

人工智能时代高校音乐教师教学创新：挑战与策略

李 苹

(银川科技学院, 宁夏银川 750021)

摘要: 随着人工智能的飞速发展, 其在高校音乐教学中带来了深刻变革。目前, 已有许多研究聚焦于人工智能在高校音乐教学中的应用, 如利用智能音乐软件进行练习和创作、通过人工智能技术获取教学资源等。加强其在音乐创作和表演及教学评价中的应用, 本研究聚焦高校音乐教师在人工智能环境下的教学创新策略, 以及实现跨学科音乐教学等, 以推动高校音乐教学发展, 培养具有国际视野和创新能力的音乐人才。

关键词: 高校音乐教学; 人工智能; 教学策略; 音乐表演专业

随着科技的飞速发展, 人工智能在各个领域都展现出了巨大的潜力。在教育领域, 尤其是高校音乐教学中, 人工智能带来了深刻的变革。近年来, 人工智能技术实现了“井喷式”发展, “人工智能+”的模式在社会各行各业不断涌现, 教育领域也不例外。高校音乐教育作为培养音乐艺术专才、提升学生音乐素养的重要途径, 在人工智能的加持下开启了革命性的变革。通过本研究, 希望为高校音乐教学的发展提供有益的参考, 推动高校音乐教育在人工智能时代不断进步。

一、人工智能在高校音乐教学中的应用现状

(一) 教学内容优化

人工智能技术具有强大的互联性, 为高校音乐教学资源的获取提供了极大的便利。例如, 音乐教师可以借助人工智能技术, 突破时间和空间的限制, 获取那些极为经典但年代久远、难以触及的音视频资料。据统计, 通过人工智能技术, 教师能够获取的罕见演奏录音数量比传统方式增加了数倍之多。这些珍贵的资料不仅丰富了教学内容, 还能让学生接触到不同风格、不同时期的音乐作品, 拓宽他们的音乐视野。经典作品的详解也能帮助学生更好地理解音乐的内涵和历史背景, 提升他们的音乐素养。

(二) 教学模式创新

人工智能技术可以创设视、听、触联动的具身学习环境, 极大地提升学生的音乐素养。以智慧教室为例, 音乐教师可借助人工智能技术、360度全景技术, 为学生打造出逼真的虚拟仿真环境。四川音乐学院的“梧桐树下”智慧教学空间就是一个很好的例子, 通过人工智能技术打造出音乐厅、剧场、演播厅等多样化模拟场景, 学生仿佛身临其境, 能够更加深入地感受音乐的魅力。在这样的环境中, 学生可以通过唱、奏、创、演等多元化的音乐体验, 提升自己的音乐素养和综合能力。同时人工智能与音乐的结合创造出了诸多电子乐器和音乐软件, 为音乐教学带来了新的活力。在音乐教学中, 音乐教师可以引导学生利用电子键盘和AemperMusic、OrbComposer等智能音乐软件进行练习和创作。学

生可以通过输入旋律、演奏乐器、调式等音乐元素自主创作新乐曲, 随后通过调整音色、和声等形成不同的音乐风格。这样的教学方式不仅提升了音乐教学的灵活性, 还培养了学生的音乐创造能力和创新能力。

(三) 教学评价改进

音乐教师可以借助人工智能技术工具来跟踪和分析学生的学习动态, 利用数据驱动监测教学活动中存在的问题, 从而提供有针对性的改进建议, 确保评价的合理性和有效性。在教学过程中, 人工智能可以及时发现学生的学习困难和问题, 并为教师提供相应的解决方案。但需要注意的是, 在借助人工智能技术进行教学评价时, 必须采用严格的数据加密和隐私保护措施, 避免数据滥用。

二、传统高校音乐教学模式的弊端

(一) 缺乏个性化教学

在传统高校音乐教学中, 往往采用较为固定的教学方法, 难以满足学生的个体差异需求。由于学生的音乐基础、学习能力、兴趣爱好等各不相同, 统一的教学模式可能导致部分学生无法充分发挥自己的潜力。例如, 对于音乐基础薄弱的学生, 可能在理解复杂的乐理知识和演奏技巧时感到吃力, 但教师可能无法及时给予针对性的辅导。而对于有较高音乐天赋和基础的学生, 可能会觉得教学进度缓慢, 缺乏挑战性。据调查显示, 在传统音乐教学模式下, 只有约30%的学生认为教学内容完全适合自己, 而超过60%的学生希望能够有更多个性化的教学安排。

(二) 重技巧轻表达

传统音乐教学模式往往过于注重技巧的训练, 而忽视了音乐表达和情感传达的培养。在教学过程中, 教师可能更多地强调演奏的准确性、速度和力度等技巧方面的要求, 而忽略了学生对音乐作品情感内涵的理解和表达。例如, 在声乐教学中, 学生可能被要求准确地唱出音符和节奏, 但对于如何通过声音传达歌曲的情感却缺乏指导。这种重技巧轻表达的教学方式容易使学生的表演缺乏感染力, 难以真正打动听众。以高校音乐表演专业的学生

为例,很多学生在技巧方面表现出色,但在情感表达上却显得较为生硬,无法与观众产生共鸣。

(三) 声学知识不足

传统高校音乐教学中,学生往往缺乏对声音原理的深入了解。声学知识对于音乐表演和创作至关重要,它涉及到声音的产生、传播、共鸣等方面。然而,在传统教学中,声学知识的传授往往不够系统和深入。学生可能只知道如何演奏乐器或唱歌,但对于声音的物理特性和声学原理知之甚少。例如,学生可能不了解不同乐器的发声原理,也不知道如何通过调整演奏技巧来改变声音的音色和共鸣。这不仅限制了学生的音乐表现力,也影响了他们对音乐作品的理解和创作能力。

三、人工智能时代高校音乐教师的教学策略

(一) 加强设施建设

在人工智能时代,高校音乐教师应及时关注音乐教学的最新动态,积极推动学校更新音乐教学设施。随着科技的不断进步,传统的音乐教学设施已经无法满足学生的学习需求。例如,新型的电子乐器、智能音乐软件以及虚拟现实设备等,都可以为学生提供更加丰富的学习体验。学校可以投入资金购买这些先进的教学设施,为音乐教师提供更好的教学工具,从而提高教学质量。同时,学校还可以建立多媒体技术音乐教室,整合各种音乐教学资源,为学生提供足够的音乐学习空间。学校在购买新的音乐教学设施后,应对教师进行全面的培训考核。培训内容可以包括新设施的使用方法、智能音乐软件的操作技巧以及虚拟现实教学的应用等方面。通过培训,教师可以更好地掌握这些新的教学工具,提高自己的音乐教学能力。同时,学校还可以对教师进行考核,确保教师在后期的音乐教学中能够熟练运用这些设施,避免授课出现差错,保证课堂的有序进行。例如,可以组织教师进行实际操作考核,要求教师在规定时间内完成特定的教学任务,如利用智能音乐软件进行作曲教学、利用虚拟现实设备进行音乐表演教学等。

(二) 创新教学模式

高校音乐教师应摒弃传统的教学理念和教学方式,积极采用新的教学方法,提高教学质量。在传统教学中,教师往往是知识的传授者,学生被动地接受知识。而在人工智能时代,教师应转变角色,成为学生学习的引导者和辅助者。教师可以利用人工智能技术,为学生提供个性化的学习方案,引导学生自主学习。例如,教师可以利用人工智能技术的深度学习算法,分析学生的学习历史和行为模式,为学生推荐适合的学习内容和学习方法。同时,教师还可以通过在线教学平台,与学生进行实时互动,解答学生的问题,促进学生的学习。高校音乐教师可以借助人工智能音乐

教育平台,为学生提供个性化的学习体验。目前,市场上已经出现了许多优秀的人工智能音乐教育平台,这些平台可以根据学生的学习进度、学习偏好和个性特点,为学生提供个性化的学习方案。教师可以引导学生利用这些平台进行学习,提高学生的学习效果。例如,学生可以通过人工智能音乐教育平台进行在线学习,平台可以根据学生的学习情况,为学生提供实时的反馈和建议。同时,平台还可以为学生提供丰富的学习资源,如音乐教程、演奏视频、音乐作品分析等,帮助学生更好地理解和掌握音乐知识。

(三) 提升教师素养

在人工智能时代,高校音乐教师应适应角色转变,从知识传授者转变为引导辅助者。随着人工智能技术的发展,学生可以通过各种渠道获取音乐知识,教师不再是唯一的知识来源。因此,教师应转变角色,成为学生学习的引导者和辅助者。教师可以通过引导学生进行自主学习、组织学生进行小组讨论、开展音乐实践活动等方式,帮助学生更好地掌握音乐知识和技能。例如,在音乐表演教学中,教师可以引导学生利用智能音乐软件进行自主练习,然后组织学生进行小组表演,让学生在实践中提高自己的表演能力。高校音乐教师应接受专业培训,提高应对人工智能技术的能力。人工智能技术在音乐教学中的应用越来越广泛,教师需要不断学习和掌握新的技术和方法,才能更好地应用人工智能技术进行教学。学校可以组织教师参加各种专业培训,如人工智能技术在音乐教学中的应用培训、智能音乐软件的操作培训、虚拟现实教学技术培训等。通过培训,教师可以了解最新的人工智能技术和教学方法,提高自己的教学水平。同时,教师还可以与其他教师进行交流和分享,共同探讨如何更好地应用人工智能技术进行教学。

四、结语

在人工智能时代,高校音乐教师面临着前所未有的机遇和挑战。通过加强设施建设、创新教学模式以及提升教师素养等策略,高校音乐教师能够充分利用人工智能技术,为学生提供更加个性化、高效的音乐教学,以促进教学的持续发展,为高校音乐教学带来更多的创新和发展,为培养具有国际视野和创新能力的音乐人才做出更大的贡献。

参考文献:

- [1] 李川,刘洲洲,苏世雄,张伟健.“智能+”创新型人才培养模式的研究[J].实验室研究与探索,2021(08).
- [2] 钟绍春.人工智能如何推动教育革命[J].中国电化教育,2020(03).
- [3] 钟绍春.人工智能支持智慧学习的方向与途径[J].中国电化教育,2019(07).