

AI技术助力民歌传唱教育模式的转型与创新

王胤之

三亚学院音乐学院，海南省三亚市，572022；

摘要：民歌作为中华优秀传统文化的活态载体，其传唱教育是文化传承的核心路径。当前民歌传唱教育面临传承断层、形式固化、资源失衡等现实困境，而人工智能（AI）技术的突破性发展为其提供了转型契机。本文基于AI技术的核心特性，从教学理念、内容供给、实施路径、评价体系四个维度，系统分析AI对民歌传唱教育模式的重构作用，结合智能语音交互、虚拟现实、大数据分析等技术应用场景，探讨AI赋能下民歌教育的创新实践形态，并针对技术应用中的文化失真、过度依赖等问题提出应对策略，为构建新时代民歌传唱教育体系提供理论参考与实践路径。

关键词：AI技术；民歌传唱；教育模式；文化传承

DOI：10.64216/3080-1494.26.02.046

引言

民歌是劳动人民集体创作的艺术结晶，承载地域文化、民族精神与历史记忆，如陕北信天游、江南小调，是音乐艺术门类和文化认同纽带。传唱教育是民歌传承最直接方式，承担技艺传授与文化基因传递使命。但在现代化、全球化冲击下，民歌传唱教育陷入瓶颈，传统模式难适应新时代需求。从传承主体看，年轻一代对民歌认知刻板、学习意愿弱，资深传承人年事已高、传承方式难规模化；从教学模式看，以教师示范+学生模仿为主，内容局限、方法单一；从资源配置看，城乡两极分化，偏远地区和乡村学校条件差，民歌教育边缘化。人工智能技术带来新可能，其数据处理、智能交互等优势能重构民歌教育供给与参与逻辑，智能语音助手等技术已在教育领域广泛应用，为民歌传唱教育转型创新提供支撑。本文基于此探讨AI推动民歌传唱教育模式变革及传统文化与现代技术融合。

1 AI技术赋能民歌传唱教育的核心逻辑

AI技术赋能民歌传唱教育，是通过数据化、智能化手段解决传统教育供需错配、效率低下、体验单一等问题，构建以学生为中心的个性化、多元化教育生态。核心逻辑体现在三个层面：

数据驱动的资源整合是AI赋能的基础。民歌含丰富音乐数据，利用AI的语音识别、音乐信息检索等功能，将各地民歌资源转化为标准化数据，建立民歌数据库。这不仅实现民歌永久保存，打破资源壁垒，解决教育资源分配不均问题，还能基于学生学习数据构建个性化学习画像，解决传统教育一刀切的弊端。

智能交互的教学优化是AI赋能的核心手段。传统

民歌教育中教师精力有限，难以精准指导学生演唱技巧，而AI智能交互技术可实现一对一时反馈，精准捕捉学生演唱问题并生成分析报告。AI虚拟教师可模拟资深传承人教学，24小时响应学生需求，提供专业指导。

场景重构的体验升级是AI赋能的重要延伸。民歌诞生与生活、地域场景相关，脱离场景的传唱教育效果不佳。AI通过虚拟现实、增强现实等手段重构民歌诞生场景，让学生沉浸式理解民歌文化内涵，提升学习兴趣与文化认同，实现从技艺学习到文化理解的升华。

2 AI技术推动民歌传唱教育模式的转型路径

在AI技术的支撑下，民歌传唱教育模式正从单向灌输向互动参与、从固定内容向动态生成、从线下局限向线上线下融合转型，其转型路径具体体现在教学理念、内容供给、实施方式三个维度的系统性变革。

2.1 教学理念：从传承本位到传承与创新并重

传统民歌教育以原汁原味的传承为目标，强调对经典曲目的精准模仿，这种理念在一定程度上限制了学生的创新能力，导致民歌难以融入现代生活。AI技术的应用推动教学理念向传承与创新并重转型，既注重民歌核心文化基因的传递，又鼓励学生基于现代审美进行创新表达。

AI作曲系统为学生的创新实践提供了工具支撑。例如，学生可通过AI作曲平台输入民歌的核心旋律片段，系统会基于民歌的音乐风格，生成不同编曲版本，如将江南小调与电子音乐结合、将西北民歌与摇滚风格融合。这种人机协作的创作模式，降低了民歌创新的门槛，让学生从被动学习者转变为主动创造者。同时，AI技术能够对学生的创新作品进行文化基因检测，分析作

品中是否保留了民歌的核心特征，如特定的调式、节奏型，避免创新过程中的文化失真，实现守正创新的教育目标。

2.2 内容供给：从单一固化到多元动态生成

传统民歌教育的内容多依赖教材，以经典曲目为主，内容更新缓慢，难以满足学生的多样化需求。AI 技术通过数据整合与智能生成，构建了多元、动态的内容供给体系，实现了教材内容+地域资源+个性化内容的有机融合。

一方面，AI 构建的民歌大数据平台打破了教材的局限。平台整合了全国各民族的民歌资源，包括已收录的经典曲目和濒临失传的小众民歌，学生可根据自身兴趣检索学习。例如，对云南少数民族民歌感兴趣的学生，可通过平台获取傣族《月光下的凤尾竹》、彝族《阿诗玛》等曲目的音频、歌词、演唱技巧解析，甚至能查找到当地传承人的教学视频。另一方面，AI 能够基于学生的学习进度与能力水平，动态生成个性化学习内容。对于初学者，系统会推送旋律简单、节奏明快的民歌，并配套基础的乐理知识讲解；对于进阶学习者，则会提供复杂的多声部民歌教学，甚至推送民歌改编、创作的任务，实现因材施教。

2.3 实施方式：从线下集中到线上线下融合

传统民歌教育受时间与空间限制，多以线下课堂教学为主，难以实现规模化覆盖。AI 技术构建的线上线下融合教学模式，打破了这种限制，形成了线上自主学习+线下实践体验的立体化教育体系。

线上平台承担着基础教学与资源供给的功能。学生可通过手机 APP、网页端等终端，随时随地进行民歌学习，如跟随 AI 虚拟教师练习演唱、观看民歌文化纪录片、参与线上民歌社区的交流讨论。线上平台的优势在于灵活性与便捷性，能够适应现代学生的学习节奏，同时打破地域限制，让偏远地区的学生成为接触优质教育资源。线下课堂则侧重于深度体验与实践创新，教师可利用 AI 技术开展互动教学，如通过 AR 技术让民歌中的人物、场景活起来，组织学生利用 AI 作曲系统进行民歌改编实践，或邀请资深传承人结合 AI 技术进行现场指导。这种线上线下融合的模式，既保证了教学的覆盖面，又提升了教学的深度与质量。

3 AI 技术在民歌传唱教育中的创新实践案例

近年来，AI 技术在民歌传唱教育中的应用已从理论探索走向实践，涌现出一批具有代表性的创新案例，这些案例为后续的教育实践提供了宝贵经验。

案例一：AI+民歌智能教学 APP——以民歌传承小助手为例。该 APP 由某高校与科技企业联合开发，核心功能包括智能教唱、文化解析、创新创作三大模块。在智能教唱模块，用户通过语音输入演唱内容，AI 系统会实时分析音准、节奏、情感表达等维度，并生成个性化改进建议，同时提供不同风格的伴奏供用户选择。在文化解析模块，APP 整合了全国 56 个民族的民歌资源，用户点击任意曲目，即可通过 VR 技术还原该民歌诞生的历史场景、生活情境，配合专家解读，帮助用户理解民歌的文化内涵。在创新创作模块，用户可上传自己的演唱片段，AI 系统会基于该片段的风格，自动生成编曲方案，用户可对编曲进行调整，完成后可分享至 APP 社区，与其他用户交流互动。该 APP 上线一年以来，注册用户突破 50 万，其中青少年用户占比达 60%，有效激发了年轻一代对民歌的学习兴趣。

案例二：AI 赋能的校园民歌教育实践——以某重点中学为例。该校将 AI 技术融入音乐课程，构建了线上预习+线下实践+成果展示的教学模式。线上预习阶段，学生通过学校开发的线上平台，跟随 AI 虚拟教师学习民歌基础内容，完成课后练习；线下课堂上，教师利用 AI 互动教学系统开展教学，如通过大数据分析学生的预习情况，针对性地讲解难点问题，组织学生分组利用 AI 作曲系统进行民歌改编，每组需结合现代流行元素对传统民歌进行重新创作。学校还定期举办 AI 民歌创新大赛，邀请专业评委对学生的创新作品进行评价，优秀作品将通过学校官网、社交媒体等平台进行展示。此外，学校与当地文化馆合作，利用 AI 技术为资深民歌传承人建立数字档案，将传承人的演唱技巧、教学经验转化为数字化资源，融入校园教学中。经过两年的实践，该校学生的民歌演唱水平显著提升，有 15 首学生改编的民歌作品在省级音乐比赛中获奖，校园内形成了学民歌、唱民歌、创民歌的良好氛围。

案例三：AI 助力的偏远地区民歌教育扶贫项目。某公益组织联合科技企业发起民歌点亮希望项目，针对西部偏远地区民歌教育资源匮乏的问题，为当地学校捐赠 AI 教学设备，包括智能交互黑板、VR 设备等，并开发了适配当地网络条件的离线版民歌教学系统。该系统整合了当地特色民歌资源，如青海花儿、宁夏山花儿等，AI 虚拟教师采用当地方言进行教学，降低了学生的学习门槛。同时，项目组建了线上支教团队，城市优秀音乐教师通过 AI 技术与当地学生进行实时互动教学，定期开展线上培训，提升当地教师的民歌教学能力。项目实施以来，已覆盖西部 5 个省份的 200 多所乡村学校，

惠及学生10万余人，有效改善了当地民歌教育的现状，推动了地域民歌文化的传承。

4 AI技术赋能民歌传唱教育的挑战与应对策略

尽管AI技术为民歌传唱教育带来了诸多机遇，但在实践过程中，仍面临技术应用失衡、文化失真、人才短缺等挑战，需要从技术研发、教育理念、人才培养等多方面采取应对策略。

4.1 主要挑战

一是技术应用两极分化。发达地区学校能引入先进AI教学设备开展民歌教育，偏远地区受经济和网络限制，难享AI红利，拉大教育资源差距。二是文化失真风险。AI处理民歌资源侧重数据提取分析，易忽视非物质文化元素，部分AI作曲系统为求大众化过度融入流行元素，使民歌失去原有文化特质，出现同质化庸俗化问题。三是师资队伍建设滞后。多数音乐教师缺乏AI应用能力，AI研发人员对民歌文化了解不足，导致教学产品与需求脱节。四是学生过度依赖技术。部分学生学习中过度依赖AI反馈与辅助创作功能，缺乏主动思考与练习，演唱技巧和创新能力提升缓慢。

4.2 应对策略

一是加大政策支持与资源倾斜，破解技术应用失衡问题。政府应出台相关政策，加大对偏远地区的教育投入，完善网络基础设施建设，为乡村学校配备必要的AI教学设备；同时，鼓励科技企业开发低成本、适配性强的民歌教育产品，如离线版教学APP、简易智能教唱设备等，降低偏远地区的应用门槛。此外，可通过教育帮扶模式，组织发达地区的学校与偏远地区学校结对，共享AI教学资源与教学经验。

二是强化文化引领，规避文化失真风险。在AI技术研发过程中，应建立技术人员+民歌传承人+教育专家的协同研发机制，确保AI产品既具备技术先进性，又能准确传递民歌的文化内涵。例如，在AI语音识别系统中，融入地域方言的语音特征库，在AI作曲系统中，设置文化基因保留度评价指标，避免过度商业化改编。同时，在教学过程中，应注重引导学生理解民歌的文化背景，通过线下体验、传承人讲座等方式，让学生感受民歌的精神内核，实现技术应用与文化传承的有机统一。

三是加强师资队伍建设，促进技术与教育融合。高

校应在音乐教育专业中增设AI技术应用课程，培养既懂民歌文化又掌握AI技术的复合型人才；教育部门应定期组织在职音乐教师参加AI技术培训，提升教师的设备操作能力与教学设计能力。同时，建立校地合作机制，鼓励音乐教师参与AI教育产品的研发过程，提出教学需求与改进建议，实现技术研发与教育实践的良性互动。

四是坚持以人为本，引导学生合理使用技术。在教学中，应明确AI技术的辅助工具定位，强调学生的主体地位。通过设置分层任务，如基础演唱练习中减少AI辅助，让学生自主发现问题；在创新创作阶段，鼓励学生先进行自主构思，再利用AI技术完善作品。同时，加强对学生的学习过程评价，将自主练习时长、创新思路等纳入评价体系，引导学生形成技术辅助+自主提升的学习模式。

5 结论

AI技术发展为民歌传唱教育模式转型创新提供动力，其在资源整合、教学优化等方面的优势，破解传统民歌教育困境。从教学理念革新到内容供给多元，从实施方式线上线下融合到创新实践涌现，AI推动民歌传唱教育构建传承与创新并重的现代化教育体系。但要认识到，AI只是文化传承工具，核心是服务民歌文化活态传承。实践中要坚守文化传承本质，避免技术至上，通过政策引导等手段实现AI与民歌教育深度融合。未来，随AI迭代，民歌传唱教育发展空间更广，有望培养更多懂民歌文化且具创新能力的传承者，让中华优秀民歌焕发生机活力。

参考文献

- [1] 王胤之,孙铭悦,王宇. AI技术在海南民歌传唱中的辅助路径研究[J]. 2025(5): 121-124.
- [2] 覃爱民. 民间音乐在传承中的语境关系和群体行为分析——以富川瑶族二声部民歌“蝴蝶歌”、“留西啦咧”群体为例[J]. 黑龙江民族丛刊, 2012(1): 5.
- [3] 张欣. 晋剧角色造型设计及应用研究[D]. 西安理工大学[2025-11-27].

作者简介：王胤之（1983.06-），男，汉，硕士，讲师/三级声乐演员，声乐表演与教学。

基金项目：海南省哲学社会科学规划课题：AI技术在海南民歌传唱中的辅助路径研究（HNSK(ZC)24-168）