

人工智能时代高校音乐美育生态圈层传播构架的辨识与现状研究

白夜 田甜

(重庆大学艺术学院, 重庆 401331)

【摘要】中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中要求将学校美育作为立德树人的重要载体。在人工智能技术的加持下,高校音乐美育生态圈层的建设需要智能化、传播化、灵性化的机制建构,以自行发现并纠正音乐美育生态圈层内部的现实问题。笔者以人工智能发展为背景,采用跨学科研究法结合音乐学与传播学,分析当前高校音乐美育发展中的现状及不足,提供新的理论研究基础及解决问题的有效途径。

【关键词】音乐美育;生态圈层;人工智能;传播构架

一、高校音乐美育教育的现状分析

(一) 人工智能理论概念界定

人工智能理论的相关概念解读大多集中于具体的假设或人工智能虚拟模型范畴,人工智能模型理论的简化和部分陈述通常是为了增加我们对特定领域的理解,或思考特定问题解决途径与方式,旨在阐明智能理论的不同层面,探索放宽一个或多个理论假设后得出结论。而本研究针对高校美育所采用的人工智能概念仅限于音乐教育方面,即强调利用计算机相关技术模拟和实现人类智能,促成对自然和人工智能的认知和理解,人工智能理论可以为研究提供新的技术手段和智能化解决方案,以提高音乐美育教育的效率和质量。

(二) 高校音乐美育教育现状分析

众所周知,中国现行的学校音乐美育体系深受欧洲音乐中心论的影响,一直以来皆以欧洲音乐理论体系为基础对学生进行涵盖整个学习周期(从小学、初中、高中直至大学)的音乐美育教育,同时根据中国高校的学制特点进行音乐美育体系的重建和普及。在音乐美育学制方面,音乐普及性教学依然以德、奥、俄为基础模板,进行“克隆”式的效仿与借鉴。音乐课程仅为普及性艺术教育,致使音乐美育一直作为高校的次要学习环节,使其处在一个较为尴尬的位置。在目前高校的音乐美育教育中,尽管学校层面及授课教师非常重视学校的美育教育与发展,但授课方面并未运用合理的教学方式帮助学生开拓艺术创作思维,未建立起学生的审美意识,偏离了音乐美育提升学生审美能力与艺术综合素养

的宗旨。

(三) 高校音乐美育教育生态圈层现状及关联

根据目前中国高校音乐美育教育中的教学大纲、教材应用、教学实践、课题研究等几个方面的探索与考察,可总结为以下三个音乐美育生态圈层的发展问题。

1. 基础音乐美育缺乏广度。目前中国音乐美育教育按学习层级划分,呈倒金字塔形状:小学教育的音乐美育比例最少,中高等教育稍高,而高校所占比重最多,而社会或民办性质的音乐教育机构、社区组织等相关单位并未发挥其自身的美育教育辅助作用。

2. 中国高校的音乐美育缺少艺术实践环节与师生互动环节,教学方式单一贫乏,学生的知识结构不合理,缺乏至关重要的音乐基础知识。这种多元化的教学教育结构的不完整,会产生学生狭隘的音乐审美观和单一技能浅尝辄止认知等负面效果。

3. 有关中国高校音乐美育的学术资源管理薄弱,音乐权益缺乏保障机制,专业音乐美育的知识产权从观念到管理都处于无序状态,严重影响了音乐美育事业的进一步向前发展。

根据上述内容可得知高校的音乐美育教育若想进一步发展,需拓展高校以外的音乐美育生态圈层组织,即各种社会性质的教育机构、社区组织、监督部门等相互关联,并形成一种具有完整结构和互补功能的生态系统,使各组织部分承担不同的角色和责任,共同推动着音乐美育的发展与创新。

二、高校音乐美育生态圈层的不足

（一）高校音乐美育课程的定位不明确

因受常年应试教育模式的影响，一种惯性思维深植人心，绝大多数以文化课为主要权重的教师和家长对艺术类课程价值缺乏清晰的认知，这种情况不但在中等教育中为普遍现象，在高等教育领域中也是屡见不鲜。在很多大学生的意识中，音乐课程仅仅是作为一个“附属课程”存在于教学中，重要程度远不如“专业主课程”，这也造成了大学生在音乐课堂上的投入少之又少，学习方向定位模糊不确定，音乐课程的培养目标逐渐偏离了原来的预期规划，无法发挥音乐美育课程的本质作用。很多音乐零基础的学生到了大学接受需要一定音乐素养的美育课程，音乐知识基础的薄弱外加音乐实践操作经验的匮乏，使音乐美育教育在学校只存在于课表上，无法实现学生审美能力与综合素质的内化提升。对此，有专家学者都表达过质疑，也提出过具有针对性的建议与整改方案，作为校方层面也根据目前美育教育实际状况加大了在教学与管理方面投入，但如果不从根本上解决高校音乐美育课程的尴尬地位，不结合新时代背景实施创新美育教育的规划与措施，所有助力于音乐美育教育的实际行动只是走马观花一般，无法使其扎根沃土、生根发芽。

（二）高校音乐美育师资力量缺乏

首先，高校音乐美育师资力量在不同地域地区分布不均。对于当前的音乐师资资源分配，地区差异性较大，发达地区的师资力量较充足，而发展落后的中西部地区的师资力量却捉襟见肘。其次，高校以外的中小学教育单位的音乐美育师资得不到新鲜血液的补充，这也反映出近年来各高校毕业的音乐专业学生，大多未选择音乐教育岗位，甚至未从事与音乐专业相关的职业岗位。以笔者所在高校为例，近三年本系将近九成的学生选择非音乐专业进行择业，仅一成的学生愿意从事与音乐领域有关的工作。再次，音乐美育教师专业水平有待完善，由于音乐专业教师在学校通常不是专职的音乐美育教师，其主要教学工作任务以音乐专业教育为主，这也造成了音乐美育教师针对非专业学生的美育授课方式无法形成因材施教授课规划，音乐美育教育依然照搬音乐专业教学体系，脱离了音乐美育教育的对教师在教学效果与目标的切实需求。

（三）音乐美育的教学思想偏离

音乐美育是通过一系列完整的音乐课程学习，加持一定实践操作技能作为辅助，提升学生的创作

能力、鉴赏能力、审美能力和想象能力，而当今的音乐美育的教学思路已经偏离了美育教育主旨。我们以功利心驱使而形成的“艺考热”现象分析，高考生将艺考作为一种升学的捷径，避免了千军万马过独木桥的激烈竞争，让艺术学习成为进入高校甚至名校的敲门砖，学生们学习音乐的目的只是为了实现接受高等教育的美好愿景。高校音乐美育教育依然是上述这种固化思维的体现，学生不以提升自身的综合素质为目标，而是依然延续了应对考试、修得学分为主要目标的功利思想。而在音乐学习兴趣方面，学生对音乐审美认知范围几乎已被流媒体音乐所代替，除了对部分流行歌曲耳熟能详外，对古典音乐及民族传统音乐领域的作品欣赏认知极为薄弱，这也严重违背了音乐美育教育主要依托西方古典音乐与中国民族民间音乐为教学主体的基本要求。

三、人工智能背景下高校音乐美育生态圈层传播构架的建立与改进

（一）人工智能背景下音乐美育教学体制的改革与创新

近几年，我国高校美育教育生态圈层中的教师教学、组织层级、跨学科研究都有了实质的进步，推动了整个学校音乐美育事业的发展，也标志我国高校普及性音乐教学水平有了显著提高。但目前音乐美育课程定位不明确，学校音乐美育教育方向不清晰，学生作为音乐美育审美主体地位的缺失，课本教材内容亟待扩展，教师教学方法的单一等问题，依尚待解决与调整。

在人工智能背景下，为了更好地开展音乐美育教学活动，应对当前的音乐教学体制进行改革，实现教育教学目标，构建开放式、协同式和创新式的人工智能时代高校美育生态圈层的价值体系。其中，开放式体系指美育教育应该与社会文化和科技创新密切结合，为学生提供更多元化和综合性的美育体验；协同式体系指美育教育应该强调团队合作和协作精神，培养学生的团队意识和社会责任感；创新式体系则强调创新创造和实践能力的培养，以提高学生的创新精神和实践能力。充分遵循音乐教学的基本规律，结合实际的教学需求，根据音乐专业的基本特点，合理地设置音乐理论课程以及实践课程。对于课程设置方面，更加精细，明确侧重点，充分注重对学生音乐理论知识的传授，注重音乐实践教学，制定综合性的策略，涉及价值体系、学科流程、组织层级等方面的调整，以优化整体体系的运行和发展。（见图1）

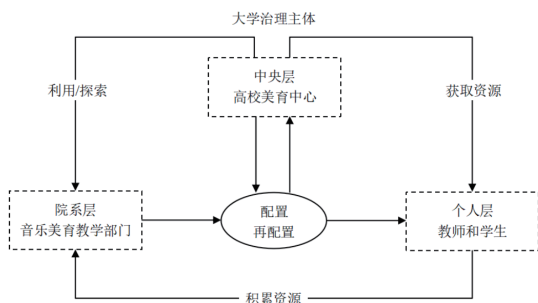

图1 高校音乐美育生态圈层的组织层级

(二) 新生态圈层的高校音乐美育教育课程的提升规划

音乐美育课程是学生阶段提升学生综合素质的重要课程，它发挥着提升学生综合能力的重要作用。从课程设计、教学实践和评价反馈三个方面构建人工智能时代高校美育生态圈层的跨学科流程。首先，设计具有针对性和创新性的跨学科课程体系。其次，借助各种人工智能技术，为教师和学生提供智能化的教学工具和平台，以提高教学效果和教学质量。最后，分析如何针对学生的表现和反馈，建立完善的跨学科评价体系，包括定期评估、数据分析和个性化建议等，为学生提供更好的学习体验和发展机会。其中，核心问题聚焦于在人工智能背景下重视高素质人才的应用要求，加强对音乐教师的教育与培训，使其具备良好的职业素养与道德情操，重视教育教学活动与音乐美育研究，不断提升其综合素质。教师要加强对学生的理论知识和专业技能的培育，并及时学习获取最新的音乐美育动态信息与音乐专业授课资源。

(三) 高校音乐美育生态圈层传播构架的建立

基于对现状和生态圈层的分析，制定提升规划和策略，建立音乐美育圈层内部的互通传播构架。根据音乐美育教育的特点和需求，设计教学内容和方法的创新，培养教师的专业素养和教育理念，提升学生的参与度和学习成果。同时，跟踪和记录实施过程中的关键指标和效果，收集师生的反馈意见，评估提升规划的有效性和可持续性，推动美育教育在更广泛的社会环境中发展。

在培养目标上，高师音乐美育不能仅发展专业知识和技能，还要结合当下社会全方位对人工智能发展的要求结合学生的综合素质提升；在培养模式上，将高校音乐美育由专一的培养模式多元化，加入人文综合素质和课堂组织能力教育；在课程内容方面，注重与其他学科相结合，整体上把控学生的综合素质培养。在音乐美育教学中，教师要注重学生的个性化发展，要结合每位学生的实际特点，为其制定适合其发展的培养计划，教师应充分注重学生的学习状态，对其进行合理的引导，有效激发学生的学习热情，深入地挖掘其音乐美育潜能，

推动个性化发展，鼓励学生能够实现个艺术的创造能力，使其作品中能够充满个性化，充分表达学生的思想情感充分重视学生的主体地位。（见图2）

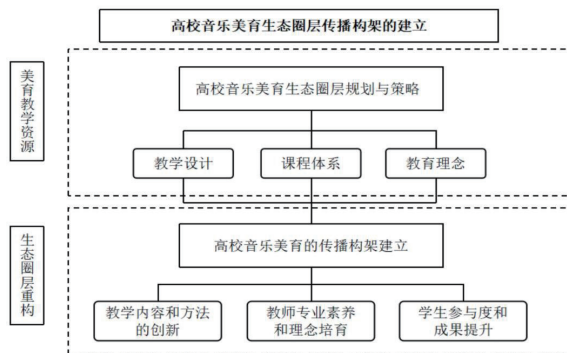

图2 高校音乐美育生态圈层传播构架的建立
结语

在当下人工智能背景下，科技日益发展的今天，价值的多元化、方式的多重化、内容的丰富化、交融的复杂化是音乐美育教育的主要发展方向。对于高校的音乐美育教育的现状，可利用系统论的思维方式和工具，将音乐教育各个要素和参与者（如学生、教师、高校、社区等）看作是一个整体系统，同时聚焦人工智能时代个性化学习支持、创意创新辅助、数据分析和评估等技术，梳理音乐美育和其他领域的交叉点，明确各要素之间的关系和相互影响，构建一个美育教育生态圈层及传播互通体系，从而推进专业教学与课程教育教学改革、美育教育与专业教育齐头并进的美育课程资源建设与教学组织实施的宗旨与目标。

参考文献：

- [1] 饶尧. 新文科教育理念下高校美育内涵的新拓展 [J]. 中南民族大学学报 (人文社会科学版) 2023,43(8).
- [2] 马毅, 陈理宣, 岳海玲. 人工智能时代下高校美育的生命向度及实施路径 [J]. 教育理论与实践, 2023,43(18).
- [3] 颜佳玥. 美育育人背景下高校音乐教学策略分析——评《当代高校音乐教育与教学的实践模式研究》 [J]. 中国高校科技, 2022(12).

本文由2023年重庆市教育科学“十四五”规划一般课题“人工智能背景下重庆高校音乐美育生态圈层的重构研究”（项目号：K23YG2010376）资助。

作者简介：白夜（1984），男，汉族，黑龙江省哈尔滨人，乌克兰哈尔科夫国立艺术大学博士，重庆大学艺术学院副教授，硕士生导师，研究方向：音乐传播学。