

智能化音乐制作教学模式的构建与实施研究

孙雅琴

广州华立科技职业学院 教育学院 广东 云浮 527300

【摘要】：随着智能技术的发展，音乐制作教学从单一技能训练转向综合创造力培养。针对传统音乐制作教学中存在工具应用碎片化、创作流程割裂化、反馈延迟化、评价单一化的困境，构建以智能工具、音乐理论知识、项目创作以及资源库搭建为基础的智能化教学模式。这种教学模式是基于创作为基础，形成课前基础诊断、课堂分层指导、课后作品迭代及综合评价的“创意—制作—反馈—优化”学习模式。在智能辅助系统、素材库、线上协作平台的帮助下，提升学生的音乐感知、技能应用、作品表达以及自主优化能力，为音乐制作教学改革提供新的途径。

【关键词】：智能化音乐制作；教学模式；创作能力培养

DOI:10.12417/2705-1358.26.11.060

引言

科学技术的创新与应用，能够推动生产力的发展。随着计算机技术的发展，人工智能（Artificial Intelligence, AI）配音软件、编曲软件等智能化音频制作工具已广泛应用于音视频节目制作中，降低了音视频节目制作的技术门槛和制作成本，提升了工作效率。应用人工智能技术最新成果为声音制作人员定制研发新工具，更快、更好地推进降本增效与行业升级，成为研发和制作人员需要深入思考的问题。为此，本文通过梳理现有智能化音频制作工具的研发思路、当前人工智能技术发展应用的最新成果和制作人员的实际需求，探索未来智能化音频制作工具的一些研发方向。

1 智能化音乐制作教学模式的现实基础

1.1 智能技术介入音乐制作教学的背景

随着人工智能、云计算、数字音频工作站和算法生成技术的发展，音乐制作在创作方式、制作流程和技术传播上都发生变化。音乐创作不仅仅停留在传统的乐器演奏、人工编配，还在智能作曲、自动伴奏、音色生成、混音辅助、作品分析方面加入新技术成分。这就意味着音乐制作教学需要面对新的挑战，教学内容需要体现新技术的应用，教学方式需要适应当前的数字学习模式。在音乐制作教学中智能技术的应用不仅会影响到工具层面，而且会对知识架构、能力要求以及学习过程产生根本性变化。

1.2 传统音乐制作教学存在的主要问题

传统音乐制作教学往往以软件操作、单项技能学习以及教师示范为主，容易造成技术学习与音乐理解之间的断层。学生也许能够娴熟地使用某一软件功能，但缺少对旋律、节奏、和

声、音色和结构的整体把握，所以其作品创作可能仅仅停留在素材拼接与模板模仿层面。在教学过程中，学生的作品多由任课教师在课后进行评价，无法做到针对每位同学作品特点进行即时性指导，且评价标准偏向于最终呈现效果的好坏，缺乏对创意理念、设计过程、修改能力和审美素养等方面的培养，不利于创造性综合素质提升。

1.3 智能化音乐制作教学的价值定位

智能化音乐制作教学的价值不在于用技术替代人的音乐创造，而在于借助智能工具拓展创作空间、优化学习过程和提升表达能力。智能技术可以为学生提供声音素材、结构参考、即时反馈和多种创作支持，帮助音乐构思与技能操作和审美判断更好地结合起来。在教学上，智能化模式将推动音乐制作教学模式转型，由单一的技术训练转向综合性的创作能力培养，在对音乐规律把握的基础上形成创意表达、技术整合、作品优化及自主学习的能力。

2 智能化音乐制作教学模式的构建

2.1 教学目标：从技能训练走向综合创作能力培养

构建智能化音乐制作教学模式，应形成“音乐理解—工具应用—创意表达—作品优化”的目标体系。教学目标除了软件的操作运用、音轨编辑、音频处理等相关能力之外，还包括旋律构思、节奏组织、和声配置、音色设计、结构安排以及审美判断等内容。在这个过程中，可以把上述目标细化为基本操作能力、音乐分析能力、智能工具应用能力、项目创作能力及作品反思能力，保证学生能够熟练使用智能技术完成工作，并且理解作品表达逻辑，推动音乐制作教学从单项技能训练到创意生成、技术整合及艺术表达的综合能力培养。

2.2 教学内容：智能工具、音乐理论与制作流程的融合

在教学内容构建上，应突破传统教学模式，形成“智能工具应用—音乐理论支撑—制作流程贯通”的学习路径。智能工具涵盖智能作曲、自动伴奏、音色生成、混音辅助、音频分析等相关知识；音乐理论部分涉及旋律发展、节奏设计、和声连接、曲式结构、声音审美等要素；制作部分主要包括选题构思、素材组织、编曲制作、录音编辑、混音处理及成片发布等内容。三类内容之间应相互关联，每一个技术环节都有其对应的理论依据，并且每一个理论知识都能在实践中得到应用。

2.3 教学过程：任务驱动下的“创意—制作—反馈—优化”闭环

智能化音乐制作教学过程应构建“创意—制作—反馈—优化”的闭环模型。创意环节强调主题确定、风格定位以及音乐构思，引导学生明确自己作品的表达方向；制作环节将旋律编写、节奏设计、音色选择、编曲推进以及混音处理等内容贯穿于项目任务中，让学生反复实践并优化自己的作品；反馈环节通过教师点评、同伴互评、智能分析结果对作品的框架、音响层次、情绪表达和技术处理进行诊断；优化环节引导学生根据评价结果改进自己的作品，提升作品品质与感染力。这种闭环过程促使学生具备发现问题能力、创作判断能力及技术改进能力，提升音乐制作教学的完整性与应用性。

2.4 教学资源：平台、素材库与智能辅助系统的协同建设

形成“教学平台-素材资源-智能辅助-作品档案”协同支撑体系作为智能化音乐制作教学资源库。教学平台主要用于发布任务、共享课程资源、记录学习过程以及组织线上协作来完成教学活动的基本保障；素材库应包含节奏型、音色包、伴奏片段、风格案例、优秀作品、项目模板满足不同层次学生的创作需求；智能辅助系统包括旋律生成、和声建议、节奏匹配、音频分析及混音参考，帮助学生获得即时指导；作品档案记录创作过程、修改记录以及评价结果，呈现学生能力发展的轨迹。各类资源都要能彼此关联，让教学资源不只是分散材料的堆积，而成为支持创作实践及过程反馈并提升能力的综合系统。

3 智能化音乐制作教学模式的实施路径

3.1 课前准备：学习基础诊断与创作任务设计

课前准备阶段的教学目标应围绕“音乐理解—工具应用—创意表达—作品优化”，结合学习基础诊断与任务设计。借助线上问卷、软件操作测试、作品片段提交及音乐理论小测等方式了解学生的旋律编写水平、节奏组织能力、和声理解、数字音频工作站操作能力和智能工具使用能力。根据学生不同方面的差异性将学生分成基础巩固组、技能提升组及创作拓展组并提供相应学习难度的学习资料及任务要求。创作任务需关联

智能工具、音乐理论以及制作流程，明确作品的主题、风格、时限、素材来源、技术标准及评价体系，使学生在课前做好素材收集、创意构思及工具熟悉，为课堂上的项目创作奠定良好的基础。

例如，在“城市声音主题音乐制作”的课程中，教师可以在课前发放调查表，让学生填写常使用的制作软件、已有技能及偏好风格，并附上一段30秒以内的声音素材。针对学生的回答结果进行分类，对基础较弱的学生给出一些教学视频和节奏拼接示例；给有经验的学生提供智能编曲、环境音处理、混音参考等案例。最终目标是能够自主创作出一段以城市生活为主题的、包含采样声音、节奏设计和智能工具辅助生成元素的一分钟音乐作品。这就自然地课堂带入编曲、编辑以及优化环节之中。

3.2 课堂实施：智能工具支持下的分层指导与项目制作

课堂实施阶段围绕“创意确认—分层制作—即时反馈—作品优化”展开。根据课前诊断结果，教师把学生分成基础巩固组、能力提升组和自主创作三组，基础巩固组进行节奏铺设、音色选择、基础编曲；能力提升组进行旋律发展、和声配置、段落衔接；自主创作组围绕风格塑造、音响层级及混音处理创作。教师应结合智能作曲、自动伴奏、音频分析与混音辅助工具，在项目实施中让学生边制作边调整，避免纸上谈兵。每完成一个创作工序，需要对学生的听评课、教师的点评及智能分析结果进行反馈，使作品能够优化。

例如，在“城市夜景主题电子音乐片段制作”的课程中，教师展示参考作品，引导学生分析节奏速度、音色氛围、情绪走向。基础组可基于已有鼓组和低音音色搭建起基本框架；提升组可通过智能作曲工具生成旋律部分，之后根据和声来调整；创作组则在作品里加入环境采样、合成器音色及动态混音，让整体更具空间感。教师巡回并针对节奏层次性、旋律衔接度、音量比例等提出指导意见。课堂最后各组播放半成品，并根据教师的建议将作品的音色、结构及混音细节进行完善。

3.3 课后拓展：作品迭代、线上协作与个性化提升

课后拓展环节围绕“作品修改—线上协作—个性提升—成果归档”展开。教师引导学生针对课堂中未完成的作品继续完善工程文件，在教学平台说明对旋律、节奏、音色、结构或混音等方面的修改情况。同时平台可设置小组交流空间供学生上传轨文件、参考音频及修改意见，完成线上互评和协作修改。根据作品的不同特点，推送和声配置、混音均衡、节奏编写以及智能工具使用等方面的个性化资源。学生要留存初稿、修改稿、反馈意见及最终成品，保证作品迭代和能力提升都有迹可循。

例如,在“城市夜景主题电子音乐片段制作”课后任务中,学生可以按照教师的要求继续完善自己的作品。基础组补全段落结构并进行鼓点密度、音量调节;提升组对生成的曲子进行筛选,纠正重复音型以及不自然转折,并加强和声上的层次感;创作组加入一些环境声采样、过渡音效、自动化处理等来增强夜晚街景氛围。每组在线交换试听意见,指出低频过重、主旋律不突出或结尾突兀等问题。教师根据教学平台上留下的记录对学生进行评价并提出改进建议,要求提交最终音频、工程截图和修改说明,推动作品质量及创作能力提升。

3.4 教学评价:过程记录、作品质量与创作能力的综合评估

教学评价阶段应集中在“过程记录-作品分析-能力判断-改进反馈”的过程中。教师可以将课前的构思说明、课堂工程文件、课后修改记录、线上互评建议以及最终作品均纳入评价范围,避免只根据最终成品打分。过程记录主要关注创新构思、素材选择、智能工具调用、旋律修改与混音调整等内容;作品质量分别从主题表达、结构完整度、节奏稳定性、音色层次、和声运用以及声音平衡等方面进行评价;创作能力关注能否根据反馈自行对作品进行改进,并将智能化生成的作品转化为个人表达。可采用教师评分、同伴互评、智能音频分析、自我评

价相结合的方式提出具体优化建议。

例如,在“城市夜景主题电子音乐片段制作”评价中,教师收到最终音频、工程截图、修改说明以及自评表。过程评价表现出学生是否根据课堂中的建议调整鼓组密度、主旋律走向、音色搭配、混音比例进行修改;作品评价可以从夜景氛围、段落衔接、低频控制、主旋律清晰度等方面来判断;能力评价观察学生是否能说明智能工具生成内容的取舍依据,而不是照搬已有素材;同伴互评在声音设计、段落优化、情绪表达等方面提出意见,教师结合智能音频分析结果进行综合性的提升指导。

结语

构建和实施智能化音乐制作教学模式关键在于将智能技术充分融入音乐创作教学全过程之中,并非停留在工具使用层面。在制定创作能力培养目标后,以智能工具为载体,以音乐理论和制作流程为基础,构建“创意—制作—反馈—优化”的学习模式,配套建设教学平台、素材库以及智能辅助系统来提升音乐制作教学的完整性和实效性。保证智能技术能够更加有效地助力音乐理解、作品表达、创作能力的培养,推动音乐制作教学向更加宽广、精准及高效的方向发展。

参考文献:

- [1] 刘静涵.“教—学—演”一体化钢琴实践教学模式构建研究——以三亚学院音乐系为例[J].戏剧之家, 2025(35):184-187.
- [2] 张小文.基于会展平台的音乐教学互动模式构建方法研究[J].中国会展, 2025(5):121-123.
- [3] 李艳萍.多维视角下声乐教学模式构建研究[J].时代报告(奔流), 2024(12):67-69.
- [4] 樊晓.智慧教育背景下高校音乐课程混合式教学模式研究[J].大观(论坛),2025,(6):135-137.
- [5] 张芹.学前专业“乐理与视唱练耳”课程游戏化教学模式的构建与实施[J].品位·经典, 2024(6):118-120.