

智能音乐生成工具赋能初中音乐“创造”教学实践的路径研究

钱恩瑜

苏州大学 江苏苏州 215123

摘要：在人工智能快速发展的背景下，音乐与人工智能的深度融合正推动中学音乐教学的内容结构与表达方式发生变革，尤其在“创造”教学中展现出显著赋能潜力。本研究以Suno为代表的智能音乐生成工具，聚焦其赋能音乐“创造”教学的价值、逻辑与路径三维度展开探究。研究发现，智能音乐生成工具通过其核心机制既能深度唤醒学生音乐想象力、助力多元表达，又能支撑“创造”教学课堂阶梯式实践路径，引导学生从感知音乐、实践创作和素养升华三方面层层深入，既有效拓宽学生的审美边界，又夯实音乐艺术素养。本研究旨在为音乐课堂实现从知识传授向创造力培育的范式转型，提供具体可行的方案。

关键词：音乐教学；人工智能；创造教学

引言

随着“以美育人”理念的深化，音乐教育旨在循序渐进地培养学生独立发现美、体验美及创造美的能力。纵观历版《义务教育艺术课程标准》，可清晰发现“创造”教学的权重持续提升，教育目标已从单一的技能传授转向侧重学生音乐审美与创新实践能力的培育。《义务教育艺术课程标准（2022年版）》（以下简称“新课标”）中将音乐学科课程内容分为“欣赏”“表现”“创造”“联系”四个艺术实践活动。其中，“创造”教学要求学生通过探索声音、综合运用知识技能与创造性思维，开展即兴表演与音乐创造，以此表达个人创意并提升实践素养。音乐创造教学重在自主创意，它是发挥学生想象力和思维潜能的艺术实践活动，是提高学生创造性思维能力的重要途径，对于创新人才培养具有十分重要的意义。

顺应数字化时代浪潮，人工智能（AI）在音乐表现与创作领域的应用已相当广泛，主要围绕MIDI、DDSP、声源分离、大语言模型等前沿技术展开。在应用层面，涵盖了音频转录MIDI、虚拟歌手、声源分离、音乐生成、智能作曲等多个方向。代表性的工具有Suno、XStudio、ACE Studio、Vochlea Dubler2等。这些技术工具的涌现，标志着音乐教育技术正从“数字化辅助”向“智能化生成”跨越。

智能音乐生成工具以Suno为例，用户仅需输入文本描述如情绪、风格、场景等，即可在数十秒内生成一段

结构完整、配器丰富的音乐。它能根据用户需求生成个性化音乐，从文字描述到谱曲制作一步到位，操作便捷高效，让人人都能感受创造音乐的乐趣。

鉴于Suno兼具广泛适用性与成熟性，且易为教师操作，本研究故以其为例。

尝试构建智能音乐生成工具赋能初中音乐“创造”教学的实践路径，从而促使音乐教育实现深化，提升学生创意实践素养，回归培养情感与激发创造力的教育本质。

一、智能音乐生成工具赋能初中音乐“创造”教学的价值重塑

“创造”教学是初中音乐教学的核心构成，聚焦于学生想象力、创造力及音乐高阶思维的培育。智能音乐生成工具的适时赋能，引领学生具身感悟音乐创作过程、领会创作内核，同时助力教师依托这一实践载体，发掘学生的个性化思维特质，提升其问题意识与问题解决能力，充分彰显音乐教育的美育本质。

（一）音乐想象力的深度唤醒

想象力作为一种连接情感与声音符号的核心联觉能力，是音乐创造的源头活水。然而，在传统的初中音乐教学实践中，这种想象力的培育常因“重技轻艺”的教学倾向而受阻。当教学过度侧重乐理知识与演奏技能的灌输，学生便容易陷入对“正确性”的焦虑，其充满个性的音乐想象空间被大大压缩。尤其是对于情感世界日益丰富但音乐技能尚不成熟的初中生而言，单纯的聆听鉴赏往往停留在被动接受的层面，难以激发将内心模糊情感“物化”为具体声音形态的主动想象。

课题项目：2024年度江苏高校哲学社会科学项目《基于学科融合的美育数字化智慧平台构建研究》2023SJYB1404。

智能音乐生成工具的介入恰好破解这一难题。该类工具以“具身介入与意义生成”的交互逻辑重构学习过程，将抽象的旋律动机、节奏型等音乐元素转化为可感知、可操作的具象经验。Suno的核心交互逻辑“以文生乐”，实际上是引导学生完成了一次从“文字意象”到“听觉呈现”的转化。当学生尝试用“傍晚、孤独的道路、霓虹灯闪烁、爵士”等语言来描述一个场景时，他们已在进行一场主动的、指向性的音乐想象。这帮助学生摆脱复杂的技能束缚，聚焦于音乐情绪的捕捉与个性化表达，在主动参与创作的过程中唤醒内在想象潜能，深化对音乐内涵的理解，进而激发审美情趣与创作渴望。

（二）音乐素养的多维灵动表达

音乐创作的本质是开放而非封闭的，它呼唤一种从不同角度、不同方向探求多种答案的发散性思维。然而，在实际教学中，受限于教材范例、教师个人经验以及学生自身听赏能力的局限，学生的创作表达往往容易陷入范式固化。要实现“多维灵动”的表达，就必须为学生营造一个能够打破思维定式、鼓励大胆试错的开放性创作环境。学生通过表现与创造能力的提升，不仅可以促进音乐鉴赏水平，也可以积累音乐审美经验内化为稳定的情感特质。因此，真正的音乐教育应该让每一位学生都能享有创造美的权利。

智能音乐生成工具的应用，正是践行这一理念重要载体。它使原本复杂的词曲创作变得触手可及，潜移默化地改变了传统课堂的教与学方式。它将复杂的词曲编配流程简化，以低门槛、高便捷性的人机协同模式，让音乐基础薄弱甚至零基础的学生也能参与创作，实现从课堂被动“旁观者”到主动“创作者”的角色转变。智能音乐生成工具提供的音乐多元风格选择、动态调整等功能，为学生营造了开放性创作环境，鼓励他们打破思维局限，从情绪表达、风格适配、场景契合等不同维度探索个性化创作路径。这种教学新模式既缓解了传统创作对音乐基础能力的高要求，更尊重学生的本体感受与思维特质，让学生在自由探索中深化发散思维，逐步提升独立发现美、体验美、创造美的能力，最终实现音乐创作的多维灵动表达，彰显音乐教育的美育本质。

二、智能音乐生成工具赋能初中音乐“创造”教学的三重逻辑

“创作辅助工具”Suno赋能初中音乐课堂教学，能有效纾解初中生音乐表达诉求与乐理基础薄弱之间的现实矛盾。借助Suno高效的音乐生成功能，教师可动态调适

创作难度梯度，其赋能初中音乐“创造”教学的内在逻辑主要体现在以下三个维度。

（一）解耦：挣脱技术桎梏，归核表达本体

Suno的生成式交互模式有效简化了音乐创作的技术流程，使学生无需具备非常专业且系统的乐理知识即可参与创作。它将语言确立与情感感悟为音乐生成的核心，使学生不再受困于和声编配与旋律写作的技术枷锁，转而聚焦于歌曲文本的文学意象建构与情感基调把控，将精准的语言描述转化为动人的音乐实体，驱动使学生更细腻地打磨文字。这一特性促使学生更专注于音乐的情感内涵与创意思维，从而真正实现以表达为核心的音乐学习。

（二）迭代：响应创作构思，联动听觉反馈

Suno可在短时间内对学生的创意思维进行声音化呈现，从而构建起“构思、生成、聆听、评价、修正”的创作闭环。在教学中，学生往往难以预判文字情感转化为声音后的实际效果，而Suno能够迅速将学生的创意思维变为可具体感知的音乐。这种“所见即所听”的机制，推动学生深入思考“旋律形态是否匹配预设的情感表达指向”。推动学生在“调整提示词”与“再生成音乐”的循环中，不断微调语言指令与风格参数。不仅显著提升了学习效率，更在持续的审美判断与调整过程中，有效培养了学生的音乐感知能力与创作表达能力。

（三）拓维：拓宽探索边界，激发创作潜能

初中生既有的音乐鉴赏经验与固有审美图式，往往会局限其对音乐情感表达方式的多元想象，而Suno能拓宽学生在语言表达与音乐风格融合维度的审美视野与创作可能。依托海量数据训练的Suno，能够为学生提供超越其既有认知范畴的音乐创作解决方案。通过多元的音乐表达样态，能够有效打破学生的创作思维定式，引导其认知到同一情感内涵可以通过截然不同的音乐形态予以诠释。

三、智能音乐生成工具赋能初中音乐“创造”教学实践路径

真正的音乐创造并非无源之水，需要根植于对音乐的深度感知、持续思考与真实表达的层层递进。立足智能音乐工具的赋能实践，尝试从“感、思、行、悟”四个层面，探讨Suno赋能初中音乐“创造”教学的具体路径，推动学生在系统化的教学结构中成长为富有主体性的音乐表达者。

（一）以心感乐，逆向溯源中的审美感知

音乐感知是音乐学习的基础性实践活动，学生在

这一过程中不仅能产生艺术联想、获得精神愉悦和美感体验，更能对音乐作品的艺术性、思想性与人文性形成独立判断与深度反思。在创作教学中，教师应引导学生带着创作目的去欣赏音乐，思考“为什么这段旋律感人”“这类风格怎样构建情绪”，在对话中追溯创作逻辑、提炼表现手法。学生可以从模仿与分析中逐步建立起对创作语言的理解与感知。同时，音乐美育的核心之一在于培育想象力，这种超越既有认知、拓宽视野的能力，是音乐教育在美学视域下的聚焦点。通过拆解音乐样式和建构的过程，能让学生直观感受想象力在创作中的作用，在与创作者建立审美连接、获得愉悦体验的同时，突破自身认知局限，实现审美潜能的激活与提升。

（二）以思构乐，问题驱动下的意图建构

音乐创作不仅是感性的流露，更是理性的构建。教师应引导学生运用音乐材料、遵循艺术规律，在自主思考中构建个性化的情感表达，这一过程需规避专业化教学的壁垒，凸显音乐教育“创意实践”的核心目标，充分尊重学生的自主创意。在创作初期阶段，应建立结果导向的思考框架，引导学生明确作品的情感基调、核心主题、风格类型与结构形态，为创作划定清晰方向。同时，可采用问题驱动的问学模式，将被动思维转化为主动探究，例如在附点节奏编创教学中，鼓励学生自主提出“附点节奏为何能改变旋律质感”“已学歌曲中附点节奏的应用场景有哪些”等问题，学生通过资料查阅、思辨探讨与实践验证自主求解。这种自问自答、互助探究的模式，既能显著提升学生的思维能力，更能有效打开创作思路，让思考真正成为音乐表达的根基。

（三）以具唱乐，“人机协同”中的具身体验

此阶段是学生将内心构思转化为音乐实体的核心实践环节，强调在“人机协同”中的具身参与。学生自主创作与分工写作的价值，在于将音乐思维、理论基础和创作经验转化为具体的音乐实践，驱动学生夯实创作基础、强化创新动力。智能音乐生成工具Suno的介入，为实践教学提供了有力支持，借助Suno的快速生成机制，学生能即时聆听自己的创意成果，从而在调整中获得反馈，在实践中深化理解。

在具体创作中，歌词编写可融合情境创作法、游戏创作法、归韵创作法等多元形式。曲调创作则需以发散思维为引领，借助智能音乐生成工具支持，让学生围绕同一主题探索不同意境与色彩的音乐表达。同时，小组

合作学习能进一步营造浓厚的创作氛围，通过成员间的思维碰撞、分工协作，提升创作效率与作品丰富度，使学生在实操体验中深化对音乐创作的理解与应用能力。

（四）以乐为桥，情境融通中的价值升华

音乐不止于声音，更是情感与人格的载体，音乐教育的终极目标并非“灌输知识”，而是搭建一座桥梁，让学生在沉浸式体验中与美对话，最终实现高阶思维的发展与心灵的浸润。践行“大单元”教学理念让创造活动渗透于欣赏与表现的全过程，在欣赏中启发创造灵感，在创造中深化表现与欣赏体验。学生可借助智能音乐生成工具创作出新颖别致的作品，并主动与同伴分享交流，拓宽音乐表达的边界。情感是音乐的灵魂，创作过程中需坚持“以情化曲、依情致曲”，通过情境铺设将抽象故事转化为直观体验，激发学生的情感共鸣，并在分享与交流中点燃成长的热爱与自信，最终让美的种子在其心中生根发芽。

结束语

未来将至，以创应变。音乐教育正迈向“技术赋能”与“艺术表达”相融共生的新阶段。正如音乐教育学者所言：“技术终将服务于艺术，而教育的核心始终是人的表达与成长”。在技术赋能与艺术本质的辩证统一中，音乐教育正开辟出情感体验与创意实践并重的新境界，实现从单纯技能传授到全面美育启蒙的深刻转型，为每一位学生打开通往音乐自由表达的大门。当技术打破创作壁垒，当美育浸润心灵成长，每一个学生都能成为用旋律抒写心声、用节奏传递情绪的“音乐诗人”，真正走向情感自主与创意自由的音乐表达之境。

参考文献

- [1] 蒲奕菲. 美育视野下审美音乐教育思想探究[D]. 西安音乐学院, 2018.
- [2] 张方姝. 初中音乐即兴编创教学实践研究[D]. 浙江师范大学, 2023. DOI: 10.27464/d.cnki.gzsfu.2023.000825.
- [3] 张方姝. 初中音乐即兴编创教学实践研究[D]. 浙江师范大学, 2023. DOI: 10.27464/d.cnki.gzsfu.2023.000825.
- [4] 裴永飞. 人工智能赋能初中音乐表现与创造的实践研究[J]. 教育参考, 2025, (05): 5-11.
- [5] 滕腾, 谢嘉幸. AI时代“新质生产力”的音乐教育行动[J]. 人民音乐, 2025, (03): 54-57.