

AI作曲技术赋能高校音乐创作课程教学改革研究

李鹏飞

青岛恒星科技学院, 山东青岛, 266100;

摘要: 在人工智能与教育深度融合的时代背景下, AI作曲技术凭借着突出的创作辅助优势和高效的内容生成能力, 为高校音乐创作课程教学改革注入了全新活力。基于此, 文章首先分析了AI作曲技术对高校音乐创作课程教学的影响, 其不仅能降低音乐创作的门槛, 提高学生的创作参与度, 更能提供个性化的音乐创作指导, 提升学生的音乐作品创作质量。其次在AI作曲技术赋能高校音乐课程教学改革现状分析的基础上, 文章探讨了针对性的教学改革实施路径, 旨在推动AI作曲技术与高校音乐创作课程教学深度融合, 促进音乐创作教学创新发展。

关键词: AI作曲技术; 高校; 音乐创作课程; 教学改革

DOI: 10.64216/3080-1516.26.03.001

音乐创作作为高校音乐专业的必修课程, 其目的是让学生能了解歌曲作词的基础知识, 掌握歌曲写作的基本技巧与方法, 具备一定的歌曲分析和创作能力, 并且能够独立进行歌曲创作。然而, 传统教学模式下的音乐创作课程侧重理论讲解, 存在师生互动不足、创作反馈滞后、与前沿技术脱节等问题, 难以满足新时代音乐创作人才培养的多元化需求。AI作曲技术依托机器学习与深度学习, 能够实现旋律生成、和声匹配、曲式结构规划等创作任务, 为破解传统音乐创作教学困境提供了技术支撑。而且教育数字化转型已成为我国当前教育改革的重要方向, 将AI作曲技术融入高校音乐创作课程教学, 既是顺应现代教育发展趋势的必然选择, 也是提升音乐创作教学质量、培养符合时代需求的音乐创作人才的内在要求。因此, 本文深入探讨了AI作曲技术赋能高校音乐创作课程教学的影响、应用现状及教学改革实施路径, 以期为实现高校音乐创作课程教学与AI作曲技术的有效融合提供理论借鉴与参考。

1 AI作曲技术对高校音乐创作课程教学的影响分析

1.1 降低创作门槛提高学生参与度

音乐创作本身就是一个高度专业化的复杂过程, 要求作曲家应当具备扎实的乐理知识、丰富的创作技术与实践经验。这种较高的创作门槛, 容易让高校学生尤其是那些基础较为薄弱的学生产生畏难情绪, 进而缺乏主动参与音乐创作实践的意愿。而在音乐创作课程教学中引入AI作曲技术, 教师可以借助天谱乐、海绵音乐、天音等具体AI作曲平台, 帮助学生降低音乐创作门槛。

让学生只需要输入简单的音乐元素, 如旋律走向、音乐风格、情绪基调等, 就能轻松获取一份平台自动生成的作曲方案。对于基础薄弱的学生来说, AI作曲技术更是成为其音乐创作入门的重要辅助工具, 能帮助他们跨越从不知道如何下笔到初步成型的创作障碍, 进而激发出强烈的创作热情与实践意愿。而这也能带动更多学生主动参与到音乐创作实践中, 实现从被动接受理论知识灌输到主动开展创作探索的转变^[1]。

1.2 实现个性化指导提高音乐创作质量

高校音乐创作课程的传统教学模式多采用集体授课, 这种一对多的教学形式, 使得教师很难做到根据每位学生的创作基础、风格偏好与能力水平, 提供精准的个性化教学指导。这不仅会造成教学针对性不足, 更使学生在音乐创作中遇到的问题难以得到及时解决, 最终影响学生的学习成效与教学整体质量。AI作曲技术的应用, 能为音乐创作课程的个性化教学提供可能。具体而言, 依托AI作曲技术开展音乐创作课程教学, AI作曲系统可以实时记录学生的音乐创作过程, 包括旋律动机、和声选择等, 然后利用机器学习或深度学习算法对这些信息进行深度分析, 精准定位学生的创作薄弱点并自动生成个性化的优化建议。同时, 教师也可以利用AI作曲系统的后台数据, 全面掌握每位学生的音乐创作情况, 以此为依据开展精准化的一对一指导, 从而有效弥补传统集体教学的不足, 帮助学生提升音乐创作能力与作品质量。

2 AI作曲技术赋能高校音乐创作课程教学的现状

2.1 课程内容滞后于 AI 作曲技术应用

当前,部分高校的音乐创作课程内容仍是传统音乐创作理论与实践占主导,教学内容也主要围绕乐理知识、旋律创编、和声编配等传统模块展开,缺乏与 AI 作曲技术应用相适配的教学内容设计。一是部分高校没有将 AI 作曲技术的相关知识融入音乐创作课程体系,包括基础原理、操作方法、应用逻辑等关键知识,导致学生对 AI 作曲技术的认知较为浅显,无法熟练运用该项技术辅助音乐创作实践。二是虽然引入了 AI 作曲技术相关内容,但部分高校没有结合 AI 作曲技术的特点,对音乐创作课程内容进行优化升级,而是沿用传统的创作训练模式,导致 AI 作曲技术应用与教学内容脱节,难以形成有效的教学支撑。

2.2 AI 作曲创作互动难以满足个性化需求

AI 作曲创作互动难以满足学生的个性化需求,是高校借助 AI 作曲技术赋能音乐创作课程教学改革面临的重要困境^[2]。一是由于多数 AI 作曲平台多为通用型平台,其系统的创作参数、风格模版等多是按照大众需求设计的,而未能结合高校音乐专业学生的创作基础、风格偏好与课程教学目标进行定制化调整。这就导致学生在运用 AI 作曲技术开展音乐创作实践过程中,难以找到与自身创作需求相吻合的辅助功能,进而造成 AI 作曲创作互动的针对性不足。二是 AI 作曲系统的互动反馈机制不够完善。就目前而言, AI 作曲平台的互动反馈形式较为单一,无法精准定位和分析每位学生的创作思路与问题所在,使得其很难发挥出因材施教的互动作用,影响学生个性化学习。

2.3 师生缺乏 AI 作曲技术应用能力

在高校音乐创作课程教学改革中, AI 作曲技术要实现有效应用,需要师生具备一定水平的 AI 作曲技术应用能力。然而,部分高校的师生普遍缺乏 AI 作曲技术应用能力,成为制约 AI 作曲技术赋能的重要因素。一是多数学生缺乏系统的 AI 作曲技术学习,对 AI 作曲系统的操作方法、功能特性掌握不熟练,导致他们很难在音乐创作实践中结合 AI 作曲技术。二是高校音乐教师多具备扎实的传统音乐创作与教学能力,但因缺乏 AI 作曲技术方面的专项训练,使得他们缺少相关的知识储备与实践经验,不仅无法正确掌握 AI 作曲技术的应用逻辑,更难以对学生利用该技术开展音乐创作实践提供科学指导。

3 AI 作曲技术赋能高校音乐创作课程教学改革的实施路径

3.1 重构课程内容适配 AI 作曲技术应用

课程内容作为教学活动的关键载体,其重构是 AI 作曲技术在音乐创作课程教学中实现高效赋能的基础。因此,在 AI 作曲赋能音乐创作课程教学改革进程中,高校的首要任务是打破传统音乐创作课程的内容框架,重新构建适配 AI 作曲技术应用的课程内容体系,为其效能充分释放奠定坚实基础。一方面,合理增设 AI 作曲技术教学模块。高校可结合 AI 作曲技术赋能音乐创作的实际需求,主动将 AI 作曲原理、作曲平台操作方法等内容,全面纳入音乐创作课程的教学体系中,并通过模块化课程设计,把 AI 作曲技术相关的内容合理划分为理论讲解、软件实操等不同模块^[3]。这样能帮助学生建立系统化的 AI 作曲技术知识框架,使他们在学习过程中熟练掌握不同的 AI 作曲平台的实操技能,同时深入理解技术的应用原理及逻辑,树立正确的技术运用观念。如南京艺术学院在计算机作曲领域,开设了《深度学习与音乐生成》《AIGC 视听制作》等课程,着力培养学生解决音乐行业前沿问题的能力,推动现代音乐产业向智能化、数字化转型。另一方面,优化传统音乐创作训练内容。高校需结合 AI 作曲技术的功能特点和应用逻辑,对现有的音乐创作训练体系进行重构,强化音乐创作训练内容的针对性与实用性。就拿旋律创编来说,高校可以重点设计 AI 创作灵感激发与自主创作优化相结合的训练体系,让学生充分利用 AI 作曲系统的算法优势,快速获取多元风格的旋律动机、节奏变化等灵感素材。然后学生可以结合传统和声学、曲式学等理论知识对素材进行筛选、整合与二次加工,最后形成既有技术特色又不失个人风格的旋律作品。

3.2 优化 AI 作曲互动模式支持个性化创作

高校要想依托 AI 作曲技术推进音乐创作课程教学改革工作,就需精准把握 AI 作曲技术的交互特性与学生的个性化创作需求,积极构建支持个性化、差异化创作的互动教学新生态^[4]。一方面,推动 AI 作曲系统个性化升级。高校可以联合 AI 作曲技术研发企业和 AI 作曲平台公司,围绕音乐创作课程的教学目标、学生的差异化创作基础与个性化风格爱好,共同定制开发适合学校音乐创作课程教学的专属 AI 作曲平台。而在平台开发过程中,高校还可与相关企业协同优化平台的基础功能,如精准调校旋律生成、风格适配等关键创作参数,

完善资料检索、方案对比等功能模块,确保平台功能与课程教学需求、学生创作实践精准匹配。同时,相关企业应在 AI 作曲平台预留开放式参数设置接口,支持学生根据自身的创作思路与表达需要,自主调整歌曲的节奏、曲调、配器密度等参数,增强人机互动的自主性与个性化程度。让 AI 作曲技术能够真正成为学生音乐创作的有力工具。另一方面,健全 AI 作曲互动反馈机制。相关企业需密切跟踪 AI 作曲技术在高校音乐创作课程中的应用情况,主动优化 AI 作曲系统的数据分析算法,确保其能持续深度解析学生提交的旋律创作动机、和声框架、曲体结构设计等创作内容,自动生成差异化、个性化的反馈建议,提升作品创作质量。同时,相关企业要突破单一文字反馈的局限,通过增设音频示范、视频解说、曲谱标准对比等模块,丰富反馈内容的呈现形式,使学生能够更直观的理解音乐创作问题所在,明确优化方向,强化 AI 作曲技术辅助效能。此外,相关企业还可在 AI 作曲平台开发师生互动通道,支持学生利用 AI 作曲技术进行自主创作过程中,与教师进行同步交流,从而实现教师、学生与技术的协同联动,提升教学指导的精准度与深度。

3.3 开展专项培育提升师生 AI 作曲能力

师生作为教学活动与 AI 作曲技术应用的主体,是推动课程教学改革的重要力量,更是实现 AI 作曲技术深度赋能音乐创作课程教学的关键所在。因此,在 AI 作曲技术赋能音乐创作课程教学改革实践中,高校应围绕 AI 作曲技术开展专项培育,着力提升师生的 AI 作曲能力。一方面,构建知行合一的培养模式。高校可充分利用好课堂主阵地,组织教师系统讲解 AI 作曲技术相关的理论知识,如 AI 作曲原理、音乐生成模型、功能模块等,帮助学生建立扎实且全面的理论框架,为后续的实践应用打下良好基础^[5]。同时,高校可为学生搭建常态化、阶梯式的实践训练体系,从基础的参数调试逐步过渡到复杂的旋律动机生成、和声编配优化等实操训练,也可设计具有创新性与针对性的项目创作任务,如古典音乐的 AI 创新演绎、AI 与真人协作的编曲实践。让学生在反复的技能练习与沉浸式的项目实践中,实现理论知识与创作实践的有机融合,进而提升 AI 作曲技术与音乐创作深度交融的综合能力。另一方面,建立常态化的专项培训机制。对于教师,高校应关注 AI 作曲技术的教学应用需求,建立常态化的专项培训机制,联合 AI 领域的行业专家、AI 作曲技术的研发团队,围绕

AI 作曲技术基础原理、教学场景适配等内容,开展系统化的专题培训。通过这样帮助教师夯实 AI 作曲技术应用的理论基础,熟练掌握 AI 作曲平台融入课堂教学与创作指导的技巧与方法。与此同时,高校应搭建教师交流学习平台,定期组织开展 AI 作曲教学应用案例分享会、名师示范课观摩等活动,促进教师之间的经验互通与能力提升,确保教师能精准把握 AI 作曲技术赋能音乐创作课程教学的关键点,增强教学实效。

4 结语

综上所述, AI 作曲技术作为人工智能技术与音乐艺术领域交叉融合的创新成果,其应用为高校音乐创作课程教学改革带来的全新机遇,在降低音乐创作门槛、激发创作灵感等方面的优势,更是能有效弥补传统教学的不足,提升课程教学质量。因此,为充分释放 AI 作曲技术的教学赋能价值,高校应通过构建适配 AI 作曲技术应用的课程内容体系、优化支持个性化创作的 AI 作曲互动模式、开展专项培育提升师生 AI 作曲能力等措施,推动 AI 作曲技术融入音乐创作课程教学全流程,培养更多复合型音乐创作人才。

参考文献

- [1] 刘娜,尚昕玥,李方兴. AI 音乐创作技术在高校音乐教育教学课程改革中的应用研究[J]. 黑龙江画报, 2024, (16): 69-71.
- [2] 薛亚东,张杰文. AI 作曲技术在高校音乐教育中的应用研究——以音控 AI 作曲平台为例[J]. 兰州职业技术学院学报, 2025, 41 (03): 78-83.
- [3] 薛馨艺,张玉娴. 现代音乐创作中技术创新的应用探索——评《作曲技术理论与音乐创作实践》[J]. 中国教育学刊, 2025, (11): 117.
- [4] 孟赞. 人工智能作曲技术对音乐创作生态的影响[J]. 黄河之声, 2025, (13): 100-103.
- [5] 刘灏. AI 作曲技术的创新实践与研究[J]. 中国文艺评论, 2025, (01): 27-34+125-126.

作者简介: 李鹏飞(1984.05-)男,汉族,山东省烟台人,学历:硕士研究生,职称:讲师,研究方向:理论作曲、AI 音乐创作、合唱指挥。

课题项目:山东省文化艺术科学协会艺术科学重点课题:基于 AI 的高校音乐创作教学模式创新研(编号:L2025Z05160621)。