

智汇课堂·乐动心声：AI 赋能初中音乐情境创演 教学实践

陆梦

上海市西南位育中学，上海 200233

DOI: 10.61369/ETR.2026140040

摘 要： 本案例响应《义务教育艺术课程标准（2022年版）》与区域教育数字化战略，聚焦初中音乐教学在情感深度表达、综合创作实践与展示平台方面的现实挑战，探索人工智能技术与艺术教育深度融合的创新路径。案例以上海音乐出版社八年级上册《爱的献辞》单元为内容载体，以“青春献辞，为爱扬帆起航——十四岁生日演唱会”为驱动性项目，构建了“主题理解—主题探究—主题编创—主题表现”四阶递进的教学模式。通过系统化融入豆包 AI（文本润色）、Suno（智能配乐生成）、即梦 AI（舞台视觉生成）等工具，引导学生完成从音乐情感感知、AI 辅助创编到综合艺术展演的全过程。实践表明，该模式有效激发了学生的创作内驱力，提升了其审美感知、艺术表现、创意实践与文化理解等核心素养，实现了技术赋能与人文精神培育的有机统一，为“AI+ 艺术”跨学科教学提供了可复制、可深化的实践范式。

关 键 词： 人工智能；跨学科融合；项目化学习

Intelligent Classroom · Rhythmic Voices: AI-Enabled Situational Creation and Performance Teaching Practice in Junior High School Music

Lu Meng

Shanghai Southwest Weiyu Middle School, Shanghai 200233

Abstract： In response to the Compulsory Education Art Curriculum Standards (2022 Edition) and regional education digitalization strategies, this study addresses practical challenges in junior high school music teaching, including in-depth emotional expression, comprehensive creative practice, and performance platforms. It explores an innovative path for the deep integration of artificial intelligence and art education. Taking the unit Dedication of Love from Volume 1 of Grade 8 published by Shanghai Music Publishing House as the carrier, and adopting the driving project "Youth Dedication, Sailing with Love — 14th Birthday Concert", this study constructs a four-stage progressive teaching model: Theme Understanding — Theme Exploration — Theme Creation — Theme Expression. By systematically integrating tools such as Doubao AI (text refinement), Suno (intelligent music generation), and Jimeng AI (stage visual generation), students are guided through the whole process from musical emotional perception and AI-assisted creation to comprehensive artistic performance. Practice shows that this model effectively stimulates students' internal motivation for creation, improves their core competencies including aesthetic perception, artistic expression, creative practice, and cultural understanding, and achieves the organic unity of technology empowerment and humanistic spirit cultivation. It provides a replicable and extensible practical paradigm for interdisciplinary teaching of "AI + Art".

Keywords： artificial intelligence; interdisciplinary integration; project-based learning

一、案例背景

（一）学生学情

本案例发生在八年级音乐课堂，主题单元为《爱的献辞》，以“青春献辞，为爱扬帆起航——十四岁生日演唱会”为主线，引导学生在音乐中表达情感。八年级学生对音乐有兴趣但缺乏创作经验，部分学生参与度不高、表演羞怯，但在“十四岁集体生

日”的仪式感主题下，有强烈表达感恩的愿望。学生数字化素养较好，能较快掌握新工具，为引入 AI 辅助创作奠定基础。

（二）教学问题与需求

传统音乐课堂以教唱和欣赏为主，学生创造性有限，演唱表达时缺乏灵感，独立创编难度大。为此，教师创设“十四岁生日演唱会”情境任务，借助 AI 工具作为“智能支架”，在音乐创作、文字润色、舞台设计等方面提供支持，设计并实施了“AI 赋能下

的音乐情境创演”教学活动。

二、案例实施过程

（一）整体教学设计框架

本案例采用项目化学习理念，设计为期4课时的“AI 赋能音乐情境创演”教学。以举办“青春献辞，为爱扬帆起航——十四岁生日演唱会”为驱动任务，围绕艺术课程四个核心素养，采用“四阶递进”模式：阶段一感知与理解（感受爱），侧重审美感知；阶段二分析与探究（探究爱），侧重文化理解；阶段三创编与设计（编创爱），侧重创意实践；阶段四综合与表现（表现爱），侧重艺术表现。

（二）AI 工具的应用设计与教学整合

本案例选用“低门槛、高参与”的 AI 工具链：

- 1. 豆包 AI：优化朗诵文本，提升文学感染力与口语表现力。
- 2.Suno AI：根据情绪、风格等关键词生成定制化背景配乐。
- 3. 即梦 AI：根据场景、氛围生成动态舞台背景视频。
- 4.Adobe Audition：用于音频合成与成果整理。

（三）教学实施步骤与师生互动

第一课时：导入与主题体验

课时过程：

- 1. 任务导入：教师介绍单元任务，学生选择代表“爱”的歌曲准备表演。
- 2. 主题体验：欣赏《梁祝》《长相知》，学生绘制“情感速写图”，教师利用可视化工具展示“抗婚”与“化蝶”片段的波形差异，引导学生对比感受，总结音乐要素与情绪的关系，尝试演唱主题片段。

课时活动：《梁祝》中“化蝶”的情感理解

活动要求与步骤：

- 1. 依据感受到的力度、速度，用线条、形状或颜色，分别为两个片段画一幅“情感速写”
- 2. 小组讨论“抗婚”与“化蝶”的不同情感表达。
- 3. 有感情的演唱《化蝶》的主要旋律。

“抗婚” & “化蝶” 情感速写

《梁祝》	《爱的礼赞》

课后作业：每组确定表演歌曲，填写“歌曲情感与音乐要素分析”学习单，进一步深化歌曲理解，为下一课的演唱做好准备。

第二课时：歌曲赏析与演唱实践

教学过程：

- 1. 作品赏析：教师播放《绿叶对根的情意》和《爱的奉献》片段，引导学生对比旋律、速度、力度等差异，理解前者表达感恩的小爱，后者展现无私的大爱。借助 Soundscape 辅助分析两

首作品在力度、音色及表现技巧上的变化，强化学生对音乐要素的感知。

- 2. 演唱实践：教师引导学生演唱《爱的奉献》主歌部分，注重节奏、情感与发声的配合，帮助学生在演唱中理解如何用音乐表达“爱”的情感。

课时活动：《绿叶对根的情意》vs《爱的奉献》音乐要素活动要求与步骤：

- 1. 以小组为单位，对比聆听与哼唱《绿叶对根的情意》与《爱的奉献》歌曲片段。
- 2. 完成对比学习单《绿叶对根的情意》vs《爱的奉献》音乐要素学习单

	旋律	音色	速度	力度
《绿叶对根的情意》				
《爱的奉献》				

课后作业：围绕本组自选歌曲的音乐要素以及艺术表现特征，对照评价表进行小组演唱的初步录制，为下一课时的创编做好准备。

第三课时：AI 赋能创编与表达

教学过程：

- 1. 作品赏析：欣赏《如愿》朗诵片段，了解朗诵对深化情感、增强感染力的作用；品味配乐与朗诵的配合，体会如何通过音乐要素设计预置与渲染歌曲的情感意境。
- 2. 创编与创作：学生结合歌曲主题制定朗诵方案，借助豆包 AI 完善文本，形成完整表演脚本；小组设计关键词指令，利用 Suno 生成情境配乐。在 AI 辅助下，学生能根据情感需求修改旋律、设计背景、调整歌词，教师在节奏与音高匹配等方面提供个性化指导。

课时活动：运用“Suno” 编创朗诵配乐，实现音乐情境化设计，辅助主题歌曲的演绎

活动要求与步骤：

- 1. 赏析《如愿》朗诵片段，感受艺术表现效果。
- 2. 从调性、速度、力度、节奏四个方面分析配乐与主题情感的契合度。
- 3. 学生按照教师提供的 Suno 音创生成指令模板，完成任务单中的关键词。
- 4. 学生运用 Suno 进行朗诵配乐的创编与修改。

任务单

suno 朗读配乐生成指令
例：“为‘（如果写一首诗，我更想写……）’这段朗诵配（A 大调、中速♩=72）的（钢琴和大提琴）伴奏，力度（从弱渐强），贴合（青春怀旧）主题。 【可按需修改、补充“伴奏带轻微钢琴音色，营造校园宁静感”、“结尾渐弱”等内容制定个性化指令】
“为‘（ ）’这段朗诵配（ ）调、（ ）速的（ ）伴奏，力度（ ），贴合‘ ’主题”。

课后作业：完善小组的朗诵设计方案，完整录制小组演唱。

思考在演唱时还可以加入哪些个性化的表达形式给主题情感做情境化渲染，并撰写任务单。

第四课时：综合排练与展示

教学过程：

1. 作品赏析：欣赏2024央视中秋晚会节目《梁祝》，了解小乐器音色、伴奏节拍及肢体语言的运用，交流如何借助这些元素辅助歌曲演唱，表达“爱”的主题。

2. 排练与展示：学生选择小乐器、设计肢体动作，结合朗诵、演唱、舞美等，进行综合性歌表演，并运用即梦 AI 生成舞台场景。在 AI 辅助下，学生拓展了创作视野，激发了创意与合作精神，最终呈现出一场精彩的演唱会。

课时活动：结合 AI 设计舞台背景辅助学生情境化歌表演活动要求与步骤：

1. 学生欣赏“青春有‘AI’”的 AI 舞台背景

2. 以小组为单位，依据教师提供的 AI 关键词设计模板：“[场景元素]+[色调]+[动态元素]+[主题情感]”，如“校园操场、暖黄色阳光、纸飞机”生成的抒情风格背景图；“彩色气球、跳动音符、明亮灯光”生成的欢快风格背景图

3. 结合本组歌曲的主题与综合表演设计，讨论并填写“AI 舞台背景关键词”设计方案

4. 小组通过关键词生成 AI 视频，结合综合表演设计进行情境化演唱排练

AI 舞台背景关键词

场景元素	色调	动态元素	主题情感

课后作业：

各小组完善“演唱+朗诵（配乐）+配器+肢体动作/队形”的综合表演，优化 AI 舞台背景生成关键词，录制完整的综合性歌表演。

（四）多元评价体系的实施

实施了贯穿始终的“过程性+总结性”多元评价：

1. 过程性评价：从“个人参与度”“小组分工合理性”“合作交流深度”三个维度，通过学生自评、组内互评和教师观察进行记录，重点关注学生在 AI 使用中的探究精神、协作调整与创意迭代。

2. 总结性评价：以最终“演唱会”作品为对象，围绕“创意设计”“主题表达”“AI 素材运用”“音画配合”“展示交流”五个维度制定量规，由教师、小组共同评价，重点关注作品的综合艺术感染力与技术运用的适切性。

三、案例实施成效与反思

（一）应用成效

1. 学生在“音乐感知—AI 创作—舞台呈现”中积极参与，学习兴趣显著提升；

2. 学生作品的情感表达更加细腻，具有艺术感染力；

3. 小组合作水平明显提高，学生能基于 AI 生成结果提出艺术性修改建议；

4. 学生在演唱中的音准、节奏、情感处理更自信，语言表达与表演整合能力增强；

5. 超过 85% 的学生能独立完成 AI 辅助音乐创编任务；

6. 成果展示中呈现的《青春献辞》系列表演作品被学校艺术节选中参演。

（二）反思与挑战

本案例以“AI 赋能下的音乐创意教学”为主线，通过情境化、项目化和技术融合的教学设计，实现了艺术教育与数字素养的双重提升。教学过程充分体现了“以学生为中心”的理念——学生在真实的艺术任务中主动探索、协作与创造，逐步实现从感知到创造的迁移。

在教学成效上，学生的音乐感知能力与审美判断明显增强，对“爱”的主题有了更深的情感共鸣。AI 技术的引入激发了学习兴趣，提升了课堂参与度与作品表现力。多数学生能熟练运用 Suno、豆包、即梦等工具进行创作，形成了具有情感深度与视觉冲击力的综合性艺术作品。同时，合作意识与舞台表现力显著提升，学生在表演中展现出更强的自信与团队精神。

同时也暴露出一些问题：部分学生在 AI 创作中过度依赖技术，忽视了音乐表现的艺术思考；不同小组之间 AI 生成内容的质量差异较大，提示语设计能力有待提高；教师在引导 AI 工具教学中仍需优化时间分配与技术支撑。

（三）改进方向与启示

在未来改进方向包括如下：强化 AI 提示语教学，让学生理解算法逻辑与艺术语言的关系，提升精准创作能力；完善分层指导机制，为技术基础薄弱的学生提供更个性化的支持；建立成果展示与交流平台，促进跨班级、跨学科的资源共享与审美互评；深化人文价值引导，确保 AI 技术服务于情感教育与审美培养。

总体来看，本案例验证了 AI 技术在音乐教学中的可行性与创新性。它让学生“用科技感受艺术，用艺术思考科技”，在音乐学习中实现了审美感知、创意实践与文化理解的统一，为人工智能时代的艺术教育提供了新的路径与范式。

参考文献

[1] 范金鹏, 张艳艳. 教师的科学发展观 [M]. 上海: 江苏美术出版社, 2011.

[2] 中华人民共和国教育部. 艺术课程标准 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.

[3] 上海市教育委员会教学研究室. 上海市初中音乐学科教学基本要求 [M]. 上海: 上海教育出版社, 2022.

[4] 王云璐. 钢琴教育中的美育探究 [J]. 中国高校科技, 2017(1).

[5] 张加勇. 合作学习与美育的“知行意情”[J]. 美术教育研究, 2010(6).

[6] 皮爱. 初中音乐课中的德育教育融合 [J]. 试题与研究, 2018(24):145.

[7] 胡晓黎. 初中音乐教学中多媒体技术运用与实效性探究 [J]. 中国信息技术教育, 2014(24):90-91.

[8] 褚涛. 论多媒体技术在教学过程中的应用 [J]. 邢台职业技术学院学报, 2009(3):104-104.

[9] 侯有平. 刍议音乐教学与多媒体技术的有效整合 [J]. 新课程研究, 2020(19):131-131.

[10] 巩西云. 让信息技术为音乐教学扬帆助航——漫谈初中音乐教学中多媒体技术的应用 [J]. 中国信息技术教育, 2015(1):106-106.