

AI 浪潮下“作曲与作曲技术理论”专业教学模式的革新路径探索

丁煜伦

云南艺术学院 云南省昆明市 650500

摘要: 在人工智能技术迅猛发展的当下,音乐创作领域正经历着深刻变革,AI 作曲工具的出现既为“作曲与作曲技术理论”专业教学带来了机遇,也提出了挑战。传统教学模式中存在的技术与创作脱节、个性化培养不足、评价体系单一等问题日益凸显。本文基于 AI 技术在音乐创作中的应用特性,结合“作曲与作曲技术理论”专业的教学本质,从教学理念、课程体系、教学方法、评价机制四个维度,探索专业教学模式的革新路径,旨在通过 AI 与专业教学的深度融合,培养兼具技术素养、创作个性与艺术审美能力的复合型作曲人才,为专业教育的高质量发展提供思路。

关键词: 人工智能;作曲与作曲技术理论;教学模式;革新路径;人才培养

引言

随着生成式 AI 技术在艺术领域的渗透, AI 作曲已从概念走向实践,从简单旋律生成发展为兼具结构完整性与风格多样性的音乐创作。这类工具凭借高效的素材整合、风格模拟能力,打破了传统作曲的技术壁垒,同时也对“作曲与作曲技术理论”专业教育提出了新命题。该专业作为培养音乐创作核心人才的主阵地,其教学模式长期以“技术传授+经验积累”为核心,强调乐理、和声、复调等基础理论的系统学习,以及传统乐器音色、配器技巧的掌握。然而,在 AI 能够快速完成配器、模拟古典与流行等多种风格的背景下,专业教学若仍停留在传统技术传授层面,将难以凸显人才培养的核心竞争力。如何平衡 AI 技术的工具价值与创作的艺术本质,如何通过教学革新实现技术赋能与个性培养的统一,成为当前专业教育亟待解决的关键问题。基于此,本文结合 AI 技术的应用特性与专业教学规律,探索教学模式的革新路径,为专业人才培养质量的提升提供理论与实践支撑。

1. AI 浪潮下“作曲与作曲技术理论”专业教学的现状与困境

1.1 教学理念固化,技术与创作脱节

传统“作曲与作曲技术理论”专业教学以“艺术至上”为核心理念,将技术学习视为创作的基础,强调对古典作曲技法、经典作品范式的模仿与传承。这种理念在专业发展初期为人才培养奠定了坚实基础,但在 AI 时代逐渐显露出局限性。一方面,教学中对新技术的接纳度不足,多数教师仍

将 AI 作曲工具视为“辅助工具”而非“教学要素”,仅在课程末尾简单介绍,未将其融入教学全过程,导致学生掌握的技术与行业实际应用脱节。另一方面,部分教学存在“技术本位”倾向,将乐理、和声等理论知识拆解为机械的习题训练,忽视了创作思维的培养,使得学生在面对 AI 生成的多样化素材时,难以进行有效的筛选、整合与再创作,陷入“技术熟练但创作乏力”的困境。

1.2 课程体系单一,能力培养不全面

当前专业课程体系以“基础理论+专业技能”为核心架构,课程设置呈现“重传统、轻创新”“重技术、轻融合”的特点。在基础课程中,和声、复调、曲式等课程仍以古典音乐体系为核心内容,对现代电子音乐、流行音乐的创作技法涉及较少,更缺乏针对 AI 作曲逻辑、技术原理的课程内容。在专业技能课程中,配器、作曲实践等课程多以传统乐器为核心,对 AI 音色设计、虚拟乐器配器等新兴技能的培养缺失,导致学生难以适应 AI 时代对多元创作能力的需求。此外,课程之间的关联性不足,理论课程与实践课程脱节,例如和声课程学习的理论知识难以直接应用于作曲实践,而 AI 工具的应用又缺乏理论指导,使得学生的知识体系呈现碎片化状态,综合创作能力难以提升。

1.3 教学方法传统,个性化培养不足

当前专业教学仍以“教师讲授+学生练习”的传统模式为主,教学方法缺乏创新性与互动性。在理论教学中,教师通过板书、PPT 等方式传授知识,学生被动接受,难以主动参与到知识的建构过程中;在实践教学中,多以“命题创

作+教师点评”为主,教师依据自身经验对学生作品进行评价,缺乏对学生创作个性的关注。AI技术的发展使得学生的创作需求呈现多样化特点,不同学生在创作风格、技术偏好上存在差异,但传统教学模式难以满足个性化培养需求。例如,部分学生擅长电子音乐创作,需要AI音色设计的指导;部分学生专注于影视配乐,需要AI场景音乐生成的技巧训练,但现有教学方法无法实现精准化、个性化的指导,导致学生的创作潜力难以充分挖掘。

2.AI浪潮下“作曲与作曲技术理论”专业教学模式革新的核心依据

2.1 AI的工具属性:定位技术赋能而非替代

AI作曲工具本质上是一种“智能创作辅助工具”,其核心价值在于提升创作效率、拓展创作边界,而非替代人类的创作主体地位。AI能够快速处理海量音乐素材,模拟不同风格的创作范式,完成配器、音色合成等技术性工作,但无法具备人类的情感体验、审美判断与文化认知。这一属性决定了专业教学中AI的定位——“技术赋能者”。教学革新需以“人为主导,AI为辅助”为原则,将AI工具作为提升学生创作效率、拓展创作思路的手段,而非教学的核心内容。通过AI工具减轻学生的技术性负担,让学生将更多精力投入到情感表达、主题构思、风格创新等核心创作环节,实现技术与艺术的有机统一。

2.2 专业的艺术本质:坚守创作的个性与审美

“作曲与作曲技术理论”专业的核心是“艺术创作”,其本质在于通过音乐语言表达创作者的情感、思想与审美追求,个性与审美是创作的核心价值所在。AI作曲缺乏对情感的深度理解与对审美的主观判断,其生成的作品往往呈现“技术完美但情感空洞”“风格模拟但缺乏个性”的特点。这一本质决定了教学革新必须坚守“艺术本位”,不能因AI技术的介入而忽视创作个性与审美能力的培养。教学过程中,需在借助AI技术的同时,强化对学生音乐审美、情感表达、文化素养的培育,引导学生在创作中融入个人经历、文化认知与价值追求,形成独特的创作风格,避免陷入“AI风格复制”的误区。

2.3 行业的人才需求:培养复合型创作人才

AI时代的音乐行业对作曲人才的需求已从“单一技术型”转向“复合型”,要求人才既具备扎实的作曲技术理论基础,又掌握AI作曲工具的应用能力;既具备独立创作能力,

又具备对AI生成内容的筛选、整合与再创作能力;既具备艺术审美素养,又具备跨领域协作能力。例如,影视配乐行业需要创作者能够利用AI快速生成不同场景的音乐素材,并结合剧情进行个性化修改;电子音乐行业需要创作者掌握AI音色设计、智能混音等技术,同时具备独特的风格创意。行业需求的变化为专业教学革新指明了方向,教学模式需围绕“复合型人才培养”目标,构建“技术+艺术+创新”的培养体系,满足行业发展对人才的多元化需求。

3.AI浪潮下“作曲与作曲技术理论”专业教学模式的革新路径

3.1 更新教学理念:确立“AI赋能+艺术本位”的核心导向

教学理念的革新是教学模式革新的前提,需打破传统理念的束缚,确立“AI赋能与艺术本位相统一”的核心导向。一方面,强化“技术赋能”理念,引导教师与学生正确认识AI工具的价值。通过开展AI作曲技术专题培训、邀请行业专家分享AI创作案例等方式,转变教师对AI技术的认知,使其从“被动接纳”转向“主动运用”;通过课堂演示、实践操作等方式,让学生感受AI在素材整合、风格模拟、配器优化等方面的优势,树立“AI是创作伙伴”的理念。另一方面,坚守“艺术本位”理念,避免技术滥用。在教学中强调“创作的核心是情感与个性”,引导学生在AI辅助创作过程中,始终以自身的审美判断为核心,对AI生成的内容进行筛选、修改与再创作,确保作品的艺术价值与个性特征。例如,在作曲实践课程中,要求学生利用AI生成3种不同风格的旋律素材,再结合自身的创作主题与情感表达,对素材进行重构与优化,形成兼具技术合理性与艺术个性的作品。

3.2 重构课程体系:构建“基础+技术+实践+创新”的模块化课程

课程体系是人才培养的核心载体,需打破传统单一的课程架构,构建“基础模块+AI技术模块+实践模块+创新模块”的模块化课程体系,实现理论与技术、实践与创新的深度融合。

基础模块聚焦“核心理论夯实”,保留和声、复调、曲式等传统核心课程,但对教学内容进行优化。在课程中融入现代音乐创作案例与AI创作逻辑分析,例如在和声课程中,对比分析古典和声与现代流行和声的差异,结合AI生

成的和声进行案例,讲解和声运用的灵活性与创新性;在曲式课程中,分析 AI 生成作品的曲式结构,引导学生思考“传统曲式与现代创作的结合点”。通过这种方式,让传统理论知识与时代需求接轨。

AI 技术模块聚焦“工具应用与原理认知”,增设“AI 作曲技术基础”“虚拟音色设计”“AI 配器技巧”等课程。课程内容不仅包括 AI 作曲工具的操作方法,如旋律生成、配器优化、音色合成等,还涵盖 AI 作曲的核心原理,如算法逻辑、数据训练对创作风格的影响等。通过理论与实践结合,让学生既会“用 AI”,又懂“AI 如何创作”,为后续的创新创作奠定基础。

3.3 创新教学方法:构建“AI 赋能+个性化”的教学模式

教学方法的革新需充分利用 AI 技术的优势,打破传统教学的局限,构建“AI 赋能+个性化”的教学模式,提升教学的针对性与实效性。

采用“AI 辅助+翻转课堂”的理论教学方法。在课前,教师通过 AI 教学平台发布预习任务,如让学生利用 AI 工具分析经典作品的和声结构,并提交分析报告;在课堂上,教师针对学生的分析结果进行重点讲解,组织学生围绕“AI 分析与人工分析的差异”展开讨论,深化对理论知识的理解。这种方式将知识传授的部分交给 AI,让课堂聚焦于知识的深化与拓展,提升教学效率。

采用“AI 协作+项目驱动”的实践教学方法。以具体创作项目为导向,将学生分为若干小组,每组围绕项目主题开展创作。在创作过程中,学生利用 AI 工具完成素材收集、风格模拟、配器初稿等工作,小组内进行讨论、修改与整合,形成初步作品;教师通过 AI 平台实时查看各组的创作进度,针对遇到的问题进行精准指导。例如,在“影视配乐项目”中,学生利用 AI 工具快速生成不同场景的音乐素材,结合剧情需求进行修改,教师针对素材与剧情的匹配度、情感表达的准确性等方面提供指导。这种方式既发挥了 AI 的高效性,又培养了学生的协作能力与实战能力。

3.4 优化评价机制:建立“多元+过程+价值”的评价体系

评价机制的革新需打破传统单一的评价模式,建立“多元主体+过程性评价+价值导向”的评价体系,全面衡量学生的综合能力,引导学生关注创作的核心价值。除教师评

价外,引入学生自评、互评以及行业专家评价。学生自评要求结合 AI 工具的使用情况,分析自身作品的优势与不足;学生互评采用小组讨论的方式,围绕“作品的创新性、情感表达、技术合理性”等指标进行评价;行业专家评价通过邀请音乐行业的创作者、制作人等,从行业需求的角度对学生作品进行评价。多元评价主体的参与,使评价结果更具全面性与客观性。实施“过程性+终结性”的综合评价。过程性评价聚焦于学生的学习过程,通过 AI 教学平台记录学生的预习情况、课堂参与度、实践项目进度、创作修改过程等数据,定期对学生的学习状态进行评价,及时发现问题并调整教学策略。终结性评价以期末创作作品为核心,结合过程性评价结果进行综合评定。例如,在期末评价中,过程性评价占比 40%,包括预习任务完成度、小组项目表现等;终结性评价占比 60%,包括期末作品的技术规范性、艺术创新性等。这种方式既关注结果,又重视过程,能够全面反映学生的学习与创作能力。

4. 结语

AI 浪潮为“作曲与作曲技术理论”专业教学带来了前所未有的变革机遇,也对专业教育的人才培养质量提出了更高要求。专业教学模式的革新并非简单的技术叠加,而是教学理念、课程体系、教学方法与评价机制的系统性重构。核心在于坚守“艺术本位”的同时,充分发挥 AI 技术的工具价值,实现技术赋能与个性培养的统一。通过更新“AI 赋能+艺术本位”的教学理念,重构“基础+技术+实践+创新”的模块化课程体系,创新“AI 赋能+个性化”的教学方法,优化“多元+过程+价值”的评价体系,能够有效破解当前专业教学的困境,培养出适应 AI 时代需求的复合型作曲人才。

未来,随着 AI 技术的不断发展,“作曲与作曲技术理论”专业教学还需持续探索与调整。一方面,要加强 AI 技术与专业教学融合的研究,及时将新技术、新方法融入教学实践;另一方面,要始终坚守音乐创作的艺术本质,在技术迭代中保持人才培养的核心竞争力,推动专业教育的高质量发展。

参考文献

[1] 薛馨艺,张玉娴.现代音乐创作中技术创新的应用探索——评《作曲技术理论与音乐创作实践》[J].中国教育月刊,2025,(11):117.

[2] 于越竹.高校音乐作曲理论课程教学模式改革与创

新探究 [J]. 艺术教育, 2025, (21): 103-106.

[3] 闫晋. 频谱音乐视域下高校作曲技术理论教学研究 [J]. 乐器, 2025, (10): 34-38.

[4] 刘粲然. 电子音乐幻听创作中声音形态的哲学隐喻与变形技术研究 [J]. 黄河之声, 2025, (17): 132-135.

[5] 黄益斌. 作曲技术理论在中国民族音乐中的应用研究 [J]. 乐器, 2025, (08): 96-99.

作者简介: 丁煜伦 (1968.3), 男, 汉, 会泽, 研究生, 教授, 研究方向: 作曲技术理论。