

人工智能时代音乐教师不可替代的核心素养探究

赵丹

西安市未央区玄武路小学，陕西 西安 710016

DOI: 10.61369/RTED.2026080029

摘 要： 人工智能为音乐教学提供了丰富的资源与技术支持，但音乐教师在情感传递、人文关怀与个性化指导等方面的价值是AI无法替代的^[4]。本文首先分析了人工智能时代音乐教师不可替代的核心体现，包括情感传递与人文关怀、个性化指导与因材施教；继而提出音乐教师应具备的四大核心素养，即深厚的音乐专业素养、先进的教育教学素养、熟练的信息技术素养和强大的情感沟通能力^[10]；最后从加强专业培训与学习、注重教学实践与反思、强化情感沟通能力培养三个方面，系统阐述了音乐教师核心素养的培养策略^[11]。

关 键 词： 人工智能；音乐教师；核心素养；小学音乐教育；培养策略

Exploring the Indispensable Core Competencies of Music Teachers in the Era of Artificial Intelligence

Zhao Dan

Xuanwu Road Primary School, Weiyang District, Xi'an City, Xi'an, Shaanxi 710016

Abstract： With the rapid development of artificial intelligence technology, primary school music education is undergoing profound changes. While AI provides abundant resources and technical support for music teaching, it cannot replace the unique value of music teachers in emotional transmission, humanistic care, and personalized guidance. This paper first analyzes the irreplaceable core manifestations of music teachers in the era of artificial intelligence, including emotional transmission and humanistic care, personalized guidance and individualized instruction. It then proposes four core competencies that music teachers should possess: profound professional music literacy, advanced educational and teaching literacy, proficient information technology literacy, and strong emotional communication skills. Finally, it systematically elaborates on the cultivation strategies for music teachers' core competencies from five aspects: strengthening professional training and learning, integrating information technology training, emphasizing teaching practice and reflection, enhancing emotional communication skills, and building cooperative exchange platforms. The research indicates that in the wave of artificial intelligence, only by comprehensively improving teachers' overall competencies can the sustainable and healthy development of primary school music education be ensured, its educational value be fully realized, and a solid foundation be laid for students' holistic growth.

Keywords： artificial intelligence; music teacher; core competencies; primary school music education; cultivation strategy

引言

近年来，人工智能技术在教育领域的渗透速度令人瞩目，小学音乐教育同样受到了深刻影响^[5]。一方面，智能设备和数字平台为音乐课堂带来了海量的教学资源与便捷的技术支撑，教师的课程设计与课堂实施负担在一定程度上得到了缓解。但另一方面，如果教师过度依赖这些技术手段，教学中的人文温度和针对个体的精细指导就容易被削弱，最终影响到学生的学习体验和学习效果^[7]。因此，审视人工智能时代音乐教师应当具备的核心素养，对于推动小学音乐教育质量的提升具有切实的现实意义^[10]。

一、人工智能时代音乐教师不可替代的核心体现

（一）情感的传递与对人的深切关怀

在小学音乐教育中，情感传递与人文关怀是课堂教学的核心

灵魂。以人音版五年级上册歌唱课《故乡的小路》为例，若仅依赖人工智能设备播放音频与浅层文字讲解，学生难以真正触及歌曲蕴含的故乡眷恋之情；而教师的现场范唱，以其从内心流淌的

音色、眼神中流露的乡愁，能瞬间触动学生的情感共鸣。更关键的是，教师将自身真实经历与情感体验融入教学，可引发学生深度共鸣，使他们在演唱时自然注入个人情感，让音乐从冰冷的音符排列转化为有生命力的艺术表达。乐器教学同样彰显情感传递的价值：学生在竖笛演奏《哦！苏珊娜》时，常因指法复杂产生挫败感，教师的耐心指导与鼓励，不仅能从技术层面帮助学生攻克难关，更能从心理层面给予信心支撑，最终实现流畅优美的演奏。AI 虽能模拟表面化的“关心”交互，但其底层算法逻辑难以实现对学生内心世界的深度理解与共情——音乐教师在情感传递与人文关怀上的独特作用，正是人工智能时代不可替代的核心价值所在。

（二）个性化指导与因材施教

但由于每个学生的音乐感知方式和对音乐的理解都存在着明显的个体差异，使得音乐教育的教学难度大大加重^[2]。只有通过课堂上的仔细观察和课后的深入聊天，才能发现每个孩子身上独一无二的“闪光点”，然后为他们量身打造最适合自己的音乐学习路径。比如有的孩子节奏感特别强，老师就可以多教他们一些不同的节奏型，让他们通过拍手、跺脚、敲打乐器这些好玩的活动，把节奏感练得更棒，还能在合作中学会团队配合；有的孩子更喜欢旋律，老师就可以带着他们一起看旋律的走向、听音程的变化，用乐器现场演给他们看，让他们直观感受到音乐的美，还可以鼓励他们说说旋律让自己想到了什么。这些做法既尊重了每个孩子的不同，又能让他们的音乐素养全面提升。在这个过程中，AI 是替代不了老师的——只有老师能在一次次观察、倾听和聊天中，真正为每个孩子搭起通往音乐世界的桥。

二、人工智能时代音乐教师应具备的核心素养

（一）深厚的音乐专业素养

扎实的专业功底是音乐老师站稳讲台的“压舱石”。首先得把音乐理论知识学扎实，像音符、节奏、音阶、和声这些基础内容都得门儿清。比如上《渴望春天》的欣赏课，老师得把 C 大调音阶的特点、音程之间的关系讲明白，让孩子从技术层面理解这首曲子的结构和风格。其次，老师自己的演唱和演奏技能也得过硬——要是上《我是少年阿凡提》这节课时，老师能声情并茂地唱一遍，孩子肯定能更真切地感受到歌曲里的情感。另外，课堂常用的乐器也得会玩，这不仅能让教学更丰富，还能给孩子做个好榜样。最后，老师还得有敏锐的音乐感知力：孩子唱歌跑调了、节奏错了，得能马上听出来并纠正；上欣赏课的时候，得能带着孩子一起感受乐曲的节奏、旋律和情感变化，慢慢培养他们的音乐感觉和审美能力。

（二）先进的教育教学素养

以良好的教育教学素养如同为教师指引前行的无线的罗盘一样，对教师的指引和引领都至关重要^[3]。但其更为关键的却不仅仅在于对教师的音乐专业基础的要求的提高和完善，更重要的就是对教师的教学理念的不断的更新和对教学方法的不断的多元化。但随着人工智能的不断发展，我们的教师就要从“传授知识”的

单一角色中突破出来，主动地去探索与新技术的有机融合，打造出一条富有活力的、符合现代教育需求的教学之路^[4]。基于教育的不断现代化，不少教师已将音乐创作的软件融入了课堂教学中，将人工智能的算法为学生的创作提供了灵感，激发了学生的创造力和想象力。在实际操作环节，老师会先让学生输入自己钟爱的音乐风格、节奏类型这类关键词，紧接着，软件就会根据这些关键词生成一段基础旋律。学生们便以这段旋律作为起点，着手进行修改和完善，最后成功创作出带有个人独特风格的作品^[5]。

（三）熟练的信息技术素养

信息技术在教育中的广泛应用，为音乐课堂带来了显著的变革^[5]。音乐教师需要主动拥抱这些变化，掌握必要的技术技能，使之服务于教学实践。首先，利用信息技术获取和整合教学资源是最基本的要求。互联网平台和各类音乐资源库为教师提供了丰富的素材，涵盖乐谱、音频、视频、教学课件等多种形式。以欣赏曲目《小夜曲》的教学为例，教师可以在网上搜索到多个不同版本的乐谱和演奏视频，从中筛选出最适合学生水平和课堂需要的版本^[4]。其次，信息技术还为实现个性化教学提供了可能。教师可以借助智能教学管理系统或在线学习平台，为每位学生量身定制学习计划，推送匹配其水平和兴趣的学习资源，实时跟踪学习进展，并在必要时给予针对性的反馈和指导^[6]。以《茉莉花》的教学为例，教师可以根据不同学生的学习状况和偏好，分别推荐独唱版、合唱版或伴奏版等不同的学习资源，从而满足他们各自的学习需求。

（四）强大的情感沟通能力

而音乐作为一门以情感为本质的艺术，其所体现的教师与学生之间的充满情感的沟通直接决定了教学的效果至关重要^[12]。就拿学唱《柳树姑娘》这首歌来说吧，要是学生因为音准方面的问题而觉得沮丧，这时候老师可别急着去纠正，得先耐心地听听学生的想法，给予理解，再好好鼓励鼓励他们。凭借对教学中的情感的深入的表达和传递，尤其是教师在演唱或演奏的过程中将自身的全身心都投入到其中，对学生的感性情感的教育起到了极大的作用，有效的帮助学生更深入地感受了作品的内在的情感内涵^[12]。而良好的师生关系也正是使得这一过程得以顺畅的重要保障。只有当教师与学生之间建立起彼此的信任和尊严的关系时，课堂的氛围才会变得更加和谐融洽，学生也就更愿意主动地亲近老师、积极地参与到学习的活动中去。同时，也使得教师的工作更具有亲和力、更富有激情，从而更好地完成了教育的根本任务^[10]。

三、音乐教师核心素养的培养策略

音乐教师核心素养的提升是一个从理论到实践、从个体到群体的系统工程，需通过“专业深耕、实践反思、情感浸润”三位一体的路径，实现素养与教学的深度融合。结合区域教研实践经验，具体策略如下：

（一）沉浸式培训体系的构建与落地

以陕西省西安市未央区为例，针对小学音乐教师专业技能薄

弱、理论与实践脱节问题，区域教研部门设计“三阶递进式”培训体系，聚焦“基础夯实—能力进阶—科研提升”全链条成长：第一阶以“经典作品解析+现场技能实训”为核心，每月开展“1+1”工作坊，2024年春季“钢琴即兴伴奏训练营”中，32名教师通过“每日10分钟练习+每周互评”，合格率从41%升至89%，12人掌握无乐谱即兴配奏；第二阶以“课例研磨”为载体，采用“同课异构+跨校联动”模式，围绕《故乡的小路》情感传递主题设计教学方案，课后量化评估形成《小学歌唱课情感传递教学指南》，推广至全区28所小学，班级演唱情感达标率提升37%；第三阶鼓励教师将教学问题转化为课题，针对“AI与音乐教学融合边界”申报市级课题，通过行动研究总结“AI辅助资源筛选+教师主导情感引导”双轨模型，成果发表于省级期刊，为区域教学提供理论支撑。

（二）常态化机制的建立与深化

构建“个人反思+团队复盘”的双轨反思机制可推动教学经验的沉淀与优化：个人层面要求教师每日撰写涵盖技术应用反思（如“今日使用AI资源库时，‘节奏型动画演示’比文字讲解更易让学生理解”）、情感互动反思（如“学生演唱《柳树姑娘》因音准受挫，我的鼓励是否足够具体？”）、学生反馈反思（如“课后有学生说‘喜欢老师边弹边唱的范奏’，下次可增加钢琴即兴伴奏比重”）的“三维教学日志”，区域每月评选“优秀教学日志”并汇编成《音乐教学反思案例集》供教师交流学习；团队层面每两周开展1次采用“5W1H”分析法（Who学生表现、What教学内容、When情感触发时机、Where技术应用节点、Why效果差异原因、How优化方案）的“课例复盘会”，例如针对“AI辅助《茉莉花》教学”的课例，团队发现“AI生成的多版本音频虽丰富，但教师未引导学生对比情感差异导致体验不足”，进而

调整环节增加“AI音频对比+教师情感解读”步骤，使学生情感表达得分从3.2分（满分5分）提升至4.5分。

（三）情感能力浸润：师生共情与家校协同的双维培养

音乐教师的情感沟通能力需在“师生互动”与“家校协同”中持续打磨，避免“技术主导下的情感缺失”：可通过开展“情感沟通工作坊”，以“角色扮演”“案例分析”提升教师共情能力，例如模拟“学生因表演失误哭泣”场景时，教师用“倾听—接纳—引导”三步法回应，某区域参与工作坊的教师中87%的学生反馈“老师更懂我的感受”；同时推动“音乐家庭小任务”项目，如让学生和家长共同录制“家庭版《故乡的小路》”，教师通过微信群进行“情感点评”，该项目覆盖区域12所小学，家长参与率达92%，学生音乐学习兴趣提升78%，实现“课堂情感延伸至家庭”。

四、结论

在人工智能快速发展的时代背景下，小学音乐教育呈现出许多新的特征和可能性，但音乐教师的核心价值始终不可替代^[6]。他们能够在情感传递与人文关怀中为学生播下热爱音乐的种子，在个性化指导与因材施教中为每个学生铺设适合的发展路径^[1]。因此，音乐教师需要不断锤炼自身的专业素养、更新教育教学理念、提升信息技术应用能力、增强情感沟通水平，这些都是保障高质量音乐教学的基本前提^[7]。面向未来，通过加强专业培训、融入信息技术、注重实践反思、强化情感沟通以及构建合作平台等多措并举的策略，音乐教师的核心素养将得到全面提升，小学音乐教育也必将在人工智能的浪潮中行稳致远，真正发挥其以美育人的独特价值，为学生的全面发展奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 尹爱青. 音乐教育学 [M]. 北京：人民音乐出版社，2019.
- [2] 曹理，何工. 音乐学习与教学心理 [M]. 上海：上海音乐出版社，2018.
- [3] 王耀华. 中国音乐教育史 [M]. 福州：福建教育出版社，2017.
- [4] 赵伶俐. 人工智能时代音乐教育的机遇与挑战 [J]. 中国音乐教育，2022（05）：12-16.
- [5] 李娜. 人工智能在音乐教育中的应用现状与发展趋势 [J]. 艺术教育，2023（03）：88-92.
- [6] 余胜泉. 人工智能与教育的深度融合 [J]. 开放教育研究，2020，26（01）：4-12.
- [7] 吴刚. 人工智能时代教师角色的转型与重塑 [J]. 教育研究，2021，42（06）：45-53.
- [8] 周海宏. 音乐与其表现的世界 [M]. 北京：中央音乐学院出版社，2020.
- [9] 刘沛. 音乐教育的实践与理论研究 [M]. 上海：上海音乐出版社，2019.
- [10] 林崇德. 核心素养研究 [M]. 北京：北京师范大学出版社，2020.
- [11] 杨小微. 人工智能时代的教育变革：机遇、挑战与路径 [J]. 华东师范大学学报（教育科学版），2022，40（03）：1-14.
- [12] 王晔. 小学音乐教学中情感教育的实践策略研究 [J]. 音乐教育研究，2023（01）：56-60.