

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实时反馈，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核心目标，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,让偏远地区的学生也能接触到优质的民歌教育资源。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,易忽视非物质文化遗产元素,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遗产的有机统一。

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,让中华优秀传统文化焕发生机活力。

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)