

人工智能支持下初中音乐核心素养的培育策略

杨娅

宜昌市夷陵区鸦鹊岭初级中学, 湖北 宜昌 443113

DOI: 10.61369/RTED.2025280017

摘 要 : 人工智能技术的井喷式发展为初中音乐教学改革带来了前所未有的机遇, 其赋能初中音乐核心素养培育已然成为数智时代不可回避的关键议题。研究表明, 人工智能技术赋能初中音乐核心素养培育的价值显著, 不仅能让精准教学成为可能, 而且能让音乐课堂不会受到时空的限制, 更为重要的是, 能充分激发学生兴趣, 丰富其学习体验, 为音乐课堂注入新动能, 助力音乐智慧课堂的构建和发展。本文首先对人工智能赋能初中音乐核心素养培育的价值意蕴展开深入探究, 在此基础上, 重点提出人工智能支持下初中音乐核心素养的培育策略, 希望能切实为初中音乐教育数字化转型提供理论参考和实践借鉴, 为初中生全面成长和发展保驾护航。

关 键 词 : 人工智能; 初中音乐; 核心素养; 培育策略

Cultivation Strategies for Core Competencies of Junior High School Music Supported by Artificial Intelligence

Yang Ya

Yaqueling Junior High School, Yiling District, Yichang, Hubei 443113

Abstract : The explosive development of artificial intelligence technology has brought unprecedented opportunities for the teaching reform of junior high school music. Its empowerment of the cultivation of core competencies of junior high school music has become an unavoidable key issue in the digital and intelligent era. Research shows that artificial intelligence technology has significant value in empowering the cultivation of core competencies of junior high school music. It can not only make precision teaching possible and break the temporal and spatial limitations of music classes, but more importantly, fully stimulate students' learning interest, enrich their learning experience, inject new momentum into music classes, and facilitate the construction and development of smart music classrooms. Based on an in-depth exploration of the value implication of artificial intelligence empowering the cultivation of core competencies of junior high school music, this paper focuses on proposing cultivation strategies for core competencies of junior high school music supported by artificial intelligence, hoping to effectively provide theoretical reference and practical reference for the digital transformation of junior high school music education and escort the all-round growth and development of junior high school students.

Keywords : artificial intelligence; junior high school music; core competencies; cultivation strategies

引言

随着新课改的深入推进, 初中音乐教育逐步从“知识技能传授”向“核心素养培育”的方向转型发展, 如果一味地沿用传统灌输式或讲授式教学模式, 很难满足学生个性化、多元化的学习需求, 这就要求初中音乐教师应与时俱进, 积极引入创新教学模式, 旨在提升音乐教学质量, 构建高效课堂。研究表明, 人工智能技术凭借强大的信息存储、搜索、互动、智能识别等功能优势能丰富学生音乐学习体验, 让他们沉浸式感受音乐魅力, 通过打造交互式课堂, 让学生的音乐学习兴趣变得更高涨, 为其音乐创作提供灵感源泉, 助力他们深入理解多元音乐文化, 以达到悄然培育学生音乐核心素养的目标, 为初中音乐教学改革注入源源不断的动力, 最终将音乐育人的独特作用充分发挥出来。

一、人工智能赋能初中音乐核心素养培育的价值意蕴

(一) 有助于实现因材施教目标

传统的初中音乐教学以“一刀切”教学模式为主, 而人工智

能技术的引入可以有效突破这一教学模式的束缚, 让个性化教学成为可能, 助力因材施教目标的实现。更具体地来讲, 智能工具或系统可以为每位学生提供契合其音乐能力与审美偏好的个性化学习辅助, 进而为培育学生的音乐核心素养创造有利条件。在以

往的音乐课堂或者教学过程中，由于学生的音乐基础、兴趣爱好、感知水平等存在一定差异性，教师通常难以顾及个体差别，大多采用一致的教学内容并安排统一进度，这可能制约教学质量全方位提升。而人工智能技术的引入能有效扭转这一局面，除了能为学生提供多平台、多渠道的学习素材外还能制定个性化的教学方案，继而满足不同学生的学习需求。更为重要的是，教师还可以灵活利用 VR 技术营造逼真的演出场景，强化学生的沉浸式体验，同时，依托类似“Music Insight”系统，实时搜集并分析学生的全过程学习数据，继而为教学优化提供方向参考^[1-2]。这样，一方面能大幅度提升学生音乐学习质量，另一方面对核心素养的培育也发挥着积极的促进作用。

（二）有助于突破课堂时空限制

过去的初中音乐课堂常常会受到时间和空间的限制导致学生往往无法在有限的教学时长内深入开展学习，导致效率降低。然而，人工智能技术的融入能为教师提供多种智能 APP 或系统助力学生自主探究，真正让他们由浅层学习向深度学习过渡，为学生提供更优质的教学服务，同时，为其艺术表现和创意实践提供“舞台”，继而推动初中音乐教学质量的提升^[3]。除此之外，基于人工智能技术的各类虚拟仿真、智能纠错、协同创作等工具应运而生，这为学生音乐实践提供了充足机会。学生能及时将上课学到的演唱方法、乐器演奏技巧等付诸实践并且将练习成果同步反馈给教师，便于教师给予及时且针对性指导，以此来促进学生审美感知能力和艺术表现力的发展^[4]。如此，不仅能让音乐课堂变得有趣、活跃，而且能转移学生的注意力，让他们从关注单一重复的技能训练向更具表达性与创造性的音乐活动转移，从而拓宽音乐学习边界，更好地促进学生综合发展。

二、人工智能支持下初中音乐核心素养的培育策略

（一）智能赋能教学，激活互动个性

以往的初中音乐课堂通常运用“讲授-示范-练习”类似的教学模式，这可能导致学生在课堂上的练习时间不足，教师也难以一一评价学生的练习效果，从而制约个性化教学目标的实现。学生无法获得有关如何提高音乐表现力的针对性指导，也难以针对性解决问题，导致课堂学习效果不尽如人意。而人工智能技术的引入为音乐课堂注入了生机和活力，有利于为学生营造智能化、个性化学习环境。比如，智能伴奏软件能按照学生对乐曲的熟悉程度灵活调整伴奏，助力学生更好地掌握节奏；AI 语音识别评分系统可精准分析学生的音准、节奏和情感表达，在练习期间给予实时纠错指导；AI 编曲工具能为学生旋律创作提供灵感支持，降低创作难度，让学生在享受音乐的同时激发兴趣与创造力；虚拟现实（VR）音乐教学系统则能营造多元化音乐场景，让学生置身于音乐厅、交响乐团、歌剧舞台等不同场景中沉浸式体验风格多样的音乐魅力，继而深化他们对音乐的理解并提升其音乐感知能力^[5-6]。

以《歌唱祖国》教学为例，教师可以引入 AI 智能歌唱评分系统，用此系统自动检测学生在演唱过程中的音准、节奏以及情感

表达并且按照系统给出的反馈优化教学方案^[7]。系统可以具体指出学生某个音节音高偏低或偏高并提出针对性改进意见，从而辅助学生作出个性化调整。相较于传统“一对一”点评模式，人工智能技术能为每位学生提供个性化指导，继而促进整体学习效率的提升。

（二）深耕民族音乐，厚植文化认同

经研究发现，初中生在音乐学习的过程中只是单纯地模仿音乐作品的节奏和歌词，不仅参与感低，而且可能制约艺术表现力培养和发展，这对音乐核心素养培育目标实现极其不利。而人工智能技术的引入可以辅助教师围绕教学内容构建“场景化”文化语境并搭建学生与民族音乐之间的桥梁，比如借助 AR 技术创设别具特色的音乐历史文化与风俗习惯场景，旨在为学生创设沉浸式学习氛围，切实将文化自信深埋在学生心中。以《鸿雁》教学为例，教师可以运用数据可视化技术分析其旋律趋势与情感传达，让学生对该乐曲变化有更直观的认识。借助虚拟现实技术，教师还可以结合教学内容营造戏曲表演、民族乐器弹奏等仿真情境，为学生带来沉浸式体验，让他们充分感受民族音乐文化的魅力，增强情感共鸣^[8-9]。AI 编曲工具则能辅助学生尝试自主创新彰显民族特色的音乐作品，比如让他们自行在旋律中添加二胡、琵琶、唢呐等民族乐器音色，以此来增强民族音乐学习的趣味性和创造性。再比如，《辽阔的草原》属于蒙古族民歌。在实际教学过程中，教师可以灵活利用智能音乐分析软件引导学生分析该音乐的节奏特点、音高变化与旋律走向等，从而让他们借助可视化方式清晰了解蒙古民歌的旋律结构并了解装饰音、特定音符组合与草原音乐风格的内在关联，以此来增强学生对民族音乐的学习兴趣，点燃其学习热情，厚植文化认同^[10-11]。

（三）AI 助力创编，点燃创意实践

音乐是一门融合艺术性与审美性的学科，其审美内涵丰富且情感深厚。对于初中生而言，为了增强学习效果，教师应积极带领学生迈向充满挑战性的创作领域，让学生置身于创编过程深刻感受音乐内涵并发现其魅力所在，最终达到“以乐育人”的目的。更进一步地来讲，教师应善于运用 AI 音乐软件积极构建人机协同交互教学模式，充分调动学生主动参与创编的积极性，以此来激发其想象力和创造力，推动学生音乐能力的全方位发展^[12]。

例如：在讲授《父亲的草原母亲的河》的时候，首先，教师向学生介绍这首音乐的风格特点并引导学生从旋律、节奏等音乐要素出发理解其对情感表达所发挥的重要作用。在此之后，教师组织学生以此音乐为基础展开创编活动。学生可以将个人的情感融入其中，以突显音乐的独特性。借助 suno AI 音乐生成器，学生可以将具体要求输入对话框中并点击生成按钮，这样就能初步生成一首纯音乐。之后，学生可以自行填词。这样，即可生成一首完整的音乐作品^[13]。不仅如此，教师还可以指导学生使用节奏工具设计独特的节奏模式或者借助 MIDI 键盘录入旋律，以此来提升学生的创编能力，让他们从音乐创编中获得成就感和满足感。

（四）构建素养评价，完善智能体系

传统音乐课堂的考核往往依靠教师的听觉与主观判断。类似

的评价模式容易被个人经验与情感左右，科学性与公正性难以保证。受限于课堂时间，教师很难对每位学生的表现进行深入剖析，导致结果过于笼统，难以真实体现学生音乐水平^[14]。因此，打造更科学、更精准且个性化的音乐素养评价体系，成为初中音乐教育改革的重要方向。

教师可以引入 AI 智能测评系统，从音准、节奏、力度、情感表达、连贯性等多方面客观评估学生表现并借助音频识别与数据分析，提供评分和针对性改进建议。该系统还能持续记录学习数据，协助教师设计个性化教学方案，绘制学生成长轨迹，真正让个性化教学成为可能。以《军队进行曲》教学为例，教师可以借助 AI 系统实时捕捉学生演奏数据，直观指出每位学生音准、节奏、力度等方面的问题，帮助学生精确调整^[15]。不仅如此，教师还可以利用 AI 语音评分软件自动分析学生合唱时的音准、气息

与情感表达并给出专项练习建议。相比传统方式，AI 评价更加客观、公平，也让学生更清晰地认识到自身不足，能有效提升其音乐表现力，推动音乐评价向科学化、个性化方向发展。

三、结语

综合以上的分析可知，人工智能赋能初中音乐核心素养培养已成为大势所趋，更重要的是为初中音乐教学改革带来了新思路。基于此，初中音乐教师应与时俱进，在充分认识到人工智能技术独特作用的基础上积极探索并实践其与初中音乐教学的深度融合路径，以此来助力学生音乐核心素养的培养和发展，为学生全面发展保驾护航。

参考文献

- [1] 成林鸿. 人工智能时代下初中音乐“一对一”教学模式探究[J]. 中学教学参考, 2022(6): 13-15.
- [2] 沈小群. 妙用人工智能技术打造现代化初中音乐课堂[J]. 家长, 2024(32): 143-145.
- [3] 宋萍萍. 基于初中音乐学科“人机对话”测试模式的探索与实践[J]. 音乐天地, 2021(12): 17-21.
- [4] 丁越华. 信息技术视角下初中音乐欣赏课堂构建[J]. 名汇, 2020(12): 94.
- [5] 胡天杰. 核心素养背景下信息技术助力乐理教学之管见[J]. 电脑采购, 2023(42): 236-238.
- [6] 阮桂香. 信息技术支撑初中音乐核心素养培育的作用分析[J]. 考试周刊, 2022(35): 124-128.
- [7] 陈育珠. 初中音乐核心素养多元化评价的实践研究[J]. 考试周刊, 2020(20): 153-154.
- [8] 梁冰冰. 初中音乐核心素养培养的研究[J]. 电脑爱好者(普及版)(电子刊), 2020(6): 1587-1588.
- [9] 许波. 基于新课标的初中音乐核心素养培养策略研究[J]. 民间故事选刊, 2024(23): 106-108.
- [10] 张爱丽. 信息技术支撑初中音乐核心素养培育探究[J]. 文渊(高中版), 2020(2): 2801-2802.
- [11] 窦翔. 核心素养视域下初中音乐欣赏课的实践研究——以《总有一天》为例[D]. 吉林: 延边大学, 2024.
- [12] 张静怡. 核心素养视域下初中音乐教学现状、实践与策略研究——以武汉市 X 中学为例[D]. 江汉大学, 2024.
- [13] 王金涵. 指向核心素养发展的初中流行音乐教学策略研究[D]. 辽宁: 辽宁师范大学, 2024.
- [14] 范艺博. 核心素养引领下初中音乐大单元教学研究——以郑州市 W 中学为例[D]. 河南: 郑州大学, 2024.
- [15] 张秋霞. 初中音乐课堂教学中创意实践核心素养培育五大策略[J]. 课程教学研究, 2024(2): 81-87.