

AI助力音乐感知视野下《乡间的小路》教学策略研究

范媛媛

蚌埠市南山郢都小学, 安徽 蚌埠 233000

DOI:10.61369/EDTR.2026040014

摘 要 : 在教育数字化以及人工智能融入学科教学的大环境下, 中小学音乐教育正由传统的歌唱技能训练教学模式转变为素养导向型教学。《乡间的小路》属于人音版五年级上册《故乡》单元的经典台湾校园歌曲, 此歌曲为F大调、2/4拍, 采用带再现三段体结构, 具备审美、情感以及文化方面的价值, 是优质的教学材料。但是目前教学存在音乐感知停于表面等状况, 难以使学生深入、全面、个性化地感知并理解音乐作品。文章以 AI技术推动音乐感知作为切入点, 结合作品艺术特性、学生认知规律和课程标准要求, 全面分析 AI在音乐感知教学里的功能价值和应用途径, 建立五位一体的教学策略方案, 设计完备的教学实施流程, 探寻人机协作下音乐课堂提高质量与效率的新途径, 加强学生的音乐感知、审美表达以及文化理解能力, 为小学音乐数字化教学提供理论根据和实践案例。

关 键 词 : 人工智能; 音乐感知; 《乡间的小路》; 人音版五年级; 校园民谣; 教学策略; 审美教育

Research on Teaching Strategies for "The Country Path" from the Perspective of AI-Assisted Music Perception

Fan Yuanyuan

Nanshan Lidu Primary School in Bengbu City, Bengbu, Anhui 233000

Abstract : In the context of educational digitalization and the integration of artificial intelligence into subject teaching, music education in primary and secondary schools is transitioning from traditional vocal skill training models to competency-oriented approaches. "The Country Road," a classic Taiwanese campus song from the "Hometown" unit in the fifth-grade textbook published by the People's Music Press, is written in F major with a 2/4 time signature and follows a ternary structure with recapitulation. It possesses aesthetic, emotional, and cultural value, making it an excellent teaching resource. However, current teaching practices often result in superficial musical perception, hindering students' deep, comprehensive, and personalized understanding of musical works. This paper examines AI-driven music perception as a starting point, integrating the work's artistic characteristics, students' cognitive patterns, and curriculum standards to comprehensively analyze AI's functional value and application pathways in music perception instruction. It proposes a five-pronged teaching strategy, designs a structured implementation framework, and explores new approaches to enhance classroom quality and efficiency through human-machine collaboration. The study aims to strengthen students' musical perception, aesthetic expression, and cultural understanding, providing both theoretical foundations and practical examples for digital music education in primary schools.

Keywords : artificial intelligence; music perception; "The Country Path"; Renyin Edition Grade 5; campus folk songs; teaching strategies; aesthetic education

一、绪论

(一) 研究背景

1. 教育数字化转型推动技术与学科教学深度融合

目前我国教育进入数字化、智能化、个性化发展的全新阶段, 国家接连颁布多项政策促进人工智能、大数据、虚拟现实等新技术在教育教学里的运用。音乐教育身为美育的主要构成部分, 正面临技术帮助的重要机会。智能音频解析、音乐可视化显示、AI智能陪练、生成式 AI创作等工具持续发展成熟, 为音乐感知教学提供崭新的技术支持与实现途径。

2. 核心素养导向要求音乐教学回归审美与感知本质

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》清晰指出, 音乐教学要以审美感知、艺术表现、文化理解作为核心素养, 着重强调重视学生的听觉感受, 引领学生积极感知音乐元素、领会音乐情感、体悟音乐文化底蕴。传统音乐教学课堂过度依靠教师示范、机械演唱、多次练习的方式, 已难以符合新时代学生对于深度审美、个性化展现与沉浸式感受的要求。

3. 五年级教材定位与《乡间的小路》教学价值

《乡间的小路》出自人音版五年级上册第五课《故乡》, 该单元主题以故乡情感和田园审美为核心, 意在引领学生感受乡土

情怀与生活的美好。五年级学生已拥有基础演唱能力和节奏感知水平,可开展简易乐段划分与情绪展现,不过在三连音节奏、气息把控、音色处理、情感推进等方面还需开展针对性训练。歌曲教学的价值与实际困境一直存在,为 AI 技术的融入提供清晰的切入点。

4.AI 技术为破解音乐感知教学难题提供新可能

AI 技术可把抽象且无形的音乐转变为可视化、可量化、能交互的学习内容,帮助学生更直观、更清晰、更深入地感受音乐结构、音乐情感与音乐风格,实现分层练习、实时反馈以及个性化辅导,确实弥补传统教学存在的不足。

(二) 研究意义

1. 理论意义

本研究拓展人工智能与音乐教育融合的理论系统,健全音乐感知教学的理论方案,为歌谣类音乐作品的智能化教学提供理论支撑,为 AI 帮助美育教学提供全新的研究视角。

2. 实践意义

研究得出的教学策略和课堂流程能够直接运用到小学五年级的音乐课堂当中,帮助教师迅速掌握 AI 工具在音乐感知教学里的运用方法,提高课堂效率以及教学质量,推动学生音乐感知能力、演唱表现力和审美素养共同发展。

3. 育人意义

运用 AI 技术建立更具沉浸感、体验感和互动性的学习情境,使学生在领略《乡间的小路》所显示的自然之美、生活之美和情感之美的过程中,强化文化认同与人文情怀,实现以美育人、以美化人、以美润心的教育目的。

(三) 研究现状

近段时间国内学者针对 AI 音乐教育开展多个研究,主要专注于智能音乐教学系统的研发、音乐可视化教学、AI 陪练的应用、智能评价体系的搭建等领域。相关研究普遍指出,人工智能技术可以有效加强音乐学习的趣味性、精准性以及个性化程度,不过在具体作品教学、音乐感知深度培育、民谣类作品文化阐释等方面的研究仍然相对有限。针对人音版五年级《乡间的小路》开展的人工智能教学策略研究相对更为稀缺,所以本研究具备较强的现实针对性与实践意义。

(四) 研究方法

本研究全面运用文献研究法、案例分析方法、策略建立方法和实践总结方法,通过整理 AI 音乐教育、音乐感知、民谣教学相关的文献资料,结合小学五年级课堂教学的实际状况,搭建系统化的教学策略,并且形成可操作、可推广的实施途径。

二、音乐感知内涵与《乡间的小路》教材及作品特征分析

(一) 音乐感知的核心内涵

音乐感受是学生通过听觉器官接收音乐讯息,经大脑加工运作,建立起对旋律、节奏、音色、力度、速度、结构、情绪等元素的综合认知与体验环节,是音乐学习的基本能力,也是审美能

力建立的前提。音乐认知除了听觉辨别之外,还包括情感体悟、意象遐想、文化领会等多个方面。

(二) 教材定位与学情分析

《乡间的小路》被编排于人音版五年级上册第五单元《故乡》之中,该单元承接中年级的节奏与音准训练,朝着高年级的情感表达和文化理解过渡。五年级的学生显示出如下特点:已经掌握 2/4 拍的强弱规则,能够完成基本的演唱;对于三连音、切分节奏这类复杂节奏的掌控存在欠缺;想象力较为丰富,容易被情境化的内容所吸引;具备初步的合作能力,不过自主评价能力相对较弱。教学要同时注重技能巩固以及审美提高,凸显田园意象和故乡情感之间的联系。

(三) 《乡间的小路》作品艺术特征

这首歌曲运用 F 大调,旋律以平稳顺畅的级进和小跳为主要方式,线条自然且柔和,具备民谣质朴抒情的特性,符合五年级学生的音域和演唱水准。它的节奏运用 2/4 拍,韵律清楚速度处于中速稍快的状态,还包括八分休止符、三连音、切分节奏等典型形式,这是本节课技能训练的主要要点。作品的结构是具有再现性质的三段体,主歌部分用于叙事,副歌部分进行抒情,再现段落回归主题,层次较为清晰且情感呈递进形势,能帮助学生体会音乐结构和情绪的转变。歌曲勾勒乡村黄昏的自然景象,传达出舒缓、闲适、温馨和怀恋的情绪,歌词意象清晰,可引发学生的多元想象与情感共振。

(四) 五年级教学中的音乐感旋律线条走向与呼吸控制感知要点

在音乐教学进程里,AI 技术的融入要重点把控几个主要要点,包括对 2/4 拍强弱规则与三连音节奏的精确感知,对音色柔和程度与情感表达适配的感知,对三段体方案与情绪转变关联的整体认知,以及对田园意象与故乡情感联系的感知,这些要点为教学工作清楚具体的目标和实施方向。

三、AI 技术在音乐感知教学中的功能与价值

通过 AI 音频分析设备,旋律的波形、音高的走势、节奏的强弱以及段落分布等原本较难把握的音乐信息能够以可视化方式直观展示在屏幕上,这确实降低五年级学生理解抽象音乐要素的难度,特别有助于识别三连音的时值关系与乐段结构变动,也让教师的讲解更能专注具体重点。AI 陪练系统可在学生演唱期间同步识别音高、节奏、气息等方面的问题,并且实时给出图文或者语音提示,让学生能够马上进行调整。这种针对三连音等难点的即时反馈,比课后总结更具成效,有助于学生把听觉印象和具体错误关联起来。系统能够根据学生的个体差异,结合其演唱情况智能生成难度恰当的练习内容,实现个性化适配。使基础欠佳的学生巩固音高和节奏,能力较强的学生提高流畅度与表现力,进一步符合课堂实际状况,防止学生进度出现失衡。另外在教授田园、故乡等主题的作品时,人工智能能够通过生成相应的画面、音效和伴奏来创设情境,帮助学生更直观地感受作品的情感与意境,使歌词、旋律和表达建立深层联系。系统能够从音准、

节奏、音色、情感以及完成度等多个方面来生成评估记录，实现过程和结果相融合的多元评价。这种细化的指标相较于笼统的评语，更有助于学生了解自身的进展情况和存在的问题，还能为后续的练习调整提供明确的根据。

四、AI助力音乐感知视野下《乡间的小路》教学策略构建

在《乡间的小路》教学时，最先通过 AI 搭建田园视听情境，激起学生审美感知与学习兴趣。之后通过 AI 音频工具对歌曲的旋律、节奏和结构进行可视化解析，帮助学生系统地掌握本体知识。训练环节利用 AI 智能陪练开展分层练习，针对音准、节奏等提供即时反馈和针对性提高。在创意实践领域，引领学生通过 AI 工具改变伴奏风格、改写歌词并开展综合艺术显示，将被动转变为主动创作。最终通过整合 AI 客观评测、教师审美评判、学生自我反省与同伴相互评价的多元评估体系，对学习进程开展全程综合考核，推动学生清楚自身优势与劣势，养成自主回顾与提高的习惯，进一步确实发展其艺术表现与核心素养。

五、AI助力《乡间的小路》完整教学实施流程

在情境引入阶段，教师通过 AI 展示田园动态景象与自然声响，引导学生交流家乡回忆，自然地带出歌曲《乡间的小路》，营造情感上的共鸣。在整体感知阶段，通过播放原曲以及显示 AI 生成的曲式方案和旋律波形，帮助学生掌握情感基调、节奏特性与段落区分。在深度学唱进程里，AI 进行分句陪练并实时对音准和节奏予以纠正，教师则重点指导呼吸、音色以及情感表达，加强演唱的感染力。情感感受环节利用 AI 营造沉浸式场景，使学生在饱含情感的演唱里体会乡村之美，加深对思乡主题的领悟。创意展示阶段学生按小组方式通过 AI 对伴奏进行改编，开展配画配乐工作，或者融入家乡特色元素，实现个性化的艺术创作。在最后的评价总结阶段，通过 AI 报告、学生自评互评以及教师点评开

展多元回顾，引领学生从课堂延伸至生活，在自然和家乡里探寻音乐之美。

六、AI助力音乐感知教学的保障措施

为确实推动音乐教学的智能化进程，学校需率先开展教师培训训活动，加强教师熟练通过 AI 音乐软件开展教学设计与课堂组织的能力。要建立稳定且便于使用的智能音乐教学场景，配备必需的软件和设备，保证节奏可视化、实时陪练等功能能够顺畅运转。在教学开展过程中，需秉持以审美为根本、以技术为辅助的准则，始终紧扣音乐审美和文化理解等核心目标，防止技术运用过度以及出现形式化问题。另外需重点激发学生的主动性与创新性，激励他们在 AI 的支持下自主学习、训练和创作，以此推动其核心素养的全方位发展。

七、结论

在人工智能全方位赋能教育的新时势下，把 AI 技术融入音乐感知教学，是促进音乐课堂改革升级、提高育人成效的主要途径。《乡间的小路》作为人音版五年级上册的经典民谣曲目，在人工智能（AI）技术的支撑下可实现教学模式、学习模式与评价模式的全面优化。通过 AI 情境搭建、AI 听觉分析、AI 个性化研习、AI 创意产出、AI 多元评估这五项教学策略，能够有效化解传统教学里感知浅表化、体验零散化、训练同一化、评价单一化等难题，帮助学生更为深刻、更为完整、更具个性化地感知音乐、理解音乐、表达音乐。教学进程紧密贴合五年级的学情以及教材规定，着重强调三连音节奏、三段体结构、田园意象和故乡情感等主要内容，实现技能训练和审美教育的有效融合。

未来音乐教育需持续推进人工智能和音乐教学的融合改革，秉持以美育人、以技促学、以情动人的理念，使技术确实服务于学生审美素养与人文精神的提高，让每位学生都能够在音乐里具备感知美、体验美、创造美的能力，实现全面且具个性的发展。

参考文献

- [1] 张宝辉,白文倩.人工智能赋能音乐教育:应用场景与实践路径[J].中国电化教育,2023(05):45-51.
- [2] 叶晓晨.解构与重构:生成式人工智能对传统音乐教育体系的冲击与适应性研究[J].内江师范学院学报,2026,41(01):1-8.
- [3] 李伟.音乐人工智能在音乐教育领域中的应用及研究[J].星海音乐学院学报,2019(03):54-61.
- [4] 谢丹.嵌入、异化与破解:人工智能音乐传播的情感逻辑审视[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2025,11(06):112-119.
- [5] 王蕾.核心素养导向的音乐教学设计与实践[M].北京:高等教育出版社,2022.
- [6] 贝内特·雷默.音乐教育的哲学[M].熊蕾,译.北京:人民音乐出版社,2003.
- [7] 中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.
- [8] 鲍杰.人工智能音乐软件在初中音乐教学中的应用研究[D].南京:南京师范大学,2024.
- [9] 迁帝.论校园民谣的美育功能[J].安康学院学报,2009,21(02):125-128.
- [10] 牛雪梅.基于核心素养导向的小学 AI 音乐教学的实践与研究[J].教育传播与技术,2024(04):55-59.