

人工智能视域下音乐教育师资队伍建设的困境与突破

许巧燕

福建师范大学教育学院, 福建 福州

收稿日期: 2026年6月7日; 录用日期: 2026年7月8日; 发布日期: 2026年7月16日

摘要

人工智能作为推动社会进步的重要引擎之一,在教育领域对传统的教育体系产生冲击。随着人工智能技术的不断发展,研究人工智能与教育如何深度融合已经成为当下高校教育改革和创新的重要方向之一。在国家大力支持发展人工智能的背景下,音乐教育师资队伍建设迎来了前所未有的发展机遇。基于师资队伍建设的基本原则,针对当前音乐教育师资队伍建设的现实困境,探索人工智能视域下音乐教育师资队伍建设的路径,以期提升音乐教育教师队伍的整体素质和教学水平。

关键词

人工智能, 音乐教育, 师资队伍建设

Dilemmas and Breakthroughs in Building Music Education Faculty from the Perspective of Artificial Intelligence

Qiaoyan Xu

Education College of Fujian Normal University, Fuzhou Fujian

Received: June 7, 2026; accepted: July 8, 2026; published: July 16, 2026

Abstract

As one of the key drivers of social progress, artificial intelligence is reshaping traditional educational systems. With the continuous advancement of AI technology, exploring the deep integration between artificial intelligence and education has become a crucial direction for innovation and reform in higher education. Against the backdrop of strong national support for AI development,

music education faculty development is encountering unprecedented opportunities. Based on fundamental principles of faculty building and addressing current challenges in music education staffing, this paper explores pathways for developing music education faculty within the context of artificial intelligence, aiming to enhance the overall quality and teaching standards of music educators.

Keywords

Artificial Intelligence, Music Education, Faculty Development

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

人工智能作为推动社会进步的重要引擎之一，正深刻影响着诸多领域，教育领域亦不例外。中国正在积极推动人工智能和教育深度融合，充分发挥人工智能优势，加快发展伴随每个人一生的教育、平等面向每个人的教育、适合每个人的教育、更加开放灵活的教育，促进教育变革创新。人工智能的迅猛发展，对传统教育体系产生了强烈冲击，在教育教学过程中，各种教育智能产品得以广泛应用，成为推动教育发展、创新教育生态的重要动力。音乐教育作为构建德智体美劳全面发展教育体系中的重要一环，在人工智能的浪潮的席卷下，研究如何将人工智能与当代音乐教育结合，已成为世界音乐教育领域中重要的发展趋势。国家的发展离不开人才，人才的培养依赖于教育，而教育质量的高低很大程度上取决于教师。因此，发展音乐教育，师资培养首当其冲。在新时代背景下，音乐教育必须突破传统限制，摒弃陈旧教育理念，将师资队伍建设与人工智能相融合，同时，融入音乐艺术的独特特点和音乐教育新的个性化教育理念，从而构建出适应时代需求的师资培养体系。

2. 人工智能时代音乐教育的发展导向

教育发展迈向新征程，音乐教育师资队伍建设的不仅要符合全面加强新时代音乐教育的新要求，也要遵循全面深化新时代教师队伍建设改革的新方向，二者彼此交融、共同构成人工智能时代音乐教育师资队伍建设的时代背景与现实基础。

(一) 全面深化新时代教师队伍建设改革对音乐教育提出新要求

在教育事业蓬勃发展、追求高质量与高速度并进的当下，推进教育现代化、建设教育强国，根本任务在于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。教育的根本问题是“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”，美育作为促进学生全面综合发展的关键部分，不可或缺。“兴于诗，立于礼，成于乐。”^[1]而音乐教育在美育范畴中占据重要的地位，作为美育教育中至关重要的一部分，音乐教育向下培养具有音乐审美素质的国民，向上培养达到职业化水平的专业音乐表演与创作者^[2]。这对师范院校和在职音乐教师提出了更高要求，要求音乐教育工作者不仅要掌握从事学校音乐教育所必备的音乐基础理论、知识和技能，胜任学校音乐课堂教学、指导课外艺术活动、参与校园文化环境建设等工作，还要能够使用人工智能等新科技提升教学质量，提高教学效率。

2024 年中共中央、国务院发布了《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》，明确提出要充分利用现代信息技术手段来建设高素质教师队伍的要求，积极推进大人工智能等新技术与教师队伍建设的融合，形成新技术助推教师队伍建设的新技术和新模式^[3]。新时代音乐教育教师

队伍建设本质上是新时代教师队伍建设的有机构成，应有效遵循新时代教师队伍建设的改革的基本原则与整体部署。这意味着音乐教育领域需要积极响应政策号召，将新技术融入教学实践，推动音乐教育的创新发展。

全面加强新时代美育教育的要求，需要学校必须加强音乐教育教师队伍建设，音乐教育师资队伍的质量决定着美育的实施效果。通过加强教师队伍建设，优化教学方法，融入新科技手段，音乐教育将在培养全面发展的人才中发挥更为重要的作用，为教育强国建设贡献力量。

(二) 人工智能技术革新为音乐教育教师队伍发展指明新方向

随着移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术的迅猛发展，人工智能已步入全新阶段。这些技术的进步，使人们从机械、重复的劳动中解脱出来，得以有更多时间思考如何借助新技术提升工作效率。探讨人工智能快速发展条件下音乐教育发展创新的思路和举措，推动音乐教育教师队伍建设适应新时代教育发展的新方位、新征程、新使命，显得尤为迫切。

《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》指出，“促进人工智能助力教育变革，深化人工智能助推教师队伍建设。”^[4]这清晰地表明，在教育领域，尤其是音乐教育中，人工智能技术将发挥关键作用。科技的进步将让音乐艺术变得更美好，信息化和人工智能等新技术的变革使高等音乐师范院校能够培养适应学校音乐教育需要的德智体美全面发展，掌握音乐教育基础理论、基础知识、基本技能，具有创新精神、实践能力和一定教育教学研究能力的高素质的音乐教育工作者；使在职音乐教师转变角色，由过去的音乐教学主导，转变为学生音乐学习的指导员和服务员，更好地应对智能时代的音乐教学。在音乐教育领域，人工智能的意义并非取代教师，而是在其协助下培养更优秀的音乐教师，使学校音乐教育中的音乐教学变得更有乐趣且有吸引力。例如，在一些音乐教学实践中，借助人工智能技术，教师能够为学生创设丰富的音乐学习情境。在教授古典音乐作品时，通过虚拟现实技术，使学生仿佛置身于当时的演奏现场，感受音乐的魅力。

(三) 人工智能音乐教育应用的典型工具及其教学价值

当前，人工智能在音乐教育领域已涌现出一批具有代表性的应用工具。这些工具基于不同的技术原理，服务于音乐教学的不同环节，为理解人工智能如何具体赋能音乐教育提供了生动的实践样本。

1) Yousician: 基于音频识别的智能乐器教学助手

Yousician 是全球领先的音乐学习与演奏平台，月活跃用户达 2000 万^[5]。其核心技术是专利音频识别技术，通过设备麦克风“聆听”用户演奏真实乐器，对音准、节奏等演奏指标进行实时评估与反馈。在此基础上，Yousician 进一步开发了 AI 驱动的吉他教师(AI Guitar Teacher)，具有对话能力的自适应音乐导师，能够理解学习者的音乐目标和当前技能水平，动态调整指导策略而非遵循固定教学大纲。目前该功能已在 App Store 上线并逐步推广。

2) Tonara Wolfie: 基于光学音乐识别的互动教学与评价工具

Tonara 是以色列音乐教育科技公司，其核心产品 Wolfie 是一款面向钢琴师生的互动式 iPad 教学工具。在教学功能层面，Wolfie 着重于课堂教学，为教师和学生提供教学和评价工具。传统模式中，学生课下练习时的错误往往得不到及时纠正，直到下次上课才被教师发现；Wolfie 则使学生在练习过程中即可获得实时反馈，将纠错环节前置，从而提升课堂时间的教学效率。正如 Tonara 首席音乐官所言，Wolfie “并不是想要取代音乐老师，只是想要将音乐老师经实践检测后的经验以及音乐传统与当前尖端技术带来的学习积极性结合起来”^[6]。

人工智能在音乐教育中的应用已从单一的技术尝试发展为覆盖演奏教学、练习反馈、创作辅助等多维度的实践体系。这些工具并非要取代音乐教师，而是通过技术手段重新分配教学资源、优化教学流程、拓展教学边界，使教师得以从重复性劳动中解放出来，专注于更具创造性和人文关怀的教学活动。与此

同时,这些工具的局限性也提醒我们:人工智能在音乐教育中的应用必须以教师的专业判断为边界、以学生的全面发展为目标,技术始终是手段而非目的。

3. 当前音乐教育师资队伍建设的现实困境

当前,我国音乐教育师资队伍建设仍面临诸多挑战,既体现为音乐教育学科吸引力不足,职业发展路径相对狭窄,也体现为音乐教育师资质量水平的整体偏低,难以适应新时代人才培养需要。此外,音乐教育师资队伍建设还面临着师资结构失衡、流动性大、掌握智能信息化程度低等问题,制约着音乐教育的高质量发展。

(一) 学科职业吸引力不足,地位待遇有待提高

音乐教师具有独特的专业性,不仅要求从业者具备扎实的音乐专业能力,如声乐、器乐的精湛技艺,音乐理论的深厚功底,还需掌握音乐相关学科知识,如音乐史、音乐美学等,以及一般文化知识和教育学科知识,才能胜任教学工作。基于这样的专业要求,报考音乐师范院校的学生,大多为具备音乐特长或有一定音乐基础的学生。与职业需求形成反差的是,高等音乐师范院校的招生规模却不乐观,相较于那些被纳入升学考试重点范围的学科,其学生人数明显偏少。

这一现象背后,应试教育观念的影响不容忽视,相当部分地区和学校音乐教育长期缺乏应有的重视,尤其在中小学阶段,音乐学科常被边缘化,音乐教师职业吸引力不足,其社会地位与薪资待遇有待进一步改善和提高。部分学校存在将中高考成绩与教师的福利待遇挂钩的现象,未被纳入升学考试重点范畴的音乐学科以及其他“副科”,如体育、美术,往往排在语数英之后,甚至被忽略。音乐课、体育、美术等学科也被其他升学考试学科所占用,长此以往,音体美这三门传统意义上的“副科”,在部分学校竟沦为了“主科的自习课”。

学科的边缘化导致音乐教师职业吸引力不足,其社会地位与薪资待遇难以得到保障和提高,甚至被调侃是一份安逸的工作。这种现状使得音乐教育学科对人才的吸引力进一步降低,报考音乐师范院校的学生数量难以提升,进而影响音乐教育师资队伍的人才储备和质量,形成恶性循环,严重制约着音乐教育事业的发展。

(二) 师资结构失衡且流动性大

加强音乐教育师资队伍建设是当前贯彻落实新时代音乐教育新要求的重要支撑,而师资结构失衡、人员流动性大已成为师资队伍建设的突出挑战。这一问题本质上是多种因素交织作用的结果。从地区差异与职业发展选择来看,不同地区在经济实力、文化底蕴、教育发展层级以及基础发展条件方面存在着客观差异,同时,各地教育部门的工作开展状况的不同是造成师资力量在全国各地不平衡且流动性较大的主要原因之一。一方面,师范院校音乐专业毕业生往往更青睐于选择福利待遇优厚且具备良好发展前景的工作岗位,部分偏远地区学校难以吸引和留住优秀音乐教师。另一方面,在职音乐教师数量分布不均,沿海地区和经济较发达的大中城市,音乐教师的需求已趋于饱和,而中西部地区的小城镇和偏远的农村和牧区,专职音乐教师则相当缺乏[7],加剧了音乐师资结构失衡的状况,这种地区间师资分布的巨大落差,在很大程度上制约着音乐教育的发展。

从学科重视程度层面分析,音乐学科不受重视,音乐教师的付出与回报严重失衡。具体而言,在实际教学中,音乐教师设计的教学方案,常因课程被随意侵占或学生学习态度敷衍,难以达成预期的教学目标;组织的音乐活动,因缺乏必要的资源支持与保障,难以达到以音乐育人的教学效果,这种工作成果难以得到认可的现状,极大地影响了音乐教师的教学热情,容易使其产生职业倦怠。当教师出现职业倦怠后,便难以全身心投入教学工作,教学方法和教育理念也无法与时俱进,进而形成恶性循环。在这一循环态势下,音乐教育质量提升成为空谈,学生难以接受到系统、专业的音乐教育,其艺术素养与审

美能力的全面发展也受到严重阻碍。

(三) 教师专业素质能力难以适应新时代人才培养需要

教师专业素质是指教师在系统的教师教育和长期的教育实践中获得并逐渐发展而成的、在教育活动中体现出来并直接作用于教育过程的、具有专门性、指向性和不可替代性的心理品质。主要包括：教育专业知识、教育专业能力和教育专业精神[8]。对于音乐教师而言，其专业素质要求更为多元与复合。音乐教师应该具备良好的专业精神和较高的专业知识技能，如精湛的声乐、器乐技艺，教育教学知识技能、相邻学科知识，如音乐史、音乐美学等以及健康的身心等多项素质。教师专业化的趋势以及新时代发展美育的内在要求对广大音乐教师的专业素质提出了严峻的挑战。

当下，在职音乐教师在音乐教育意识、课程规划意识、学生主体意识以及服务教育意识等多个维度，与当下倡导的新教育理念之间存在一定差距。在音乐教育意识方面，对音乐教育的本质与价值认知不足；课程规划意识薄弱，难以设计出符合学生发展需求的音乐课程；学生主体意识欠缺，在教学中未能充分调动学生的主动性与创造性；服务教育意识不足，无法有效整合教育资源服务教学。

此外，还普遍存在自主创新意识薄弱，专业精神欠缺的问题。在教学实践中往往墨守成规，缺乏对教学方法、课程内容的创新探索。同时，自我效能感普遍较低，对自身教学能力缺乏信心，加之职业倦怠情绪的滋生，导致在音乐教学实践中动力不足、热情减退，这些问题共同作用，使得音乐教师难以满足新时代人才培养对高质量音乐教育的需求。

(四) 教师掌握智能信息化程度较低

在科技尚未深度融入教育领域之时，师范音乐院校的音乐专业人才培养模式主要依托线下教学展开。该模式涵盖教育理论与音乐理论的系统学习，以及教育实习环节。彼时，传统的音乐教学主要依托书本教材，并高度依赖教师的现场讲授与示范。

随着人工智能时代的来临，音乐教育的生态发生了巨大转变。如今，获取音乐知识的渠道变得丰富多样，通过智能手机、电脑等智能设备，人们可以随时随地获取海量音乐学习资源，音乐学习不再受时间和空间的限制。这种变化不仅重塑了学生的学习方式，也对音乐教师的教学能力提出了新的要求。

必须清醒地认识到，当前音乐教育师资队伍在智能信息化方面存在明显短板。长期处于传统教学模式下，许多音乐教师对人工智能领域的知识储备不足，将智能信息化技术融入教学的能力有限，难以充分利用先进的教学工具和资源开展教学。人工智能与教育融合的滞后，已然成为制约音乐学科发展和师资队伍建设的因素。人工智能时代的到来势不可挡，在职音乐教师该如何顺应时代潮流，应对人工智能为音乐教学带来的革新挑战，同时师范音乐院校又该如何着眼未来，加强人工智能时代师资队伍的建设，关乎音乐教育的未来发展方向。

4. 人工智能背景下音乐教育师资队伍建设的的基本原则

(一) 加强师范性，以人为本

学高为师，身正为范。“师范性”是培养高素质的师资队伍的基本保障与发展趋向。音乐教育领域的师资人才涵盖两个关键群体，一类是尚处于培养阶段的，即在读的音乐师范院校专业学生，另一类是已经完成培养，能够从事音乐教学的，即在职的音乐教师群体。无论是未来的音乐教育新生力量，还是当下的教学主力军，树立“师范性”意识都是音乐教师队伍建设的的首要任务。这是因为国家赋予音乐师范院校的根本任务是培养全面发展的中等学校音乐师资[9]。“师范性”是达成这一目标的重要指引。我国近代音乐教育肇始之初，师范音乐教育即相对落后于专业音乐教育[10]。师范音乐教育肩负着为社会培养合格音乐教育工作者的职责与任务，即向下培养具有音乐审美素质的国民，向上培养达到职业化水平的专业音乐表演与创作者。渴望成为或已经成为一个音乐领域的引导者和指路人，要在教学实践中遵

循“师范性”原则，将“师范性”贯穿于教育教学全过程。

在坚持“师范性”的基础上，以人为本，是保障教师队伍建设方向正确的关键。师资队伍建设的绝非简单的知识传授与技能培养，而是要关注每一位教师的成长与发展，尊重个体差异。只有让教师在被尊重、被重视的环境中工作，才能充分激发他们的工作热情与创新活力，进而为音乐教育事业培育更多优秀人才，推动音乐教育不断迈向新的高度。

(二) 秉持专业导向，守正创新

“专业性”指向的是音乐教育专业区别于其他音乐专业的核心标识，是培养高素质的音乐教育师资队伍的核心特质与关键所在。在音乐教育领域，师资队伍的质量直接影响着音乐教育的成效，而教师专业素养的培养则是建设高素质教师队伍的重中之重。音乐教师作为承担学校美育工作的关键力量，肩负着塑造学生审美情趣、提升艺术修养的重要使命，必须能够系统且全面地掌握学校音乐教育所必需的音乐基础理论、知识及技能，同时具备较高的文化素养、出色的艺术表现力与综合实践能力，为音乐教学注入丰富内涵。“专业性”不仅体现在音乐教师对理论知识和技能的掌握上，更强调其自身在音乐理论、知识及技能方面的深厚积累。在师资队伍建设过程中，绝不能忽视教师自身专业能力的提升。

在此基础上，音乐教师应秉持守正创新的精神，“守正”要求教师坚守音乐教育的专业内核与教学规律，以扎实的专业基础为教学根基；“创新”则鼓励教师在已有专业基础上，不断突破传统思维与教学模式的局限，积极探索新的教学方法、课程内容与评价体系，持续提升专业素养与教学水平。如此，方能适应不断发展的音乐教育需求，为培养具有创新精神与审美能力的新时代人才贡献力量。

(三) 紧扣时代脉搏，深度融合

在全面推进建设教育强国的当下，音乐教育作为美育的核心组成部分，以其独特的艺术魅力滋养着学生心灵，其战略地位愈发重要。

人工智能时代，培养德智体美全面发展的高素质音乐教育工作者，关乎音乐教育事业的长远发展，更关系到未来人才艺术素养与综合能力的提升。面对时代赋予的新要求，传统的音乐教育模式与师资培养方式亟待革新。人工智能等新兴技术的蓬勃发展，为音乐教育突破发展瓶颈带来了新契机，必须紧紧抓住人工智能赋予的时代优势，积极探索人工智能与音乐教育深度融合的有效路径。通过将人工智能的前沿技术与音乐教育的传统精髓有机结合，充分利用虚拟现实、人工智能，创新音乐教学模式与手段，为音乐教育注入新的活力与内涵，为音乐教师队伍建设提供新建议新方法，推动音乐教育事业在新时代实现高质量发展，培养出更多适应时代需求的优秀音乐人才。

5. 人工智能视域下音乐教育师资队伍建设的路径探索

基于人工智能时代音乐教育师资队伍建设的发展导向与当前面临的困境分析，当务之急是以系统性思维与前瞻性视域整体推进音乐教育师资队伍建设的路径探索。具体而言，人工智能时代音乐教育师资队伍建设既要采取有针对性的政策举措，又要从人才培养、培训的角度，构建立体化的音乐师资培养架构、革新教师专业成长路径。从完善专业设置上确保源头师资供给，逐步提升音乐教育教师职业吸引力，以长远解决劳动教育师资困境，多措并举吸纳优秀人才投身新时代音乐教育。

(一) 政策支持：采取有针对性的政策举措

1) 增强音乐教师职业吸引力

在社会地位方面，要充分且明确地认识到音乐教师在构建德智体美劳教育体系以及社会文化建设的重要地位，采取切实有效的政策举措提升其社会地位。这不仅是对音乐教师辛勤付出的尊重与认可，更是推动音乐教育事业蓬勃发展的关键所在。让在职音乐教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感；让有志于投身音乐教育事业的人们真心实意地想教、满怀诚意地愿教、没有顾虑地放心教，

才能吸引更多的优秀青年踊跃报考音乐师范院校和师范专业。

在待遇保障方面,要构建完善的待遇提升保障机制,健全音乐教师工资长效联动机制,确保音乐教师的工资水平能够随着社会经济发展、物价水平变化等因素进行合理调整。同时,完善音乐教师收入分配激励机制,将教师工作量和绩效作为重要的考量绩效,有效体现教师的工作价值。尤其要大力提升乡村音乐教师待遇,乡村音乐教育是音乐教育体系中的重要组成部分,乡村音乐教师面临着工作环境艰苦、教学资源匮乏等诸多困难。因此,应给予更多的政策倾斜和物质支持。

2) 加大对音乐师范院校支持力度

加大对音乐师范院校的支持力度,推进政府、高等学校、中小学形成“三位一体”协同育人模式。实施教师教育振兴行动计划。音乐教师是音乐教育发展的第一资源,我国历年来也非常重视教师教育工作的开展。教师队伍建设摆在突出位置,大力振兴教师教育,加大对师范院校的支持力度;建立具有中国特色音乐师范教育体系。以音乐师范院校为主体、高水平非师范院校共同参与,提升音乐师范教育的整体质量;完善准入、招聘、交流机制。打造一支高素质、专业化的音乐教师队伍,需严格把控教师准入关卡,进一步提升招聘标准,遴选乐教适教善教的优秀人才进入教师队伍,面对音乐教育领域日益增长的多元化与专业化需求。此外,在人工智能与教育深度融合的时代背景下,还应建立健全音乐教师专业成长与交流平台,为教师提供持续学习和专业发展的机会。

3) 优化音乐师资队伍结构

随着国家对教育事业投入的不断加大和社会对音乐教育重视程度的日益提升,音乐教育得到前所未有的发展契机。基于此,立足我国国情,我们需着力构建一支规模适宜、结构合理且素质能力过硬的音乐教师队伍,以基本满足各级学校音乐教育的发展需求。

在扩大师资队伍规模方面,培养出高素质、专业化的音乐教师是最终目的,为此,应积极推进教师培养供给侧结构性改革,针对不同教育阶段学校的实际需求精准发力,为义务教育学校侧重培养具有先进教育理念和广博专业知识的本科层次音乐教师,为高中阶段教育学校侧重培养专业造诣高、学术底蕴深厚的研究生层次音乐教师。为优化师资队伍结构,大力推动研究生层次音乐教师培养工作。一方面,增加教育硕士招生计划,并在招生政策上向中西部地区和乡村地区倾斜,以提升这些地区音乐教师的整体水平。另一方面,合理调配发达城市与发展中城市之间、城市与乡村之间的音乐教师资源,加大教职工编制的统筹配置和跨区域调整力度。通过省级统筹、市域调剂、以县为主的管理模式,实现音乐教师的动态调配,推动城镇优秀音乐教师向乡村学校、薄弱学校流动,促进音乐教育资源的均衡分布。

(二) 职前培养:构建立体化的音乐师资培养架构

1) 重塑音乐教育专业课程体系,增加人工智能知识学习

人工智能与音乐教育的深度融合已成为不可阻挡的趋势。这一融合趋势对音乐教师的跨学科知识储备和实践能力提出了更为严苛且较高的要求。教师不仅要精通音乐专业知识,还需掌握人工智能相关技术,能够将其巧妙地运用到音乐教学实践中,以创新教学方式、提升教学效果。然而,就目前音乐师资队伍的现状来看,具备人工智能与音乐教育融合相关背景和能力的教师数量较为稀缺,这在一定程度上制约了音乐教育在智能化时代的发展步伐。

在此背景下,音乐师范院校作为培养未来音乐教师的摇篮,需要从人才培养的源头出发,重新审视并精心打造一个能够积极应对音乐教育领域快速发展的课程体系。一方面,增加人工智能知识课程的学习比重,通过系统的教学安排,让学生深入理解人工智能的基本原理、技术手段以及在音乐领域的应用场景,为今后熟练运用人工智能开展音乐教学做好充分的知识储备;另一方面,注重跨学科的融合与渗透,例如,开设音乐治疗、音乐教育心理学等特色课程。此外,还应将前沿教育理念与课程设计深度融合[11]。音乐师范院校要时刻关注教育领域的最新动态和研究成果,将这些先进的教育理念融入到课程设

计中，使课程内容更具前瞻性和创新性，从而拓展学生的视野，激发他们的创新思维。

为具体说明如何将 AI 知识融入音乐教育专业课程体系，以下以“人工智能与音乐创作”课程模块为例进行设计，见表 1：

Table 1. Teaching contents and class hours for artificial intelligence and music composition
表 1. 人工智能与音乐创作教学内容与学时安排

教学单元	学时	教学内容	教学方式
单元一：AI 音乐创作导论	4 学时	AI 音乐创作的发展脉络与技术原理(深度学习、风格迁移、生成对抗网络等在音乐领域的应用)；AI 音乐创作的伦理与版权问题	理论讲授 案例分析
单元二：AI 作曲工具实操	8 学时	AI 作曲工具操作：输入指令生成音乐、风格选择与参数调整、生成结果的编辑与修改；将 AI 生成的音乐片段与人工创作进行对比分析	上机实操 小组讨论
单元三：AI 演奏教学工具应用	8 学时	AI 演奏教学工具的音频识别原理与教学应用；如何将 AI 演奏反馈工具融入日常器乐教学	上机实操 教学模拟
单元四：AI 辅助音乐教学方案设计	8 学时	基于所学 AI 工具，设计一份面向中小学音乐课堂的 AI 辅助教学方案	项目实践
单元五：AI 音乐创作的局限与反思	4 学时	AI 生成音乐的艺术性局限；AI 工具在音乐教育中的适用边界；教师如何在 AI 时代保持教学主导权	研讨课 反思报告

2) 促进音乐与科技、理论与实践深度融合

近年来，人工智能在音乐应用及音乐教育方面的积极尝试和突破性进展令人惊叹。从智能作曲软件能够根据用户输入的简单旋律自动生成完整的音乐作品，到虚拟音乐导师可以为学生提供个性化的学习指导，人工智能正逐步改变着音乐的创作、传播与学习方式。一方面，音乐师范院校应积极探索人工智能等科技融入音乐教师培养各个环节的办法，以提升音乐教师的信息化素养、创新能力和教育教学水平。另一方面，加强音乐理论与实践的融合，音乐理论是音乐实践的基石，而音乐实践则是音乐理论的生动体现。教育的进步不能只停留在书本上、教室里。例如，在欣赏新媒体音乐综艺《我是歌手》后，可以将其运用在音乐教学实践中，剖析当前的流行音乐，共同探讨时代流行音乐的趋势，了解其中的音乐、乐器演奏等方面，更加直观地感受到音乐理论与实践的紧密联系，从而更好地开发自身的音乐潜力，提高音乐素养和综合能力。

3) 摒弃陈旧教育理念，彰显音乐教学的人本价值取向

先进的教育理念是指导教学实践的先行价值观，教育理念的更新是教师紧跟时代发展步伐、不被时代所淘汰的根本保障，但教育理念的行为化是其价值得以彰显、目标得以达成的终极目标。音乐教师应具备五种意识，是教师对音乐教育教学的正确认识和理解：教育意识、课程意识、学生意识、服务意识、发展意识[12]，缺一不可。教育意识让音乐教师明确音乐教育在培养学生综合素质、塑造健全人格方面的重要使命；课程意识促使教师精心设计音乐课程，确保课程内容的科学性与趣味性；学生意识要求教师关注每一位学生的个体差异，因材施教，满足不同学生的学习需求；服务意识强调教师以学生为中心，为学生提供优质的教学服务；发展意识则激励教师不断提升自身专业素养，同时助力学生在音乐学习中实现全面发展。在音乐教师的培养过程中，必须将这五种意识深深烙印在每一位培养对象的脑海中，使其内化为他们的教学信念与行动准则，如此才能培养出真正符合时代需求、彰显音乐教学人本价值取向的优秀音乐教师。

(三) 职后培训：革新教师专业成长路径

1) 融合线上线下资源, 提高在职教师专业素养

由于人工智能技术的快速更新迭代, 教师需要不断学习和更新知识, 以保持教学内容的前沿性和时效性。这对教师的专业素养和学习能力提出了更高的要求。

线上线下融合的教育模式已成为教师专业成长的新途径。应充分挖掘并利用网络平台与数字化资源的潜力, 为在职教师提供在线学习课程、教学案例、专家讲座等丰富的学习资源, 助力教师进行自我提升; 同时, 定期组织线下研讨会、工作坊与教学观摩活动, 通过这些面对面的交流形式, 为教师搭建起深度沟通的桥梁, 促进他们之间思想的激烈碰撞与交融, 从而推动教师专业素养的全面提升。最终造就学科知识扎实、专业能力突出、教育情怀深厚的高素质复合型教师。

2) 提高在职教师的智能信息化的水平

信息时代伴随着信息技术发展而成长的青年音乐教师, 不仅具有丰富的信息化素养, 而且具有强烈的创新意识和新兴技术实践探索能力, 这为人工智能技术的引入和应用提供了良好的条件。他们不再被预设的教学方案所束缚, 而是在教学过程中根据学生的兴趣偏好, 学习进展以及实时反馈动态调整教学策略[13]。这也代表未接受过人工智能音乐课程训练的部分在职音乐教师将面临巨大的课程改革及课程教学压力, 只有主动适应信息化、人工智能等新技术变革, 积极提高自身智能信息话水平, 才能在面对新教师时、在新课程改革中有效开展教育教学。人工智能对音乐教学产生的挑战和冲击, 同时对音乐教育教的发展带来了物质技术层面的变化, 而且还从教学模式以及思想观念上对音乐教学的创新起到不可低估的促进发展作用。如以色列音乐教育科技公司 Tonara 推出了音乐教育平台 Wolfifie, 这款应用着重于课堂教学, 为教师和学生提供教学和评价工具, 利用现代的先进技术改变音乐教育的方方面面, 从教到学再到练习, 帮助音乐教育者指导学生纠正练习中出现的错误, 为教师和学生提供了一种迥异的音乐教育学习交互方式[14]。

3) 建立健全音乐教师发展机构和专业培训者队伍

在音乐教育事业蓬勃发展的当下, 为全面提升音乐教师的专业素养、智能信息化以及教学能力, 推动音乐教育质量的稳步提高, 建立健全音乐教师发展机构和专业培训者队伍显得尤为关键。

一方面, 积极转变培训方式, 着力建立健全地方教师发展机构和专业培训者队伍。依托现有的教育资源, 紧密结合各地的实际情况, 逐步推进县级教师发展机构的建设与改革。在建设过程中, 要注重整合培训、教研、电教、科研等部门的力量, 打破部门之间的壁垒, 实现有机整合。这样不仅可以避免资源的重复浪费, 还能形成强大的合力, 为音乐教师提供更加全面、系统、专业的培训服务。通过建立健全音乐教师发展机构和专业培训者队伍, 为音乐教师的专业成长搭建坚实的平台, 助力他们在教育教学的道路上不断前行。

另一方面, 积极构建音乐教育资源共享生态圈。通过建立音乐教育资源共享平台或联盟组织, 制定统一的资源共享标准与规范, 实现音乐教育资源的最大化利用与优化配置。积极倡导中小学、高校、教育机构、个人音乐爱好者以及其他音乐教育工作者将优质的音乐教学资源上传至平台, 以此促进资源的共享与交流, 逐步营造出资源共建共享的积极氛围。与此同时, 要强化对共享资源的维护与定期更新工作, 保证资源始终具备时效性与实用性, 契合当下音乐教育的需求与发展走向。通过这些举措, 全力打破地域限制与资源壁垒, 推动音乐教育资源实现均衡发展, 达成共享共赢的良好局面。

6. 结语

百年大计, 教育为本; 教育大计, 教师为本。音乐教育是学校美育的重要组成部分, 音乐教师作为音乐教育的实施者, 承担着传授知识、培养兴趣、关注个体差异、促进全面发展、推动教育改革以及传承文化等多重责任。他们的工作不仅关乎学生的个人成长, 更关乎整个社会的文化传承和发展。

音乐师范教育以培养高素质专业化创新型教师队伍为根本,音乐教师队伍建设正处于探索阶段,还有很多问题有待思考和研究。需不断探索更加成熟、更加有效的人才培养模式。通过科学合理的培养体系,为社会输送高质量的音乐教育人才,形成一支数量充足、素质优良的音乐教育工作群体,培养出教书与育人相统一、言传与身教相统一、潜心问道与关注社会相统一、学术自由与学术规范相统一的“四有”好教师[15]。展望未来,音乐教育必然与人工智能深度融合,这是时代发展的必然趋势。面对全球智能化发展带来的机遇与挑战,音乐教师必须要有强烈的自我提升意识,自觉地提升智能技术素养,积极主动地调整自身的教育教学态度。要善于借助现代新兴教育技术的优势,将其巧妙融入音乐教学中,创新教学方法和手段,提升教学质量和效果,以更好地适应时代发展的需求,为音乐教育事业的发展贡献自己的力量。

参考文献

- [1] 论语译注[M]. 杨伯峻, 译. 北京: 中华书局, 2017: 116.
- [2] 周海宏. 国民音乐审美素质的构成与国家音乐教育体系的结构和层次[J]. 中央音乐学院学报, 2004(4): 13-21, 42.
- [3] 中共中央 国务院关于弘扬教育家精神 加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见[EB/OL]. 2024-08-04. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11566/202409/content_6973187.html, 2026-04-11.
- [4] 中共中央 国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》[EB/OL]. 2025-01-19. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202501/t20250119_1176193.html, 2026-04-11.
- [5] Yousician. 关于 Yousician | 公司概况[EB/OL]. https://yousician.com/zh_Hans_CN/company, 2026-06-16.
- [6] Kincaid, J. (2011) Tonara's iPad App Looks to Reinvent Sheet Music for the Digital Age. TechCrunch.
- [7] 王安国. 我国学校音乐教育改革与发展对策研究[J]. 中央音乐学院学报, 2004(4): 3-12.
- [8] 王卓, 杨建云. 教师专业素质内涵新诠释[J]. 教育科学, 2004(5): 51-53.
- [9] 刘延泽. 音乐教育“师范性”的探索[J]. 人民音乐, 1994(5): 37-39.
- [10] 刘再生. 加强师范性是高师音乐教育改革之根本[J]. 中国音乐, 1993(4): 28-30.
- [11] 王馥纯. 广东省高素质音乐教师培养路径: 服务高质量教育体系建设的策略探索[C]//广东教育学会. 广东教育学会 2024 年度学术讨论会暨第十九届广东省中小学校(园)长论坛论文选(六). 2024: 1161-1166.
- [12] 李洪玲. 普通高中音乐教师专业素质现状与发展策略[J]. 中国教育学刊, 2010(8): 74-76.
- [13] 余亮, 邓双洁, 张馨月. 人工智能技术赋能教育的演进脉络、内在逻辑和发展趋势[J]. 电化教育研究, 2025, 46(6): 13-20, 28.
- [14] 李逸轩, 董纾含. “AI + 教育”下音乐教师教育教学创新及发展探析[J]. 中国多媒体与网络教学学报(上旬刊), 2022(6): 34-37.
- [15] 苏梁波, 汪玉明, 周永生. 肩负起新时代教书育人的神圣使命[EB/OL]. 2020-09-28. https://www.qstheory.cn/llwx/2020-09/28/c_1126550961.htm, 2026-07-11.