

智能技术驱动下高校音乐教育的范式转型思考与探究

齐品

桂林师范学院, 广西 桂林 541001

DOI:10.61369/EIR.2025100005

摘 要 : 随着智能技术的普及, 高校音乐教育紧跟智能时代发展步伐, 改革教育形式, 创新教育理念, 突破传统教学模式的桎梏, 切实做到以学生为中心, 实现从单一技能培养到综合素养塑造的范式转型。本文以智能技术为根基, 立足高校音乐教育实际, 探究智能技术之于高校音乐教育的重大意义, 剖析其在提升高校音乐教育质量的路径, 同时探讨技术过度依赖、师资素养不足、版权伦理等现实挑战, 并最终提出艺科融合的教育新理念与个性化教学、复合型师资建设等应对策略, 为智能时代高校音乐教育高质量发展提供理论参考与实践范式。

关 键 词 : 智能技术; 高校; 音乐教育; 范式转型; 意义; 策略

Thinking and Exploration on Paradigm Transformation of Music Education in Colleges and Universities Driven by Intelligent Technology

Qi Pin

Guilin Normal University, Guilin, Guangxi 541001

Abstract : With the popularization of intelligent technology, music education in colleges and universities keeps pace with the development of intelligent times, reforms educational forms, innovates educational concepts, breaks through the shackles of traditional teaching models, and truly achieves the paradigm transformation from single skill training to comprehensive literacy shaping. Based on intelligent technology and the reality of music education in colleges and universities, this paper explores the great significance of intelligent technology in music education in colleges and universities, analyzes its path to improve the quality of music education in colleges and universities, and discusses practical challenges such as excessive dependence on technology, lack of teachers' literacy, and copyright ethics. Finally, it puts forward the new educational concept of art-subject integration, personalized teaching, compound teacher construction and other coping strategies to provide theoretical reference and practical paradigm for the high-quality development of music education in colleges and universities in the intelligent era.

Keywords : intelligent technology; colleges and universities; music education; paradigm transformation; meaning; tactics

前言

信息时代背景下, 智能技术飞速发展, 人工智能、大数据等技术渗透到各行各业已是大势所趋, 高校音乐教育也不例外, 其既迎来了新的发展机遇也相应面临一定挑战。传统高校音乐教育多采用教师讲为主导、技能示范为主的模式, 存在教学模式单一、个性化教学不足、资源分配不均等问题, 难以满足新时代学生的个性化学习需求和音乐人才培养目标。随着智能技术被广泛应用于教育领域, 智能伴奏、乐理智能辅导、个性化学习推荐等功能, 逐渐渗透到高校音乐课堂, 助力音乐教育从传统模式向智能化、多元化转型。这种范式转型改变了教学方式, 更对教育理念、课程体系、师资素养提出了新要求。本文以当前高校音乐教育的实际现状为切入点, 结合智能技术的应用实践, 审慎思考智能技术驱动下高校音乐教育范式转型的必要性和路径, 剖析转型过程中存在的问题并提出应对策略, 以期为高校音乐教育适应时代发展、提升教学质量提供切实可行的参考。

一、智能技术驱动下高校音乐教育范式转型的必要性

(一) 是破解传统音乐教育发展瓶颈的现实需要

我国高校音乐教育历程悠久, 在长期发展过程中往往形成了

较为固化的教学模式, 在实际教学中仍然不可避免的存在教学方式单一、实践训练不足、个性化指导缺失等现实问题^[1]。传统音乐课堂教育模式仍以教师讲授和示范为主, 学生则处于被动接受状态, 自主学习和创新实践的空间有限, 而视唱练耳、声乐、器

作者简介: 齐品 (1989-), 女, 河南南阳人, 硕士, 主要从事高校声乐教育研究、红色音乐文化传承与发展研究。

乐等课程是个性化需求凸显的科目，需要教师因人而异、因材施教，制定具体的个性化教学方案，才能满足学生的学习需求。但受限于师资力量和教学时间，很难做到精准服务每位学生，提供个性化指导^[2]。同时，部分院校存在教学资源陈旧、实践设备不足等情况，导致学生专业能力提升效果有限，综合素养培养效果不佳。而智能技术的普及，为上述问题的解决提供有效路径。教师在教学过程中借助智能技术实时发现学生的不足，可进行动态纠错；借助线上线下混合教学，满足学生的学习需求；智能陪练、数字资源库等方式，可以有效弥补传统教学的不足，全面提升教学效率与学习质量。因此，推动高校音乐教育范式转型，是破解现实难题、优化教学过程的必然要求。

（二）是适应音乐人才培养目标的内在要求

随着社会文化产业的高质量发展，市场对音乐人才的需求与日俱增，这就需要高校立足市场实际需求，推动音乐教育从传统技能型向创新型、应用型转变。此外，随着新媒体、数字音乐、文化创意等行业的高质量发展，要求音乐专业的学生不仅要具备扎实的专业功底，还要掌握一定的智能技术，全方位提升综合素养^[3]。而传统音乐教育重点在于技能训练，忽视与智能技术的融合与创新能力培养，已然与新时代背景下的音乐教育需求脱节。因此，智能技术融入音乐教育，能够拓宽学生专业视野、提升创作水平与实践能力，使人才培养更吻合社会发展需求，推动高校音乐教育从单一技能培养向综合素养提升转变。由此而来，加快范式转型，是高校音乐教育适应时代发展、提升人才培养质量的内在需要。

（三）是实现高等音乐教育现代化建设的关键举措

教育数字化、智能化转型是当前高等教育实现现代化的必由之路，也是高校教育改革的重要方向，高校音乐教育作为培育音乐专业人才的重要基地，必须紧跟教育现代化发展步伐，立足社会发展需求与学生发展需要，推动教育模式的创新与教学理念的革新，实现课程体系、评价方式的全面升级^[4]。传统音乐教育主要场地在课堂，主要形式在人工指导，已经难以适应智能时代的教育发展趋势。因此，通过智能技术赋能，高校音乐教育可拓宽教学场景、打破教育局限，使学习方式更灵活、教学管理更精准、质量评价更科学，技术赋能不断拓宽教育资源，丰富教学内容与实践形式，推动音乐教育向数字化方向发展，全面提升办学水平与教学质量。所以，推动范式转型，是高校音乐教育实现现代化发展的必由之路。

（四）是传承民族音乐文化与增强文化自信的重要措施

高校音乐教育作为人才培养重要基地，不仅肩负着专业人才培养的使命，更承载着传承中华优秀传统文化、推动文化创新发展的时代责任^[5]。传统音乐教学在文化传播、创新表达等方面存在形式单一、传播范围有限等问题，难以充分彰显育人实效，而智能技术的出现为民族音乐的记录、整理、传播等综合性发展提供了有效的手段与载体，通过数字音频、虚拟现实等技术，可以拓宽民族音乐传播路径，保护并传承民族音乐文化，也能够引导学生借助智能工具对传统音乐进行现代化改编与创新性创作，让优秀音乐文化在新时代焕发新的生机。因此，推动高校

音乐教育范式转型，既是传承民族文化的现实需要，也是增强文化自信、助力文化强国建设的重要举措。

二、智能技术驱动下高校音乐教育的范式转型的现状研究

在数字技术与人工智能快速融入高校音乐教育的当下，高校音乐教育正从传统课堂讲授向智能化、协同化方向转型。当然，智能技术不仅是简单的教学辅助工具，更深度融入教学全流程，是推动教育理念创新、教学方式革新、评价体系健全的关键性技术，为音乐人才培养打开新通道^[6]。当前，我国高校音乐教育的智能化转型已进入实践深化阶段，整体呈现出稳中有进、特色鲜明的态势。首先，从教学场景来看，智能工具已广泛落地教学课堂。智能陪练系统、音准节奏实时分析软件等设备，有效破解了传统技能训练效率低、反馈滞后的问题。学生借助智能设备可实现自主学习，系统会根据不同学生的学习效果自动记录音准、节奏、力度等问题，进而生成为针对性训练方案，大大减少无用训练的同时提升学生的学习效率。虚拟演奏、沉浸式音乐赏析等技术，让学生切身感受不同乐器、不同风格作品的细节，其打破时间与空间限制，丰富学生的实践体验。多数高校更是建立了智慧音乐教室，配备多媒体教学系统、录音棚设备与在线教学平台，实现线上线下混合教学常态化运行。其次，在教学模式上，以学生为中心的个性化学习成为大势所趋。传统音乐教育采用的统一进度、统一内容的集体授课模式，难以兼顾个体差异，而大数据与人工智能技术可精准掌握学生学习动态，生成学习数据，对于学生的个性化喜好与薄弱环节精准分析，自动生成个性化学习路径。教师也转变了教育角色，从知识传授者转变为学习引导者，将更多精力聚焦在艺术审美、情感表达、文化理解等核心素养培育上。这种人机协同模式，既保证技能训练的规范性，又释放学生的艺术创造力，契合音乐教育的本质要求。再次，智能技术的引进也在持续优化课程体系建设与资源建设^[7]。高校纷纷完善课程体系建设，将智能音乐创作、数字音乐制作、AI音乐分析等内容纳入课程，形成跨学科融合的课程结构。多种智慧音乐素材，打破校际资源壁垒，实现优质资源共享。学生可在线上随时调取学习资料，拓宽音乐视野。部分院校还开设人工智能相关音乐选修课，引导学生深度理解技术与艺术的关系，培养适应数字文化产业需求的复合型音乐人才。最后，教学评价方式正在完善。传统评价以期末演奏、笔试为主，注重结果考核，难以综合反映学习过程与艺术素养。智能技术则将学生的日常演练、课上表现等数据全部记录在册，结合教师评价与系统分析，形成客观性评价结果。评价维度不再局限于演奏技巧，更关注审美感知、创新能力、文化理解与协作能力，与新时代美育要求相吻合。这种健全的评价体系，更真实反映学生成长轨迹，助力教师及时调整教学策略，提升育人质量。

三、智能技术驱动下高校音乐教育范式转型的实施路径

(一) 升级数字化教学场景

推动高校音乐教育的范式转型,重点需实现硬件与环境的智能化,全面打造适配现代教学的数字化音乐空间^[9]。高校借助人工智能、物联网技术,升级音乐教学的基础场地,并配备智能音视频采集、云端存储等设备,让日常练习与课堂教学真正实现数据化、可视化记录。同时,借助智能技术建立统一的校园音乐智慧教学系统,整合多样化的数字教学资源,打破时间与空间局限,助力学生实时开展学习。通过升级环境与普及工具,让智能技术全面融入音乐教学全流程,为教学模式创新提供基础支撑,推动传统音乐课堂向灵活、高效、互动的智慧课堂转变。

(二) 强化师资智能素养培训

智能技术的全面融入教师是不可或缺的主流力量,其有效落地实施有赖于教师数字教学能力的提升。对此,高校需建立教师常态化培养机制,定期开展音乐教师智能技术应用培训,将重点放在智能教学工具、数字音乐制作、在线课程设计、大数据学情分析等培训内容上,助力教师熟练运用各类智能软与技术,优化学生课堂体验,提升学生学习效果。同时,鼓励教师与技术团队、行业专家合作,共同创新智慧课堂,真正实现技术从辅助工具到教学支撑的转变^[9]。通过多种形式的培训、交流,打造一支既懂音乐专业、又掌握智能技术的复合型教师队伍,为教育范式转型提供坚实的人才保障。

(三) 拓宽校企协同育人渠道

智能时代的音乐教育必须切实掌握市场对人才的需求情况,使人才培养真正贴合产业需求。对此,高校需畅通与数字音乐企业、文创机构等的合作通道,构建产教融合的育人路径。通过与相关企业共建实训基地、引入项目式教学等方式,将真正的音乐技能培养任务引入课堂,让学生做到学以致用,并实时掌握自身

学习水平,进而不断在智能技术引领下提升个人音乐素养,提升专业能力^[10]。同时,邀请行业技术顶尖人才与一线创作者深入校园,开展讲座与联合指导,使教学内容紧跟产业技术更新与市场变化。通过校企协同,有效解决传统教育与行业脱节的问题,培养一批既符合智能文化产业需求又深耕文化素养的应用型、创新型音乐人才。

(四) 完善技术安全与人文保障

在大力推进智能技术应用的同时,高校必须注重教育本质的回归,建立技术与艺术协同发展的保障机制。一方面,建立完善的智能教育管理制度,将数字资源版权、数据安全等纳入其中,要求师生合理使用智能工具,避免技术滥用带来的教学风险。另一方面,关注音乐教育的审美性与人文性,引导教师在技术辅助下,更加注重情感表达、艺术理解、文化传承等核心内容,防止教学过度技术化。通过制度规范与理念引导,让智能技术成为服务音乐育人的重要工具,实现技术赋能与文化遗产的统一,推动高校音乐教育高质量、可持续转型。

四、结语

智能技术的普及,为高校音乐教育带来前所未有的教育生机与活力,更为其注入了全新的教育能量。诚然,其带来的不仅是简单的工具革新,更是教育理念的深刻变革。我们应清晰认识到,在新的教育背景下,推动范式转型不是简单地技术堆砌,而是要以技术为翼,牢记教育初心,明确自身肩负的教育使命,为国家文化事业发展贡献自身力量。高校应在实践中不断探索、迭代与优化,让智能工具服务于人才人才培养,使音乐教育在传承经典的同时充满创新活力。通过持续优化教育理念、革新教学模式,培养兼具艺术修养与数字能力的新时代音乐人才,高校音乐教育定能顺应时代潮流,在文化繁荣的浪潮中迈上新台阶。

参考文献

- [1] 张艳川. 音乐教育的 AI 赋能: 从理论到实践的范式转型与评价体系创新 [J]. 成都理工大学学报(社会科学版), 2025, 33(6): 139-148.
- [2] 滕腾, 谢嘉幸. AI 时代“新质生产力”的音乐教育行动 [J]. 人民音乐, 2025(3): 54-57.
- [3] 朱惠强, 崔学荣. 创新建构·数智赋能·多元融合: 新文科背景下高师音乐教育人才培养的思考 [J]. 安徽工业大学学报(社会科学版), 2025, 42(5): 93-97.
- [4] 钱明慧. 创意实践视域下高校音乐教育钢琴课程数字化教学实践探索 [J]. 艺术教育, 2024(8): 110-113.
- [5] 郑云飞. 多媒体技术在高校音乐教学中的融合探索 [J]. 人民长江, 2024, 55(7): 10011-10012.
- [6] 崔佳月, 白云昕. “互联网+”时代下高校音乐教育的探究 [J]. 黑龙江高教研究, 2022, 40(4): 156-160.
- [7] 卢格霖. “双才型”人才培养导向下高校“音乐+文科”三维共育人探索 [J]. 中国音乐剧, 2023(4): 89-93.
- [8] 周歌. 论高校音乐专业公费师范智慧课堂构建 [J]. 当代音乐, 2022(8): 53-55+205.
- [9] 吴佳轩. 高校音乐教育与基础音乐教育衔接的现实困境与实践进路 [J]. 高教探索, 2025(S2): 22-24.
- [10] 田勇, 鲁璐. 人工智能赋能高等教育: 主体性困境与路径重构 [J/OL]. 成都理工大学学报(社会科学版), 2025-07-21.