

人工智能视域下流行音乐创作人才培养模式构建

钟昇旺

俄罗斯国立专业艺术学院

DOI:10.32629/mef.v9i8.21671

[摘要] 人工智能技术正在深刻改变流行音乐的创作生态,传统培养模式已难以适应行业需求。本文分析了AI工具对创作流程的重构及其引发的人才能力需求转型,指出现行培养体系在课程设置、目标定位、师资结构等方面存在的滞后性与错位性问题。在此基础上,提出以“双核驱动”课程体系、“三层递进”实践机制和“多元协同”保障体系为核心的培养模式构建路径,旨在培养具备音乐创作能力与AI技术应用能力的复合型人才,为音乐教育改革提供参考。

[关键词] 流行音乐创作; 人才培养模式; AI协同创作; 课程体系重构

中图分类号: J614 文献标识码: A

Construction of Talent Training Mode for Pop Music Creation from the Perspective of Artificial Intelligence

Shengwang Zhong

Russian National Institute of Professional Art Khabarovsk

[Abstract] artificial intelligence technology is profoundly changing the creative ecology of pop music, and the traditional training mode has been difficult to meet the needs of the industry. This paper analyzes the reconstruction of the creative process by AI tools and the transformation of the demand for talents' ability, and points out the lag and dislocation of the current training system in curriculum setting, target positioning and teacher structure. On this basis, this paper puts forward the construction path of training mode with "dual-core-driven" curriculum system, "three-layer progressive" practice mechanism and "multiple coordination" guarantee system as the core, aiming at cultivating compound talents with the ability of music creation and AI technology application, and providing reference for music education reform.

[Key words] pop music creation; Talent training mode; AI collaborative creation; Reconstruction of curriculum system

引言

流行音乐产业正在经历由技术促进的深层变革。从AI作曲软件到智能混音系统,算法已经融入旋律创作、和声编排、音色设计等各个创作环节,创作者的工作方式也从单纯运用乐理知识,转变成人机协同的新模式,这种变化不仅提高了创作效率,还重新塑造了创作人才的能力结构:创作者既要拥有扎实的音乐基础,也得熟悉AI工具的操作逻辑和使用方法,但是,目前国内高校的流行音乐教学,还是以传统乐理和器乐技能为核心,相关技术类课程存在明显缺口,培养目标和市场需求不匹配,现有师资队伍也没法满足跨学科教学的要求。在AI发展的浪潮下,怎样重新构建流行音乐的人才培养方式,已经成为音乐教育必须解决的实际问题。本文从技术带来的影响、当前面临的困境以及培养路径设计三个方面讨论,尝试为流行音乐创作人才的培养给出可行方案。

1 人工智能技术对流行音乐创作的影响与重构

1.1 AI音乐生成工具对创作流程的变革

AI音乐工具的加入,正在重新塑造流行音乐的创作逻辑,这种改变并非只是简单的效率提高,而是创作范式发生了根本性转变,传统创作要依靠作曲家积累灵感、反复打磨,从动机构思到完成编曲,往往需要数周甚至数月时间,创作者得在钢琴前不断试错,在乐谱上反复修改,整个过程存在很多不确定性,而Suno、AIVA、MuseNet这类生成式工具出现后,彻底打破了原有的线性流程。创作者只需要输入风格说明、情绪关键词或者参考音频,AI就能在几分钟内给出完整的旋律框架、和声方案,甚至连带编曲的demo都能直接生成,这种变化带来的不只是时间成本的减少,更关键的是让创作重心从“从零开始创作”转变成“在AI生成结果里筛选、再加工”。音乐制作人开始承担类似电影导演的角色,用提示词引导AI的生成方向,在大量输出内容中

挑选符合自身审美的片段,再通过人工编辑打磨细节、调整情绪转折、添加个性化元素。创作流程从线性的“灵感-构思-达成”变成循环的“输入需求-批量生成-人工筛选-迭代完善”,技术工具也从辅助手段变成了创作主体之一^[1]。这种转变对创作者提出了新要求:创作者不仅要懂音乐,还要会“引导”AI,清楚什么样的输入能得到满意的输出,懂得如何调整参数,避免生成内容同质化、平庸化。创作思路从“我要写什么”转变成“我要AI帮我生成什么,之后我再怎么改造它”,这就要求创作者掌握全新的工作思路和技能组合。

1. 2流行音乐创作人才能力需求的结构性转型

AI技术的普及倒逼创作人才的能力框架发生结构性改变。传统音乐教育重视乐理、和声、配器等基础技能,培养方向是“全能型创作者”,但在人机协同的创作场景下,只掌握理论知识已经没法支撑高效创作,创作者首先要摸透AI工具的使用逻辑,包括参数调整、提示词设计、模型训练这类技术操作,这本身就是典型的跨学科能力;还要拥有更强的审美判断力,因为AI生成的大量内容都需要人工筛选和二次创作,这考验创作者对音乐风格、市场趋势的敏感度和把控能力,还要理解算法的底层逻辑,清楚什么样的输入能得到理想输出,知道怎么调整策略避免生成内容同质化、平庸化。新的能力结构呈现出“音乐性+技术性+市场性”的三维特点,传统的单一专业训练已经没法满足行业需求,复合型、应用型人才成为了新的培养目标。

2 现行流行音乐创作人才培养的困境与矛盾

2. 1课程体系与技术发展的滞后性矛盾

现在高校流行音乐专业的课程设置,依然以传统音乐学科作为基本框架,和声学、曲式分析、钢琴即兴、视唱练耳这类理论课占了大部分学时,教学的内容与方法都沿用了20世纪音乐学院的原有模式。少数院校虽然开设了电子音乐制作或MIDI编程课程,但内容只停留在LogicPro、Cubase这类DAW软件的基础操作阶段,只教会学生录音、使用音源插件、做混音处理,完全没有涉及机器学习、神经网络、算法作曲这类前沿技术,这类课程体系的更新周期一般都长达三到五年;从发现行业需求发生变化,到论证开设新课程的必要性,再到编写教学大纲、培训授课教师、正式开设课程,整套流程推进得十分缓慢,可AI音乐工具的迭代速度是以月为单位计算的,2023年初Suno还只是小众使用的工具,到年底就已经可以生成接近商业水准的完整歌曲,这种技术爆发的速度远远超过了现有教育体系的反应能力。更核心的问题是,现有课程缺少把AI工具整合到创作实践里的教学设计,学生就算自己学会了部分软件操作,也不清楚该如何把它与和声编配、旋律写作这类传统技能结合使用^[2]。比如学生在和声课上学习了离调手法,但不知道如何用prompt引导AI生成包含特定离调效果的片段;在配器课上学习了弦乐织体,却不会用AI快速生成不同配器方案进行对比试听。理论学习与实际应用之间存在明显断层,知识无法转化为真实的创作能力。

2. 2培养目标与行业需求的错位性矛盾

高校培养的流行音乐人才与市场需求之间存在明显的供需错位。音乐院校的培养目标多聚焦于“具备扎实乐理功底与演唱演奏能力的艺术人才”,评价标准以作品的艺术性、技巧的完整性为主,这种定位更接近传统音乐创作者的角色。然而当前音乐产业的岗位需求已发生变化,唱片公司、音乐平台、短视频内容方更青睐能够快速输出商业化作品的“AI协同型创作者”,他们不必精通所有乐器演奏,但必须会用AI工具高效生成素材、懂得数据分析与市场趋势、能根据平台算法优化作品传播策略。这种错位导致毕业生就业时面临能力短板,会写复杂的爵士和声却不会操作Suno,能弹奏高难度钢琴曲却不懂如何用AI生成适配短视频的15秒音乐片段。行业需要的是“会用技术解决创作问题的人”,而学校培养的仍是“会用理论完成作品的人”,目标定位的偏差使人才培养陷入低效循环。

2. 3师资结构与跨学科教学的适配性困境

流行音乐创作的AI化转型对师资队伍提出了跨学科要求,但现有教师结构难以支撑这种需求。多数音乐专业教师来自传统音乐学院,知识背景集中在作曲理论、音乐史、表演技法等领域,对机器学习、编程语言、算法逻辑等技术内容缺乏系统了解,即便有意开设相关课程也力不从心。部分院校尝试引入计算机专业教师协同授课,但音乐与技术的跨学科协作往往流于形式;技术教师不懂音乐创作的实际需求,音乐教师看不懂代码与算法原理,双方难以形成真正的教学合力。更严峻的问题在于,高校缺乏吸引复合型师资的机制,既懂音乐创作又精通AI技术的人才在市场上薪酬远高于高校待遇,导致这类师资极度稀缺。师资结构的滞后直接制约了课程改革的深度,使得AI音乐教育停留在理念倡导层面,难以落实到具体教学实践中^[3]。

3 AI视域下流行音乐创作人才培养模式的构建路径

3. 1“双核驱动”课程体系重构

构建AI时代的流行音乐人才培养模式,首先需要打破传统单一学科的课程框架,建立以音乐创作能力与AI技术应用能力为双核心的课程体系。音乐创作核心模块应保留和声、编曲、音乐制作等基础课程,但需压缩纯理论课时,增加实战案例教学,确保学生具备扎实的音乐功底;AI技术核心模块则要引入机器学习基础、AI音乐工具操作、prompt工程设计、数据集训练等新型课程,让学生理解算法逻辑并能熟练使用主流生成工具^[4]。两个核心不能割裂教学,关键在于融合环节的设计;通过“AI辅助创作工作坊”等项目制课程,让学生在真实创作任务中同步运用音乐理论与技术工具,比如用AI生成旋律框架后进行人工和声改写,或针对特定风格训练模型并输出商业demo。这种双核驱动的体系既保证了音乐专业性,又补足了技术应用能力,使人才培养从“单一技能型”转向“复合应用型”。

3. 2“三层递进”实践教学机制设计

课程体系的落地需要配套分层递进的实践教学机制。基础层面,应设置“AI工具认知与模仿性创作”训练,让学生熟悉Suno、AIVA、MuseNet等工具的操作逻辑,通过模仿经典作品风格完成生成任务,培养对AI输出结果的基本判断力。进阶阶段,

可以组织“AI协同原创作品创作”项目,要求学生结合个人人工创意与AI生成素材,完成带有个人风格的原创作品,并且在多次修改迭代中优化提示词策略与后期编辑效果,这个阶段重点训练学生的审美筛选能力与人机协同效率。高阶阶段,则可以对接真实商业项目,和音乐平台、短视频公司、游戏厂商展开合作,让学生承接广告配乐、游戏音效、短视频BGM这类实际需求,在市场反馈中验证作品的商业价值与技术应用水平,三层培养机制从建立认知到落地应用,再对接市场化需求,逐步提高实践难度与综合能力要求,保证学生毕业时不单单会使用AI工具,还能独立完成符合行业标准的创作任务。

3.3 “多元协同”保障体系建设

这套培养方式要顺利运转,离不开多元协同的保障体系提供支撑。校企合作是核心切入点,应当引入网易云音乐、腾讯音乐、字节跳动这类企业资源,共同建设实训基地或者联合开发课程,让企业导师参与到教学中,同时提供真实项目,让学生在校期间就能接触到行业前沿技术与实际工作流程,平台建设方面,需要投入资金打造AI音乐创作实验室,配齐高性能计算设备与主流AI工具的使用账号,同时搭建云端协作平台,支持学生远程访问算力资源与素材库。评价体系改革同样重要,应当打破单一的作品评分模式,建立“创作能力+技术应用+市场反馈”的多维度评价标准,把作品在平台的播放量、用户评价、商业转化率等内容都纳入考核指标^[8]。师资培养则要从两方面与此同时推进,一方面组织现有音乐教师参加AI技术培训,提高他们的工具使用能力与跨学科教学水平;通过柔性引进、项目合作等方式,吸引音乐科技企业的技术人才来担任兼职教师,构建多元协同体系,能够有效缩小学校与产业、理论与实践、传统与技术之间的差距,为培养方式的持续运行提供资源与机制保障。

4 结论

人工智能技术正在重构流行音乐创作的底层逻辑,人才培

养方式必须主动适配这一变化。本文分析AI对创作流程和能力要求的影响,点明当前培养体系在课程设置、培养目标、师资队伍等方面存在的结构性问题,还给出了以双核课程、三层实践、多元保障为框架的建设路径,这一模式的核心是打破音乐和技术之间的学科壁垒,把AI工具从边缘辅助转成教学主线,培养既懂音乐又会使用技术的复合型人才。不过,这一模式落地仍然面临师资不足、资源投入不足、评价标准不完善等现实问题,需要高校、企业、行业协会一起协同推进。今后的研究可以进一步探索不同类型院校的差异化培养方案,以及AI伦理、版权归属这些新问题在教学中的处理方式。技术更新不会停下,音乐教育只有保持开放的态度和改革的韧性,才能在变革中培养出真正适配时代的创作人才。

[参考文献]

- [1]张尧,刘莜阳.人工智能赋能下流行音乐创作模式演进研究[J].文学艺术周刊,2026(3):77-79.
- [2]朱珞环.数字时代流行音乐创作与传播的创新路径分析[J].黄河之声,2025(2):168-171.
- [3]秦越,冯博,高见.AI自动作曲系统在流行音乐编创中的应用——以“网易天音”为例[J].花溪,2022(34):0146-0148.
- [4]欧丽莎.人工智能技术在流行演唱教学中的应用[J].艺术大观,2025(25):152-154.
- [5]周玉雪.人工智能技术在流行音乐创作中的应用研究[J].大观(论坛),2024(12):27-29.

作者简介:

钟昇旺(1993--),男,汉族,黑龙江省大庆市人,中共党员,哈尔滨侨联成员,黑龙江省流行音乐协会会员,俄罗斯音乐家协会会员。现所任职单位:俄罗斯国立专业艺术学院,博士研究生,研究方向:音乐表演;流行音乐研究。