

AI 赋能高校传统音乐“美育+思政”课程研究

肖珺

重庆外语外事学院

DOI:10.32629/er.v9i4.7011

[摘要] 在高校美育课程改革背景下，传统音乐教学面临内容呈现单一、文化内涵挖掘不足等困境。本研究以中国传统音乐为载体，探索 AI 技术赋能“美育+思政”协同育人的创新路径。通过系统梳理传统音乐类别体系及其美学思想，构建“AI 助力—内容整合—思政渗透”协同模式，提出运用图像识别、语音处理、自然语言理解等技术多元展示音乐形态、深化美学领悟、强化价值引领的实施策略。研究表明，AI 技术能有效丰富教学资源、优化呈现方式、增强互动体验，在提升学生审美素养的同时，促进民族文化认同与正确价值观的形成，为高校美育课程思政建设提供可行方案。

[关键词] 人工智能；传统音乐；美育；课程思政；协同育人

中图分类号：G641 文献标识码：A

Research on AI-enabled Traditional Music 'Aesthetic Education + Ideological and Political'
Course in Colleges and Universities

Jun Xiao

Chongqing Institute of Foreign Studies

Abstract: Under the background of aesthetic education curriculum reform in colleges and universities, traditional music teaching is faced with the dilemma of single content presentation and insufficient excavation of cultural connotation. This study takes Chinese traditional music as the carrier to explore the innovative path of AI technology to empower 'aesthetic education + ideological and political' collaborative education. By systematically sorting out the traditional music category system and its aesthetic ideas, this paper constructs a collaborative model of 'AI power-content integration-ideological and political infiltration', and puts forward the implementation strategy of using image recognition, speech processing, natural language understanding and other technologies to display music forms, deepen aesthetic understanding and strengthen value guidance. Research shows that AI technology can effectively enrich teaching resources, optimize presentation methods, and enhance interactive experience. While improving students' aesthetic literacy, it promotes the formation of national cultural identity and correct values, and provides a feasible solution for the ideological and political construction of aesthetic education courses in colleges and universities.

Keywords: artificial intelligence ; traditional music ; aesthetic education ; curriculum ideological and political ; collaborative education

引言

中国传统音乐承载着深厚的文化底蕴与民族精神，其蕴含的儒道美学思想及丰富的艺术形态，使其成为高校美育与思政教育的优质资源。然而，当前传统音乐教学普遍存在呈现手段单一、学生感知体验不足，文化价值挖掘浅表化等问题，制约了美育与思政的协同效能。随着人工智能技术的发展，图像识别、语音处理、自然语言理解等技术为传统音乐教学提供了新的可能。AI 技术能够将抽象的音乐理论转化为可视化、可交互的学习内容，帮助学生直观感知乐器构造、精准体验音色韵味、深入理解文化内涵。基于此，本研究聚

焦 AI 赋能高校传统音乐“美育+思政”课程，系统探索技术支持下的教学模式创新与实施路径，以期为新时期高校美育课程改革提供参考。

1 中国传统音乐的类别、美学思想与美育功能

1.1 中国传统音乐的类别与体系

中国传统音乐历经数千年发展，形成了完整的类别体系。从音乐形态看，主要包括歌曲音乐、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐和器乐音乐五大类。歌曲音乐涵盖古代歌曲与民歌，前者以《阳关三叠》《满江红》等为代表，后者按体裁分为劳动号子、山歌、小调；歌舞音乐包括秧歌、腰鼓、花灯、

采茶等地方特色形式；说唱音乐有鼓词、弹词、道情、琴书等八大类；戏曲音乐以皮黄腔、梆子腔、昆腔、高腔等声腔系统为主；器乐音乐分为独奏与合奏，独奏涉及弓弦、弹拨、吹管、打击四类乐器，合奏则有弦索乐、丝竹乐、鼓吹乐等多种组合形式。这些音乐类别既各具特色，又相互融通，共同构成了传统音乐的丰富图景，为高校美育课程提供了多元化的教学素材。

1.2 中国传统音乐的美学思想与美育功能

传统音乐的美学思想根植于中国哲学土壤。儒家“中和”理念强调音乐的和谐均衡，《乐记》提出“乐者，天地之和也”，认为音乐应体现中正平和之美；道家“大音希声”追求空灵淡远的审美境界，《老子》中“音声相和”揭示了音乐的自然本性；墨家“非乐”思想虽批判奢靡，却从另一角度彰显了音乐的社会功能；嵇康《声无哀乐论》则探讨了音乐情感的本质^[1]。这些美学思想深刻影响了传统音乐的创作与演绎。从美育功能看，传统音乐属于乐感文化，以“心乐相融”为特质。学生通过学习传统音乐，能感受其中的情感之美、人文之美与自然之美，在潜移默化中培养审美趣味、树立正确审美观、提升审美判断力。

2 AI 赋能高校传统音乐美育课程思政教学的模式构建

2.1 “AI 助力—内容整合—思政渗透”协同模式的理论框架

AI 赋能传统音乐美育课程思政教学需要构建系统化的协同模式。该模式以“AI 助力”为技术支撑，利用图像识别清晰呈现乐器构造，借助语音处理还原曲日本真音色，用自然语言理解挖掘音乐文化内涵，为教学提供多元化的数字资源；“内容整合”是核心环节，将 AI 处理后的传统音乐素材，连同其承载的美学思想与美育功能，系统性地融入课程思政教学，实现音乐艺术与思想教育的有机统一；“思政渗透”是价值导向，通过 AI 设计的互动环节，引导学生在感受音乐魅力的过程中领悟民族精神与文化价值，增强文化自信，树立正确价值观。这一模式中，AI 助力为内容整合提供技术手段和创新形式，以内容整合为思政渗透搭建教学载体，思政渗透赋予音乐教学育人内涵，三者相互支撑、协同推进，形成技术赋能、内容优化、价值引领的闭环系统，推动传统音乐美育课程思政教学的整体提升^[2]。

2.2 AI 技术在传统音乐美育课程中的应用机制

AI 技术在传统音乐教学中的应用涉及多个层面。图像识别技术能够将古筝、二胡等传统乐器的材质、构造、工艺细节进行三维建模和高清呈现，学生可以多角度观察乐器形态，理解其声学原理；语音处理技术可对《高山流水》《梅花三弄》等古曲进行音色分析、降噪修复和音质优化，使学生听

到更接近原始演奏的音响效果；自然语言理解技术能够从海量文献中提取与音乐作品相关的历史背景、创作故事、文化象征，并以结构化方式呈现给学生。此外，AI 还能根据学生的学习进度和兴趣偏好，推送个性化的音乐资源，生成针对性的练习内容。更重要的是，AI 技术打破了时空限制，让学生随时随地接触传统音乐，通过虚拟演奏、互动问答等方式增强参与感。这些技术应用改变了传统音乐教学单向传授的模式，构建起师生、生生、人机多维互动的学习生态，为美育与思政的深度融合创造了条件。

2.3 传统音乐美育与思政教育的融合路径

美育与思政在传统音乐教学中的融合需要找准切入点。首先是价值挖掘，传统音乐作品往往蕴含爱国情怀、家国意识、人文关怀等思想内涵，如《满江红》的民族气节，《二泉映月》的人生感悟《春江花月夜》的哲理思辨，教师应引导学生在欣赏音乐美的同时，领会其中的精神价值。其次是情感共鸣，通过分析音乐的旋律走向、节奏变化、音色特点，帮助学生体验创作者的情感世界，进而产生价值认同。再次是文化认知，将音乐置于历史文化语境中解读，让学生理解传统音乐与儒道思想、民俗文化、社会变迁的关系，增强文化自觉^[3]。最后是实践转化，通过音乐创作、演出排练、田野调查等活动，让学生亲身参与传统音乐的传承与创新，在实践中强化文化责任感。这一融合路径强调审美体验与价值引领的统一，艺术欣赏与文化认同的结合，知识学习与实践参与的互动，使美育与思政在传统音乐教学中相互促进、共同发力。

3 AI 赋能高校传统音乐美育课程思政教学的实施策略

3.1 基于 AI 技术的传统音乐多元展示策略

多元展示是提升教学效果的基础。在乐器呈现方面，运用 AI 图像识别技术制作传统乐器的三维模型，学生通过触屏或 VR 设备可以拆解琵琶的面板、品位、弦轴，观察古琴的琴身、琴弦、岳山的结构关系，直观了解乐器发声原理。在音乐欣赏方面，利用语音处理技术对《阳关三叠》《大江东去》等古曲进行音色修复，去除杂音，还原古韵，同时提供不同演奏版本的对比，让学生感受南北派、各流派的风格差异。在文化阐释方面，借助自然语言理解技术，从《乐记》《乐论》等文献中提取核心观点，以动画、图表形式解释“中和之美”“大音希声”等美学概念，配合具体曲目进行案例分析^[4]。此外，将图像、音频、文本、视频等多模态资源整合到统一平台，学生可以根据学习需要自主选择内容形式，形成立体化的学习体验。这种多元展示策略打破了传统教学中“听讲座、看乐谱、听录音”的单一模式，让学生从多感官、多维度接触传统音乐，为深层次的审美体验和价值认同

创造条件。

3.2 借助 AI 工具深化美学思想领悟的教学策略

美学思想的领悟需要情境营造和对比分析。针对道家“大音希声”的空灵意境，可运用 AI 特效在播放《流水》等古琴曲时，同步呈现水墨山水、流云飞瀑的视觉意象，配合灯光、音效营造悠远静谧的氛围，帮助学生体验“此时无声胜有声”的审美境界。针对儒家“中和”思想，利用 AI 生成不同风格的音乐片段，对比分析激越与舒缓、繁复与简约的音乐在和谐性上的差异，让学生理解“乐而不淫，哀而不伤”的中庸美学。在经典文献学习中，用 AI 工具对《乐记》《声无哀乐论》进行段落拆解和关键词提取，生成思维导图，以案例视频演示其中的美学观点在音乐作品中的体现^[5]。这种策略将抽象的美学理论转化为可感知、可操作的学习内容，通过技术手段降低理解难度，提升学习兴趣，使学生在沉浸式体验中领悟传统音乐的哲学智慧与审美追求。

3.3 依托 AI 手段强化思政价值渗透的实践策略

价值渗透需要在互动实践中完成。可设计 AI 驱动的主题讨论活动，以《义勇军进行曲》《黄河大合唱》等作品为例，让学生围绕音乐中的民族精神展开讨论，AI 系统实时分析学生发言，提取观点关键词，生成讨论热点图，引导学生深入思考音乐与爱国主义、集体主义的关系。在故事创编环节，学生根据《梁祝》《十面埋伏》等作品的情感基调和元素创作现代故事，AI 提供相似主题的文学作品、历史事件作为参考，推荐适配的意象符号和叙事结构，激发创作灵感。创作完成后，AI 辅助进行作品展示和互评，分析故事中价值观的体现，强化学生对民族文化的认同。此外，可组织虚拟田野调查，利用 AI 整合各地民歌、戏曲的音视频资料，让学生在在线体验不同地域音乐文化，完成调研报告，AI 根据报告质量给出反馈建议。这些实践活动将思政教育融入音乐学习的互动、创作、调研，让学生在主动参与中内化民族精神，树立文化自信，实现审美提升与价值引领的有机统一。

4 结论

本研究聚焦 AI 技术对高校传统音乐“美育+思政”课程

的赋能作用，通过系统梳理传统音乐的类别体系、美学思想与美育功能，构建了“AI 助力—内容整合—思政渗透”协同模式，并提出了多元展示、美学领悟、价值渗透三个层面的实施策略。研究表明，AI 技术能够有效解决传统音乐教学中资源呈现单一、文化挖掘浅表、学生参与不足等问题。图像识别、语音处理、自然语言理解等技术的应用，不仅丰富了教学手段，更重要的是为美育与思政的深度融合提供了新路径。学生在技术支持下，可以更直观地感知音乐形态，更深刻地理解美学思想，更主动地参与文化传承，从而在审美体验中实现价值认同。未来研究可进一步关注 AI 技术在不同音乐类别教学中的差异化应用，探索个性化学习路径的设计，以及教学效果的量化评估方法，为新时代高校美育课程改革提供更多实证支撑。

【参考文献】

- [1]李桑桑,刘建廷,肖牡丹.AIGC 技术赋能高校美育工作的创新及实施路径[J].交叉科学学报,2025(2):67-70.
- [2]王有景.挖掘优秀传统文化,赋能戏曲课程思政建设[J].科学大众(智慧教育),2024(1):0123-0124.
- [3]仇梦欢,高宏博,卜立言.通识教育背景下的高校美育课程赋能路径研究[J].工业设计,2022(2):37-38.
- [4]卜颖辉.“三全育人”视域下美术院校美育赋能课程思政建设研究[J].齐鲁师范学院学报,2023,38(5):44-52.
- [5]史博文.数字技术赋能高校“美育+思政”协同育人体系构建的路径研究[J].新课程教学(电子版),2025(13):125-127.

作者简介：

肖璐（1986.12-），女，汉族，四川巴中人，副教授，硕士研究生，研究方向：中国传统音乐。

基金项目：

课题：主持重庆市高等教育学会 2025-2026 年度高等教育科学研究课题《AI 赋能高校中国传统音乐美育课程思政教学内容优化研究》，项目编号：cqj25191C。