

# “人机共创”模式下的音乐创作与教学变革研究

王子辰

西北师范大学音乐学院 甘肃 兰州 730000

**【摘要】**：近年来，人工智能渗透音乐创作领域，促使工具辅助创作模式向“人机共创”模式转型。文章从“人机共创”音乐创作的逻辑范式、“人机共创”驱动下的音乐创作模式重构以及“人机共创”背景下的音乐教学范式变革三个方面展开讨论。“人机共创”以算法、海量音乐数据和人类审美经验的互动协同为特征，形成技术与艺术交织的创作范式。创作流程循环迭代，创作者输入意图后人工智能生成多种素材，作者筛选修改再反馈给系统，作品逐步成型，机器角色由工具升级为深度参与者。在教育方面，人工智能正重塑音乐教育生态，在线平台与智能工具打破资源限制；智能系统实时反馈演奏与作曲过程，提高练习效率，使教师关注情感表达与审美指导。作曲教学由“先学理论后作曲”向“边做边学”转变，学生利用智能工具生成素材。音乐与计算机跨界融合深化，交互式教学模式推广，培养学生数字创作与跨领域协作能力。

**【关键词】**：“人机共创”模式；音乐创作；教学变革

DOI:10.12417/2982-3846.25.06.029

## 引言

生成式人工智能在教育领域的应用正在全球范围内迅速扩展。它在个性化学习支持、教育内容自动生成、学习过程反馈及学业评估等方面的作用日益显著，已成为教育智能化发展的重要推动力。特别是进入21世纪以来，数字技术的持续演进不断改变着艺术生产与传播的基本形态。音乐作为高度依赖技术媒介的艺术门类之一，其创作方式在不同技术阶段中始终呈现出相应的转型轨迹。

然而，随着深度学习模型在音乐生成领域的应用不断深化，人工智能系统已经能够在大规模音乐数据中学习风格规律，并生成旋律、和声乃至结构较为完整的音乐片段。这种能力使得机器不再只是被动执行指令的工具，而是在一定程度上能够参与创意生成过程，从而改变了音乐创作的基本逻辑，在这一背景下，“人机共创”（Human-AI Co-Creation）成为音乐创作研究中的重要议题。

## 1 “人机共创”音乐创作的逻辑范式

随着人工智能的应用场景日益扩增，人机关系开始发生变革。人工智能时代的高校艺术教育，正经历从工具理性到认知革命的范式跃迁，出现“人机共创”的教育新生态。特别是人工智能正加速渗透到文化艺术领域，音乐创作也随之发生深刻变化，从以人类为中心的生产方式，逐步迈向人类与智能系统协同参与的复合型模式。所谓人机共创，是指人类创作者与人工智能系统之间，通过算法模型、数据资源与人类审美经验的互动与协同，共同完成创意生成、结构组织与作品表达的过程，这种方式体现为更具系统性的音乐作品协同创作的范式。

人工智能技术的泛在应用正在重塑高等教育生态，人机共创的生成逻辑可追溯到三个关键历史脉络。<sup>[1]</sup>第一个是计算创

造力理论（Computational Creativity），该理论主张，在一定条件下，计算系统能够通过算法规则与数据学习实现具有一定创造性的输出，从而实质性地介入艺术创作活动。第二个是人机协同理论（Human-Computer Collaboration），它强调人类认知能力与机器计算能力之间的互补效应，认为通过协同机制可以实现超越个体能力的创造性成果。最后是生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence），它以深度学习与生成模型为核心，使得机器能够在海量音乐数据中习得结构规律，进而生成具有艺术特征的音乐素材。可以说，“人机共创”是技术逻辑、艺术逻辑与认知逻辑相互交织而成的新型创作范式。

诚然，随着深度学习技术的崛起，人工智能系统逐渐具备了生成音乐内容的能力，通过对大量音乐数据进行训练，生成模型具有自动谱写旋律与和声的作曲能力，甚至能输出结构完整的音乐片段。这一转变使得机器从单纯的“工具”角色，进化为创意生成的“参与者”，从而推动音乐创作模式由“工具辅助”向“协同创造”转型。而在“人机共创”的实践中，作曲者与人工智能之间形成了一种循环互动的机制，作曲者提出创作意图，并设定参数条件，人工智能则在此基础上生成多种可能的音乐素材，人类再对这些素材进行筛选、修改与重构。这一过程不断循环迭代，直至作品逐步成型，其本质上是以反馈为驱动力的创意生成闭环。

相较于传统音乐创作，“人机共创”音乐创作的逻辑范式呈现出自身的特征。其中最显著的是“人机共创”中创作主体的复合化特征。传统观念将创作主体视为单一的人类个体，而在人机共创模式下，创作主体则表现为人类与人工智能共同参与的复合结构，尽管作曲者掌握最终的审美判断权，但人工智能在创意生成过程中的作用正变得愈发突出。其次是创作过程的生成性。这种人机协同的创作方式，强调生成过程的开放性



道怎么和机器对话,知道什么时候该信任算法,什么时候该坚持自己的判断。第二是课程结构需要相应调整。第三是能力培养的重点也需要转移。人工智能擅长提供可能性,但真正的价值在于如何选择和判断,这需要学生具备比较强的审美能力和批判性思维。

#### 4 结论

人工智能技术的发展,正在深刻改变音乐创作与传播的基本形态,也由此对传统音乐教育体系提出新的挑战。从历史的视角来看,技术始终在不同程度上影响着音乐艺术的发展路径,但以生成式人工智能为代表的新一轮技术变革,则首次在创意生成层面进入音乐创作过程,使机器从单纯的工具逐渐转

变为具有参与性质的协同主体。在这一背景下,“人机共创”逐渐成为当代音乐创作的重要实践形态,其所体现的不仅是技术能力的提升,更是一种创作逻辑与生产结构的转型。通过对人机共创生成机制与协同流程的分析可以看到,音乐创作正在由以个体为中心的线性生产方式,转向人与智能系统之间不断反馈、循环迭代的互动模式。在这一过程中,人工智能能够在极短时间内生成大量不同方向的音乐素材,从而显著扩展创意生成的范围,而人类创作者则通过审美判断、结构组织与情感表达对这些素材进行筛选与重构。由此形成的人机协同关系,并未削弱创作者的主体地位,反而在某种程度上强化了人类在艺术判断与意义建构层面的核心作用。

#### 参考文献:

- [1] 姜浩哲.以“人机共创”范式培养未来创造力[J].教育家,2025,(34):32-33.
- [2] 王从余,官平.人工智能与人类共同创造的范式演进与实践路径[J].科普研究,2025,20(05):5-16+47+123.
- [3] 季瑜,杨雅,詹泽慧.人机共创的教学特征:认知发展与角色交互研究[J].开放教育研究,2024,30(06):88-101.
- [4] 黄佳殷.AI音乐在主流宣传中的叙事重塑与优化策略——以人机共创为视角[J].中国传媒科技,2025,(05):64-67.
- [5] 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):8-13.