

人工智能时代专业音乐学院人才培养体系的变革及适应

倪天宇

浙江音乐学院, 浙江 杭州 310012

DOI: 10.61369/SDME.2025260009

摘 要 : 近年来, 随着新一代信息技术的快速发展, 以及传统教育教学模式在人才培养中的局限性日益显现, 创新和优化音乐学院人才培养体系对于培养高质量音乐人才具有重要的意义。在人工智能时代下, 音乐创作形式发生变化, 为专业音乐学院人才培养体系的变革提供了关键路径。基于此, 本文将基于人工智能时代专业音乐学院人才培养体系变革的必要性和构成要素, 对其变革路径展开探讨。

关 键 词 : 人工智能; 人才培养; 音乐学院; 教学模式; 创作

The Transformation and Adaptation of the Talent Cultivation System in Professional Music Academies in the Era of Artificial Intelligence

Ni Tianyu

Zhejiang Conservatory of Music, Hangzhou, Zhejiang 310012

Abstract : In recent years, with the rapid development of a new generation of information technology and the increasing manifestation of limitations of traditional education and teaching models in talent cultivation, innovating and optimizing the talent cultivation system of music academies is of great significance for cultivating high-quality music talents. In the era of artificial intelligence, the form of music creation has changed, providing a key path for the transformation of the talent cultivation system in professional music academies. Based on this, this paper explores the transformation path of the talent cultivation system in professional music academies in the era of artificial intelligence, focusing on its necessity and constituent elements.

Keywords : artificial intelligence; talent cultivation; music academies; teaching model; creation

引言

新一代信息技术的快速发展和广泛应用对教育产生了深刻的影响, 人工智能技术在高等教育人才培养方面的应用正日益深入, 深刻重塑音乐创作、表演与传播形态, 为专业音乐学院人才培养体系带来新的机遇与挑战^[1]。专业音乐学院作为培养顶尖音乐人才的核心阵地, 其传统培养模式侧重专业技能传承, 难以适配 AI 驱动下音乐行业对复合型人才的需求。因此在人工智能时代下, 推动专业音乐学院人才培养体系的变革, 不仅是顺应技术革命浪潮的必然选择, 更是培养具备科技洞察力的新时代音乐人才的关键举措, 有助于为音乐行业高质量发展注入新动能。

一、人工智能时代专业音乐学院人才培养体系变革的必要性

(一) 破解传统人才培养体系的局限

音乐学院传统培养体系通常以古典音乐技法讲解为核心, 课程设置偏重演奏演唱技巧、音乐理论与历史等传统学科内容, 对音乐科技交叉学科的覆盖严重不足, 导致学生缺乏对人工智能等新兴技术的认知与应用能力, 基于数智化技术变革人才培养体系, 能够将技术知识与艺术知识有机融合, 推动学生知识结构从单一理论知识向复合型知识体系转变, 使其既能深耕音乐艺术本

体, 又能掌握技术工具的应用逻辑, 为应对行业多元需求奠定知识基础^[2]; 同时在新的人才培养体系下, 教师可以以 AI 音乐创作、智能交互表演等实际项目为载体, 引导学生将技术工具与艺术创意结合, 在实践中锻炼创新思维、跨界整合能力与问题解决能力。

(二) 培养适应人工智能时代的复合型人才

随着信息技术的应用越来越广泛, 推动文化和教育的全面升级与创新, 音乐人才的需求已从单一技能型向复合型转变, 将信息技术引入音乐学专业领域, 可以更好地满足人工智能时代对于音乐学人才的需求。具体而言, 新时代复合型音乐人才须具备多

项目信息: 本文为2024年浙江省教育厅科研项目“人才培养体系在人工智能时代的变革及适应性研究——以浙江音乐学院管弦系为例”(Y202455362)成果。

元能力结构,如艺术本体素养、人工智能技术应用能力和创新思维等要素,而人工智能已经成为教育转型发展和创新突破的基本方向和重要内容,必须通过体系化变革,从课程设置、教学模式、评价机制等方面进行全方位重构,全面培养学生扎实的演奏演唱技巧、音乐理论基础与艺术鉴赏能力,使其成为既坚守艺术初心又具备科技洞察力的新时代复合型音乐人才^[3],为音乐行业的创新发展注入源源不断的活力。

（三）顺应音乐行业变革

人工智能时代的到来不仅改变了音乐行业业态和标准,更对音乐人才的能力要求和标准提出了更严格的要求,不仅需要人才具备扎实的音乐专业功底,还需掌握 AI 创作工具应用、音乐数据分析、数字内容制作与运营等跨界技能,因此专业音乐学院人才培养体系需要随之调整以适应行业发展新生态^[4]。一方面,人工智能技术可以打破传统音乐学院人才培养的局限,催生音乐创作辅助、智能表演交互、数字化传播分发等新型教学内容,不仅可以提升学生的创作效率与创意拓展空间,还可以丰富他们的音乐表现形式,从而适配行业的新变革;另一方面,人工智能为音乐创新提供了全新的技术手段与思维范式,将人工智能技术与音乐艺术深度融合,能够激发学生的创作灵感,拓展音乐表达的形式与内涵,从而创作出更具时代性与创新性的音乐作品,有助于推动音乐行业高质量发展。

二、人工智能时代专业音乐学院人才培养体系构成要素

（一）明确教学目标

人工智能时代背景下,音乐行业人才需求逐渐向多元能力转变,传统教学体系下的单一专业知识结构已经难以满足其发展趋势。因此,专业音乐学院应当以行业需求为基点,建立复合型人才培养目标,实现人才培养与时代需求的深度契合。从基础目标来看,教师需聚焦音乐艺术的审美本质与人文内涵,确保学生具备扎实的演奏演唱技巧、系统的音乐理论知识、深厚的艺术感悟力与文化理解力^[5];从发展目标来看,教师需要将技术作为拓展音乐教学的重要手段,要求学生掌握与音乐领域深度融合的人工智能技术知识与工具应用能力,包括 AI 音乐创作软件操作、数字音频处理技术、音乐数据可视化分析等,理解技术逻辑与艺术创作的内在关联;从创新目标来看,应当培养学生运用跨学科视角整合艺术与技术资源、探索音乐新表达形式的思维品质,促使他们引领人工智能时代音乐领域的创新发展。

（二）多元化教学资源

教学资源是专业音乐学院人才培养体系的重要组成部分,是实现高质量人才培养和适应领域发展的关键载体。因此,音乐学院应当突破传统教学资源的局限,为培养音乐人才提供多元化教学资源。其一,教师应当基于人才培养目标、传统教材和基本学情,利用大数据技术分析学生学习行为与需求,整合多元化教学资源,并建立教学资源数据库,实现资源的有效应用,提升教学效果;其二,音乐学院需要配置 AI 音乐创作工作站、智能演奏设

备、动作捕捉系统、虚拟仿真演播厅等先进设备,同时还应当打造“多模态教学空间”,实现教室、实训室、舞台的功能融合,支持理论与实践教学的有效融合^[6];其三,邀请音乐行业专家或一线音乐人担任兼职教师或教学顾问,将行业最新动态与实践经验转化为教学内容,促使人才培养与行业岗位需求相一致。

（三）动态化评价机制

评价机制是人工智能时代专业音乐学院人才培养体系的质量保障,需突破传统以理论考试为主的单一评价模式,构建全方位、过程性的评价体系,实现对学生综合能力的全面、客观评估。从评价内容上来看,教师应当从学生的音乐理论基础、艺术素养、技能水平、工具应用和创新思维等多个方面进行综合评价,这样不仅可以了解学生的音乐表现力、审美能力与艺术感悟力,还可以把握学生对音乐市场趋势、行业规范的认知程度与职业适应潜力,从而制定针对性的培养策略;在评价方式上,教师应当将教学评价贯穿教学全过程,并借助大数据技术动态检测学生的课堂表现、实践报告、学习成果、能力发展等,及时发现发现问题并调整教学策略,以此优化和完善人才培养目标,确保人才培养质量与人工智能时代音乐行业的发展需求精准对接^[7]。

三、人工智能时代专业音乐学院人才培养体系的变革路径

（一）重构课程教学体系,增强音乐专业育人实效性

人才培养体系是专业音乐学院教师开展教学活动的关键载体,是设计教学方案和选择教学内容的重要指导,为了更好地提高人才培养的质量,学院应当基于学情和人工智能时代特点,重构课程教学体系^[8]。首先,应聚焦音乐专业的核心知识与技能,包括音乐理论、视唱练耳、乐器演奏、声乐演唱、音乐史论等传统课程,旨在夯实学生的艺术素养根基,确保其掌握音乐专业的基本理论与核心技能。同时,拓展艺术课程的广度,增设音乐美学、跨文化音乐比较等课程,提升学生的艺术思辨能力与文化视野。

其次,教师应当基于人工智能时代音乐领域的人才需求,构建交叉专业教学体系,一方面需涵盖人工智能基础、大数据导论、数字媒体技术等通用技术知识,帮助学生建立技术认知框架;另一方面可以增添音乐技术教学模块,如 AI 音乐创作、智能音频处理、音乐元宇宙设计、人机交互表演等,培养学生技术与艺术结合的实操能力^[9];最后,实践创新模块侧重培养学生的综合应用与创新能力,包括音乐创作实践、跨界演出项目、音乐科技创业实训、行业实习等课程,促使学生将知识技能应用于实践,锻炼其创新思维与音乐素养;此外,除了常规课程体系外,音乐学院还需要增添拓展模块,引导教师积极跟踪音乐科技发展动态,并开设虚拟音乐人运营、智能音乐教育、音乐产业数字化转型等课程,拓宽学生的音乐视野,帮助他们在未来实现可持续发展。

（二）深度融入人工智能模块,强化学生核心能力

音乐专业课程教学是人才培养的关键环节,专业音乐学院需

将 AI 技术深度融入音乐课程理论与实践教学，聚焦学生音乐核心能力的递进式培养，打破传统教学中单一化授课和经验型指导的局限。

从理论教学方面来看，深入融入人工智能模块，将抽象的音乐理论转化为直观化和动态化的教学内容。比如，教师可以将 AI 音乐分析工具引进课堂教学中，让学生利用其对古典乐派、浪漫乐派的经典作品进行旋律走向、和声织体、节奏形态的数字化拆解。同时，AI 分析工具还可以直接分析音乐作品中的旋律走向，帮助学生了解调性转化的逻辑，从而掌握旋律的创作，强化他们的专业能力^[10]；从实践教学层面来看，教师可以依托人工智能系统开展智能化实践教学，实现精准指导。例如数智化系统可通过交互性工具实时采集学生的演唱音频，从音准、节奏、气息稳定性三个维度生成动态性报告，为教师教学提供指导，另外还可以针对不同学生的嗓音条件，提供个性化训练方案，提高他们的演唱水平。

（三）实施数字化教学模式，创设沉浸式育人环境

教学模式的数字化创新是人才培养体系变革的关键环节，教师需充分利用人工智能与数字技术，打破传统课堂讲授的单一模式，打造沉浸式育人场景。一方面，可以借助虚拟仿真技术搭建高危、高成本、高复杂度的音乐实践场景，如大型交响乐团虚拟

排练、古代乐器数字复原演奏、沉浸式音乐剧场设计等，解决传统实训的局限，让学生在安全、可控的环境中开展高难度、创新性实践训练^[11]。同时，升级实体实训室，音乐学院应当配置 AI 音乐创作工作站、动作捕捉系统、智能演奏辅助设备等先进硬件，实现虚拟技术与实体操作的互补协同。

另一方面，构建线上线下协同互动教学模式，拓展教学时空边界。在线上环节，教师可以利用在线教学平台开设跨校联合课程、行业专家直播讲座，整合全球优质音乐科技教学资源，实现知识共享；在线下环节，教师可以开展实践教学活动，以音乐科技实际项目为载体，如 AI 原创音乐专辑制作、虚拟音乐人形象设计与运营、智能音乐教育产品开发等，引导学生以小组为单位开展跨学科协作，从项目策划、技术实现到成果展示全程参与，培养其创新思维、团队协作与问题解决能力。

四、结语

总之，人工智能技术引发产业结构的深刻变革，不断提高着各个产业的输出效率，这对人才提出了更高的要求，对此专业音乐学院应当变革人才培养体系，紧跟技术与行业发展，培养出既扎根音乐艺术本体，又具备时代创新活力的复合型人才。

参考文献

[1] 马毅毅. 新课改背景下人工智能技术在音乐核心素养培养中的应用与实践[C]// 北京国际交流协会. 2025年第二届教育创新与经验交流研讨会论文集. 南方科技大学教育集团(南山)实验二小;, 2025: 352-355.

[2] 何伟. "人工智能+"音乐教育的实践探寻[J]. 中小学数字化教学, 2025, (05): 87-91.

[3] 史悦. AI 赋能 OMO 教学模式在音乐教育中的运用研究[J]. 戏剧之家, 2025, (08): 175-177.

[4] 李泽召. 人工智能背景下音乐科技学科人才培养路径探究[J]. 中国传媒科技, 2024, (11): 80-83.

[5] 金慧. 音乐学视角下的音乐表演艺术与技术革新[J]. 音乐生活, 2024, (10): 89-92.

[6] 沈玉华. 音乐教育领域中人工智能技术的应用研究[J]. 湖北开放职业学院学报, 2024, 37 (18): 166-168.

[7] 胡雪婷. 数智时代人工智能音乐的研究演进与发展新风向[J]. 江西电力职业技术学院学报, 2024, 37 (04): 136-138.

[8] 唐超. 信息时代赋能高校音乐教育的路径探析[J]. 广西开放大学学报, 2024, 35 (02): 78-82.

[9] 杨晶燕. 建构人工智能学习的新式教学体系[J]. 小学科学, 2024, (05): 124-126.

[10] 张悦. 数字化视域下音乐学习环境新样态研究[D]. 南京艺术学院, 2024.

[11] 刘兰兰. 浅谈智能化时代音乐教育的改革与发展[J]. 戏剧之家, 2024, (06): 196-198.