缺。^[2]在审美能力的培养上,人工智能技术虽能提供丰富的音乐素材和即时反馈,但它

无法完全替代教师在音乐教育中的人文引导作用。人工智能在现阶段只能作为教学的辅助工具来运用。比如音乐评价方面,或者是初级阶段的乐器培训,教师可以运用人工智能来减轻这类简单且重复的工作。但是对于音乐的情感体验、感情抒发等需要利用感性思维来进行思考的环节还是需要音乐教师的言传身教。^[4]另一个挑战是在教师的专业素养和技术应用方面,部分教师对人工智能工具的使用尚不熟悉,缺乏足够的培训和支持,影响了教学效果。虽然人工智能在提升学生技术能力方面表现出色,但在审美和艺术创造力的培养上,依赖人工智能工具可能导致学生缺乏对音乐的深度理解,过度依赖工具而缺乏自主创作的思维。

4 人工智能在初中音乐教育中审美能力培养的发展策略与建议

4.1 技术研发与资源建设

政府助力降成本。政府应加大教育信息化投入,出台政策鼓励企业研发低成本、高性能产品。如给予补贴、优惠,降低学校采购成本,缩小技术应用差距,推动人工智能普及,助力学生审美能力培养。

优化性能保教学。技术研发部门应依音乐教学需求优化性能。增强稳定性,确保技术可靠运行。同时提高兼容性,实现与现有设备、软件无缝对接,保障教学活动,支持学生审美能力培养。

4.2 教师素养与教学能力提升

培训增强技术应用。学校和教育部门应组织多元教师培训。包括线上线下课程、讲座及实践指导,内容涵盖技术原理、操作与教学应用,助教师熟练掌握技术,提升培养学生审美能力的水平。

创新融合教学方法。引导教师转变观念,创新教学模式。如结合情境教学法用VR/AR创设情境,采用合作学习法组织智能作曲创作,运用探究式教学法引导借助人工智能资源探究,实现技术与教学深度融合,提升学生审美能力。

4.3 伦理规范与评价体系健全

教师主导育自主。明确教师主导地位,借助人智能培养学生自主审美能力。教师先引导学生自主感受音乐,再用人工智能深化理解。鼓励学生发表见解,组织讨论,培养独立审美判断能力与个性。

审核引导正审美。建立严格音乐作品推荐审核机制,确保内容符合审美导向。教育部门、学校和教师共同审核,筛选优质作品。教师引导学生正确看待推荐作品,培养筛选鉴别能力,提升审美素养。

4.4 多方合作协同发展

校企研合作创新。学校、企业和科研机构应合作。企业投入研发,依学校需求开发产品;科研机构提供理论技术支持;学校反馈实践问题。共同开发教学资源,实现优势互补,推动人工智能创新应用,提升学生审美能力培养效果。

国际交流借鉴经验。积极开展国际交流合作,引进国外先进理念、技术与资源。组织教师参与国际活动,学习国外经验,结合国内实际创新应用,融入中国音乐文化元素,提升初中音乐教育审美能力培养水平。

5 结语

本研究深入剖析了人工智能在初中音乐教育中审美能力培养方面的情况。虽已取得一定进展,但仍存在诸多问题亟待解决。未来,需各方共同努力,政府、企业、学校、教师等应协同合作,充分发挥人工智能优势,克服现有困难。相信通过不断优化技术、提升教师能力、完善教育伦理规范等措施,人工智能将在初中音乐教育中发挥更大作用,切实提升学生审美能力,推动初中音乐教育迈向新台阶,实现创新发展。

参考文献

- [1] 白小墨. 人工智能技术在音乐教学中的应用[J]. 四川戏剧, 2020, (09): 151-153.
- [2] 刘明星, 李晋媛. 浅谈音乐教育中学生审美能力的培养[J]. 人民教育, 2020, (09): 80.
- [3] 李伟. 音乐人工智能在音乐教育领域中的应用及研究[J]. 星海音乐学院学报, 2019, (03): 145-150.
- [4] 文汇. 对人工智能技术与音乐教育交互的思考[J]. 四川戏剧, 2021, (09): 170-172.
- [5] 沃得乐呼. 浅谈音乐教学中的审美能力培养——评《音乐教育之实践与审美思考》[J]. 中国教育学刊, 2022, (03): 113.
- [6] 陈惠璇. 中学音乐审美教育路径探析[J]. 艺术教育, 2024, (04): 121-124.
- [7] 刘欢. 基于审美能力培育的初中音乐课程实践[C]//广东教育学会. 广东教育学会2023年度学术讨论会论文集(十一). 吉安市吉安县城北第二中学, 2023: 3.
- [8] 吴玥. 智慧课堂在初中音乐教学中的应用研究[D]. 扬州大学, 2021. DOI: 10.27441/d.cnki.gyzdu.2021.001014.
- [9] 王露颖. “互联网+教育”背景下初中音乐智慧教学现状及对策研究[D]. 洛阳师范学院, 2022. DOI: 10.27855/d.cnki.glysf.2022.000158.
- [10] 鲍杰. 人工智能音乐软件在初中音乐教学中的应用研究[D]. 南京师范大学, 2024.