

人工智能对声乐艺术发展影响分析

张磊

河南大学河南戏剧学院

DOI:10.12238/er.v8i9.6411

[摘要] 随着时代的不断发展以及计算机技术水平的不断进步,人工智能已成为社会变革进程当中的关键性动力,在艺术、人文等领域发挥着重要价值和作用。本文以人工智能对声乐艺术发展的促进作用作为切入点,从实际出发分析了人工智能技术应用过程中,给声乐艺术创作所带来的主要挑战,同时基于实现交互补充、提供感知体验、分析偏好动向以及促进多维发展等角度,针对推动人工智能时代声乐艺术健康发展的具体策略进行了阐述与分析,旨在为有关艺术从业者提供针对性的参考依据。

[关键词] 人工智能;声乐艺术;发展影响;促进策略

中图分类号: J604 文献标识码: A

Analysis of the Impact of Artificial Intelligence on the Development of Vocal Art

Lei Zhang

Henan University, Henan Academy of Drama

Abstract: With the continuous development of the times and advancements in computer technology, artificial intelligence has become a key driving force in social transformation, playing an important role in fields such as art and humanities. This article focuses on the promoting role of artificial intelligence in the development of vocal art, analyzing the main challenges brought about by the application of AI technology in vocal art creation. Additionally, it discusses specific strategies to promote the healthy development of vocal art in the context of the AI era, based on aspects such as enhancing interactivity, providing perceptual experiences, analyzing preference trends, and facilitating multidimensional development. The aim is to provide targeted references for relevant practitioners in the art field.

Keywords: Artificial Intelligence; Vocal Art; Development Impact; Promotion Strategies

引言

工信部等四部门于2024年联合印发了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》,指南当中针对人工智能产业的发展现状、总体要求、建设思路与重点方向等相关内容进行了明确,具体阐述了人工智能在跨行业当中的具体应用。因此,声乐艺术从业者应当立足于国家有关部门政策导向与具体要求,明确人工智能对于声乐艺术创作传播所带来的影响,进而推动相关创作传播路径的持续发展与不断创新,更好地实现新时代声乐艺术领域的建设发展目标。

1 人工智能技术对声乐艺术发展的促进作用

1.1 提高作品制作处理水平

在以往声乐艺术作品的创作过程当中,受限于成本、创作理念以及创作技术等客观因素的影响,导致其对于人力资源的依赖性往往较为突出,而以人工智能技术为载体的创作模式,对于传统的声乐作品创作流程以及生产路径,也形成了较为显著的冲击,极大地改变了以往的工作流程与工作方法。通过人工智能工具,声乐创作者能够较为便捷地,针对声源音轨当中各个组成部分的特点与具体表现进行系统化

分析,并结合大规模的样本载体,为声乐艺术创作者提供较为系统全面的混音处理建议,有效减少音轨调节环节所耗费的时间,降低声乐艺术作品的创作门槛,使普通公众也能够较为便捷地借助iZotope等智能化工具,完成声乐艺术作品的创作,呈现出更加积极的声音处理效果^[1]。

与此同时,在人工智能技术的支持下,还能使以往声乐艺术创作过程中的声音设计、效果处理、音频修复、音频优化等关键性环节,得到充分改进与全面创新,提升新时代声乐作品创作过程中,音频内容的系统性与精准度,助力作品制作水平与音频处理水平的全面飞跃。

1.2 实现个性化推荐与传播

除了声乐艺术作品的创作外,个性化推荐与传播同样也是人工智能技术所带来的显著变化。在以往的声乐作品推广传播过程当中,其流程与渠道往往较为繁琐,市场听众难以及时了解自身感兴趣的作品艺术风格,相关作品风格与受众需求之间的适配性往往较差,听众与声乐艺术创作者之间的交互与沟通往往面临一定挑战和影响,制约了声乐作品推荐传播的效果。而在人工智能技术的保障与支持下,传统的

推荐传播模式也发生了一系列变革,通过平台内置的人工智能算法,能够结合听众历史作品喜好进行全方位立体化分析与识别,明确受众对于声乐艺术作品风格的关注点,并基于流媒体平台实现精准推送与分发,最大限度强化声乐艺术作品与听众之间的契合度与匹配度,有效改善声乐作品的推荐传播效果,满足听众的个性化艺术需求。在此基础上,平台内置人工智能算法还能结合用户点击记录、声乐作品跳转路径、收藏与分享行为等具体的操作,针对用户的喜好画像进行创建,同时基于动态原则针对受众偏好进行适时调整,使声乐艺术作品的传播范围更加广泛,传播路径更加清晰,传播对象更加准确,使听众对于声乐艺术作品的理解与感受更加深入全面,有效提升听众对于作品的黏性,促进以往推荐传播模式的全方位变革。

1.3 助力声乐艺术教育模式转型

在新时代声乐艺术的建设发展进程当中,完备健全的艺术教育模式,对提升业界创作水平,强化公众艺术审美素养,具有关键性作用和意义^[2]。借助人工智能技术手段,能够推进声乐艺术教育模式的转型与发展,智能化平台能够针对受教育对象的学习状态、学习进程以及兴趣取向进行综合分析,与全方位识别,使相关声乐教育模式与受众需求之间的联系与衔接更加紧密。人工智能技术能够立足于受教育对象的表现特征与学情特点,为其提供更加完备可行的艺术教育策略与教育方案,突破以往声乐艺术教育过程当中,时间空间要素带来的限制与制约,使传统的声乐艺术教育模式实现全面发展与不断转型,提升受教育对象的认可度与声乐艺术素养。

2 人工智能发展给声乐艺术带来的主要挑战

基于上文可知,人工智能技术的发展使得声乐艺术的创作、传播与教育均发生了一系列变革,而变革当中同样也蕴藏着相应的挑战和冲击,具体表现在以下几方面。

2.1 作品版权问题

作为声乐艺术作品归属的法定标准,在传统的声乐艺术创作进程当中,对于作品版权的归属认定,以及对作品的使用范围,均具备较为完善的依据和标准,但在人工智能技术发展背景下,声乐作品的版权问题逐渐模糊,由于声乐作品的创作主体、创作路径以及创作方法发生了一系列变革,这导致作品版权的归属判定也面临着一系列挑战和难点。在现行声乐艺术作品版权相关法律法规体系当中,关于创作版权的相关内容,大多以人类创作者作为基础对象,对于人工智能相关内容的关注往往较为欠缺,人工智能技术在版权评析实践过程当中,往往被视为声乐艺术作品的辅助创作工具,但这一现状无法有效弥合当前声乐艺术作品所面临的版权争议,如何适应当下声乐作品创作传播过程当中,人工智能技术广泛运用的现状,满足复杂条件下的艺术作品版权归属

判定要求,现已成为有关法律法規需要调整的重要方向^[3]。

2.2 艺术与技术之间的冲突

在以往声乐艺术作品的创作与传播过程当中,受到作品创作进程、创作模式以及创作路径等因素的影响,声乐艺术作品往往被视为创作者认知与艺术感悟的重要结晶,通常具备深刻的文化内涵、精神内涵与情感内涵。然而,在当前声乐艺术作品的创作传播过程当中,AI人工智能技术的广泛参与,导致声乐艺术作品在人文艺术层面与技术层面,呈现出了一定的矛盾与冲突。一些人认为,借助人工智能技术生成的声乐艺术作品,无法有效传递出创作者的思想情感与精神内涵,这导致相关作品并不具备充足的艺术价值。还有一些人认为,人工智能技术下的声乐艺术作品,仅仅能够被视作一种独特的技术成果,而并不能被视作具有相当水平的艺术作品,这导致公众认知与技术发展路径之间产生了一定的矛盾与脱节现象,影响了声乐艺术作品的持续健康发展。

2.3 制约声乐艺术创作创新

声乐艺术作品是创作者创新思维与创造力的重要结晶,但从实践反馈层面看,由于人工智能技术特性的影响,导致相关技术工具的广泛运用,很有可能会导致声乐艺术作品的创新创作受到一定制约,作品当中涉及的旋律、腔调与乐理可能会缺乏原创性与独特性,这将导致声乐艺术的发展陷入困境,对于声乐艺术领域未来建设产生严重冲击。

3 推动人工智能时代声乐艺术健康发展的具体策略

为进一步适应人工智能时代,给声乐艺术作品创作传播所带来的积极意义与挑战,促进新时代声乐艺术的健康持续发展,有关从业者与创作者应当针对性做好以下几方面工作。

3.1 实现人工智能与艺术创作的互相补充

从当前声乐艺术作品的创作实践情况来看,借助数字化、信息化等相关技术手段以及人工智能辅助创作工具,能够较为便捷高效地针对富含细节的声乐艺术作品进行创作,相关作品当中不仅能够具备简单的旋律与节奏,同时还能按照创作者要求涵盖具体的和声、唱腔与特定音效等相关内容,但这对于创作者的技术应用能力以及创作素养也提出了更高的要求。

为了进一步实现新时代人工智能技术背景下,声乐艺术作品创作创新的发展目标,强化当前作品内容的整体水平与质量,有关创作者与从业人员,应当积极推动人工智能技术与艺术创作进程之间的互补,创作者应当立足于作品艺术主题,结合实际,针对人工智能辅助创作工具所涉及的参数指标进行积极调节,使声乐艺术作品的内容更加细节全面,完善人工智能生成的声乐艺术作品结构,深化作品背后所蕴藏的情感要素与精神传递。

创作者应当及时针对个人与听众的反馈，与人工智能创作工具进行高效同步，使相关创作工具能够更加全面系统地理解创作者的意愿与思维，明确了解声乐艺术作品对应的情感态度，使人工智能技术辅助生成的声乐艺术作品，具备更加自然流畅、富含情感的特征，改善当前人工智能背景下，艺术创作与传播过程中所面临的矛盾与冲突，实现人工智能与艺术创作之间的良性互补，为听众提供更加沉浸式体验^[4]。

3.2 为听众提供丰富感知体验

在人工智能工具的支持与推动下，声乐作品创作者能够更加灵活地针对各类音源、声源进行运用，使其能够与作品旋律与音色之间形成积极良好的关联与衔接，这对于创作者的基础性乐理知识也提出了一定要求。在未来的艺术创作与音源处理过程当中，有关创作团队应当进一步加强对人工智能技术工具的关注与重视程度，使其能够在音频音轨处理等技术层面，为艺术作品创作者提供更加全面多维度的支持。创作者应结合人工智能技术工具，针对既有的声乐艺术作品旋律与音色进行综合分析，明确作品背后所蕴藏的情感精神与乐理知识，使创作者能够依托人工智能技术，明确相关作品的市场化程度以及大众接受程度，并模拟分析作品的市场竞争力以及受欢迎指数，帮助创作者提供更具建设性的调整与修改建议，使创作者能够充分感知到作品创作过程中具备的优势与主要短板，强化声乐艺术作品创作调整过程中的效率与针对性，使听众能够获取到较为丰富全面的听觉感知与体验。

与此同时，借助人工智能技术，还能为创作者提供更加广泛全面的创作思路，实现不同风格声乐艺术之间的衔接与融合，实现艺术领域的不断拓展。

3.3 深入分析听众艺术偏好动向

在声乐艺术作品的创作过程当中，如何强化作品内核与受众群体之间的衔接性与互动性，已成为有关创作者所关注的焦点。在以往传统的艺术作品创作过程当中，受制于技术手段以及创作理念的影响，导致创作者难以准确把握听众的爱好动向，相关作品的旋律特征与艺术表现，往往与受众之间出现了一定的脱节现象，制约了作品的市场竞争力与社会影响力。因此在未来人工智能技术工具辅助推动下，创作者能够更加深入地针对听众的艺术偏好与发展动向进行综合分析，明确听众的喜好特点，并为声乐艺术作品的创作路径提供针对性的参考依据，有效强化作品推荐与创作的针对性，助力声乐艺术作品创作影响力与艺术影响力的不断进步。

3.4 促进人工智能技术的多维度发展

为了使人工智能技术在声乐艺术作品创作传播过程中的积极作用得到更加充分地发挥，有关从业人员应当着力采取措施，推进人工智能技术的多维度发展，实现声乐相关人工智能的产学研体系循环建设，一方面凸显人工智能技术的优势，另一方面还能拓展创作者的思维和视角，助力艺术作品创作水平的全方位进步。

相关从业者应当从具体实例出发，针对人工智能技术在声乐作品创作过程当中应用路径进行系统化分析，并结合产学研体系循环，对相关工具的应用规范与应用标准进行明确，使创作者能够更加全面地掌握人工智能技术的基本特点，以及智能化声乐艺术作品的创作要求，解决传统声乐艺术创作传播过程中所面临的一系列问题，提升作品与当下社会新形势之间的契合度，为艺术创作带来更加新颖与宽广的视野。

4 结论

综上所述，进入人工智能时代以来，传统的声乐艺术创作与传播路径也发生了一系列变革，相关创作者与艺术从业者，应当明确人工智能技术给声乐艺术带来的积极变化与消极影响，并能够从实际出发针对性给出相应的解决与优化策略，提升作品与人工智能时代之间的适配性，促进技术与艺术之间的全面交融，为未来声乐艺术的发展提供充分的技术支撑。

[参考文献]

[1]晁永光.人工智能在数字媒体艺术创作中的应用研究[J].大众文艺,2024(24):95-97.

[2]高园.人工智能音乐的独创性认定研究[J].传播与版权,2024(23):98-102.

[3]赛颖.数字时代下音乐创作与传播的新路径研究[J].当代音乐,2024(12):15-17.

[4]詹翊,张捷,毕砚昭.人工智能:艺术生产场域的智性特征、技术转向和信度考量[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2024(6):188-192.

作者简介:

张磊(1982.05-),男,汉族,河南灵宝人,博士,副教授,研究方向为声乐演唱、音乐教育。

基金项目:

本文系河南省社科联2025年度调研课题——《人工智能重塑声乐教育格局的机遇、挑战与展望——基于河南省高校人机协同教学的实践路径研究》课题。