

AI 赋能高职院校学前教育专业钢琴课程——教学成果展示创新探索

黄子瑜

(广东艺术职业学院 广东省广州市 510000)

摘要: 本文主要探讨了 AI 智能与高职院校学前教育专业钢琴课程相结合的成果,重点聚焦于钢琴音乐绘本节目创编实践。通过分析这一创新结合的背景、意义、实践过程、成果展示以及面临的挑战与对策,阐述了其对提升学生综合素养和创新能力的重要作用,并对未来发展进行了展望,旨在为学前教育专业的教学改革提供有益的参考。

关键词: AI 智能; 高职院校; 学前教育专业; 钢琴课程; 节目创编

一、引言

在当今数字化时代,国家重视教师数字素养的提升,相关政策推动着教育领域积极适应新技术变革。对于学前教育专业而言,其课程设置应契合岗位需求,培养实用型人才。钢琴课程亦需凸显专业特色,而 AI 智能的融入为此带来了新契机。钢琴音乐绘本节目创编实践探索成为了这一结合的突出成果,为培养适应新时代需求的学前教育专业人才开辟了新的途径。

二、AI 智能与钢琴课程结合的背景与意义

(一) 背景

在数字化时代,高职院校学前教育专业钢琴课程迎来新契机,AI 智能技术的应用崭露头角。尽管当前 AI 技术在某些复杂的教学辅助功能上还存在一定局限性,但其在创作和绘画等方面的应用已展现出独特的价值。

随着学前教育发展,对教学方法与成果展示的创新性要求渐高。传统钢琴课程成果展示方式单一,难以体现学生综合能力与创意。而 AI 技术,像音乐创作软件和绘画工具,为课程成果多元化展示提供了新可能。

(二) 意义

(1) 创新成果展示形式

AI 技术使我们能够突破传统,以更加生动、丰富的形式呈现钢琴课程成果。通过运用 AI 创作的儿童绘本内容和绘制的适配图画,为钢琴演奏增添了视觉维度,打造出更具吸引力和感染力的作品,给观众带来全新的视听体验。

(2) 激发学生创造力

在利用 AI 技术进行创作和绘画的过程中,学生不再局限于传统的表现方式,能够充分发挥自己的想象力和创造力。他们可以将音乐的情感和故事通过独特的绘本和图画展现出来,这对于培养学生的创新思维和艺术表达能力具有重要意义。

(3) 提升课程综合性

将 AI 技术融入钢琴课程成果展示,使音乐、绘画、文学等多种元素相互融合。这种跨领域的整合有助于提升课程的综合性,让学生在不同艺术形式的交织中,更深入地理解和传达音乐的内涵。

(4) 增强就业竞争力

掌握 AI 技术在钢琴课程中的应用,使学生具备了独特的技能 and 创新能力。在就业市场上,这无疑增加了他们的竞争优势,能够更好地适应未来学前教育工作中对多元化教学手段的需求。

(5) 推动教学改革

这种创新性的结合为钢琴课程的教学改革提供了新的思路 and 方向。它鼓励教师和学生积极探索新技术在教育中的应用,不断优化教学方法和评价体系,促进教学质量的整体提升。

综上所述,尽管 AI 技术在教学辅助方面尚有待完善,但在创新课程成果展示方面已经展现出巨大的潜力和价值,为高职院校学前教育专业钢琴课程的发展注入了新的活力。

三、《音乐星球奇遇记》创编实践过程

(一) 前期准备

(1) 课程调整

为了将钢琴课程的教学内容更好地成果化,我们在课程设置上进行了精心的调整。一方面,增加了针对不同风格乐曲的分析与演奏技巧训练,让学生能够更深入地理解和诠释各类音乐作品。另一方面,引入了舞台表演和节目策划的相关知识,教导学生如何将钢琴演奏与舞蹈形式融合,以呈现出更具吸引力的舞台效果。此外,还加强了对学生音乐表现力和情感传达的培养,通过情感体验、情境创设等方式,让学生能够在演奏中更生动地展现音乐的内涵。

(2) 学生分组

考虑到每个同学在钢琴演奏、创意构思、绘画设计等方面的特长和兴趣存在差异,我们将 12 位同学进行了合理分组。首先,通过初步的问卷调查和技能展示,了解每位同学在钢琴演奏水平、音乐理解、绘画基础以及创意策划等方面的优势。然后,根据这些评估结果,将同学们分为三个小组。第一组侧重于钢琴演奏技巧,成员具备较高的独奏和合奏能力,负责节目中的主要钢琴演奏部分;第二组同学在创意构思和情节设计方面较为突出,他们承担起整个故事的架构和情节的细化工作,并承担绘本的优化工作与朗诵部分的角色;第三组同学则拥有较好的绘画基础和多媒体制作能力,主要负责绘本的绘制以及后期的多媒体整合。这样的分组方式确保了每个小组都能在节目创编中发挥其独特的优势,实现了团队成员之间的优势互补,为节目成功创编奠定了坚实的基础。

(3) 素材收集

在素材收集阶段,我们充分借助了 AI 智能搜索的强大功能。利用相关的关键词,如“儿童奇幻冒险故事”“适合幼儿的音乐元素”“精美绘本示例”等,在互联网上广泛搜索各类相关素材。AI 智能搜索不仅为我们快速筛选出了大量的文字故事、音乐片段和绘本图像,还提供了一些意想不到的创意灵感。例如,通过搜索,我们发现了一些不太常见但却非常适合幼儿的音乐节奏和旋律模式,以及一些独特的绘本构图和色彩搭配方式。此外,AI 智能还能根据我们的搜索历史和偏好,进行个性化的推荐,进一步拓宽了我们的素材收集范围。这些丰富多样的素材为后续的创意构思和具体创作提供了坚实的基础和无尽的灵感源泉。

(二) 创意构思

(1) 确定主题

在确定主题的过程中,我们经过多次头脑风暴和讨论,最终共同选定了《音乐星球奇遇记》这一充满奇幻色彩和童趣的主题。我们希望通过这个主题,为孩子们创造一个充满奇幻冒险和音乐魔法的世界,让他们在欣赏节目的同时,也能感受到音乐的无限魅力。

为了使主题更加贴合幼儿的特点,我们深入研究了幼儿的心理和认知发展阶段。了解到幼儿通常对新奇、有趣、色彩鲜艳的事物充满好奇和喜爱,我们在主题设计中融入了大量生动活泼的元素。比如,设计了可爱的仙女形象,构建了一个充满

神秘色彩的音乐星球，上面有各种神奇的音乐植物和会演奏的石头。

(2) 情节规划

我们设计了以下的故事情节：《音乐星球奇遇记》讲述了小男孩乐乐的奇妙音乐之旅。乐乐充满好奇心和冒险精神，对音乐兴趣浓厚。他在森林中发现神秘通道，跟随五彩光芒和音符来到音符小镇。在那里，他遇到擅长演奏《小星星》的活泼可爱的音乐小精灵们，听到精灵长者弹奏的《天空之城》，看到仙子演奏《千与千寻》，被美妙音乐吸引决定学习。在音乐小精灵的教导下，他通过学习《大鱼》，领悟到音乐中的寓言，找到心中节奏、旋律和梦想。完成考验后，乐乐在音乐小精灵们的帮助下，带着音乐知识和珍贵友谊，循着线索回到现实。回家后，他向家人朋友分享经历，激励大家追求音乐梦想。故事结尾，画面渐暗，乐乐回忆旅程，心怀热爱与憧憬进入甜美的梦，而他的音乐之旅才刚开始。

(3) 音乐选取

借助 AI 智能的音乐分析和推荐功能，再针对学前教育专业学生钢琴演奏水平，我们筛选出了适合节目配乐的乐曲，如《遇见》、《千与千寻》、《天空之城》、《小星星》、《大鱼海棠》等。这些曲目不仅旋律优美，而且在情感表达和氛围营造方面都与我们的故事情节高度契合。例如，在主人公勇敢面对挑战的情节中，我们选用了激昂有力的《千与千寻》插曲，以增强紧张和刺激的氛围；而在温馨的友谊场景中，则播放轻柔舒缓的《小星星》，营造出温暖和甜蜜的感觉。

除了选用现有的经典曲目，我们还根据故事情节的需要进行了适当的音乐创作。利用音乐创作软件，结合故事中的特定场景和情感，创作出一些独特的音乐片段。比如，为音乐星球上神秘的森林场景创作了一段充满奇幻氛围的背景音乐，用特殊的音效和音符组合来营造出神秘而又迷人的氛围。

(三) 编排制作

(1) 绘本创作

利用 AI 绘画软件，我们开启了绘本创作的奇妙之旅。首先，根据故事情节的发展，将其分解为一个个关键的画面场景。然后，利用 AI 绘画软件的强大功能，输入相关的描述和关键词，让软件生成初步的草图。在此基础上，我们的绘画小组成员发挥自己的创意和绘画技巧，对草图进行进一步的细化、上色和修饰。他们注重色彩的搭配，运用明亮、活泼的色调来展现音乐星球的奇幻与美好；注重角色形象的设计，赋予每个角色独特的外貌和个性特征；注重画面的构图和布局，使每一页绘本都具有视觉吸引力和故事性。通过不断地修改和完善，最终创作出了一系列精美绝伦、与故事情节完美适配的绘本图画。

(2) 钢琴排练

在钢琴排练环节，我们根据节目需要，精心安排了四手联弹、合奏等多种形式的演奏。对于四手联弹和合奏部分，注重团队成员之间的默契配合。通过大量的磨合练习，让同学们在节奏、速度、力度等方面达到高度的统一。在排练过程中，同学们不仅要关注自己的演奏部分，还要倾听队友的演奏，相互呼应，共同营造出和谐、美妙的音乐氛围。

为了确保演奏的完美呈现，我们制定了详细的排练计划。每天安排固定的时间进行集中排练，同时要求同学们在课余时间自行练习。在排练过程中，邀请专业的钢琴教师进行指导，及时指出存在的问题并提出改进建议。

(3) 整合调试

将绘本、钢琴演奏和舞蹈等元素进行整合是一个复杂而又关键的过程。首先，根据故事情节的发展和音乐的节奏，确定绘本的翻页时机、钢琴演奏的起止点以及舞蹈动作的配合节点。然后，通过多次的排练和调试，不断优化这些元素之间的衔接和配合。

在整合过程中，我们注重整体的协调性和流畅性。确保绘本的画面能够与音乐的情感表达相呼应，舞蹈动作能够增强故

事的表现力。同时，关注细节的处理，比如灯光效果的配合、演员的出场和退场方式等，力求使整个节目呈现出完美的艺术效果。

四、成果展示与分析

(一) 展示形式

在毕业晚会上，我们的钢琴音乐绘本节目《音乐星球奇遇记》得以精彩呈现。晚会现场，精心布置的舞台、绚丽多彩的灯光以及高质量的音响设备，为节目营造了如梦如幻的氛围。演员们身着精灵的服装，在舞台上生动地演绎着故事中的每一个情节。随着音乐的响起，钢琴演奏者们的手指在琴键上翩翩起舞，优美的旋律回荡在整个会场。绘本画面通过大屏幕同步展示，与钢琴演奏和演员的表演完美配合，为观众带来了一场视觉与听觉的盛宴。

(二) 成果分析

《音乐星球奇遇记》亮点十足，收获多方积极反响。节目形式内容新颖，将钢琴演奏、绘本故事、舞蹈表演等巧妙融合，带来多维度艺术体验。如乐乐与小精灵相遇场景，钢琴、舞蹈、绘本画面配合，让观众仿佛置身音乐星球。

它教育价值显著，契合学前教育目标。借乐乐冒险传递勇敢追梦、珍惜友谊等价值观，融入音乐知识与寓言故事，启发幼儿思考，培养其对音乐的兴趣与热爱。

团队协作默契，创编表演中各小组分工明确又相互支持。钢琴、创意、绘画等小组发挥专业优势，整合调试时迅速协同解决问题。

技术应用方面，同学们熟练运用 AI 搜索素材、多媒体软件整合元素，将创意转化为作品，提升实践能力。

节目演出后获观众、领导和用人单位高度赞扬，充分展现同学们的创新、团队协作和技术应用能力，提升了就业竞争力，为其带来更多发展机会。

六、结语

通过《音乐星球奇遇记》的创编实践，我们深切体会到 AI 智能与钢琴课程结合的显著成果，尽管过程充满挑战，但这种创新模式为学前教育注入了强大活力与发展潜力。

未来，随着技术进步和教育理念更新，AI 智能与钢琴课程的融合将更紧密完善。技术上，有望提供更精准个性化的教学辅助，如生成专属练习曲目和教学方案；教育改革将推动课程与教学法创新，让钢琴课程更重学生综合素养与创新能力培养。这一融合将在培养优秀学前教育人才上发挥更大作用，使学生能为幼儿带来多彩、创意且具吸引力的音乐教育活动，激发幼儿对音乐的热爱与创造力。

此次创编不仅是钢琴音乐与绘本融合的创新尝试，也是学前教育专业道路上的深刻探索。面对设备、时间、知识、团队协作等难题，我们凭借对艺术和教育的热爱执着，未退缩，努力寻解决之道，每一次困难都成进步阶梯，每一次突破都让梦想更近。项目成功离不开团队齐心、学校支持及老师指导，为未来积累宝贵经验，让我们坚信勇于创新挑战，能在学前教育领域开拓新天地。期待未来有更多机会，推动深度融合，为学前教育贡献精彩成果，用音乐和故事为孩子成长添彩增乐。

参考文献：

- [1]李伟.音乐人工智能在音乐教育领域中的应用及研究[J].星海音乐学院学报,2019(03):145-150.
- [2]靳琪慧.人工智能技术应用于音乐教育的可能性与发展趋势研究[J].湖北函授大学学报,2018(11):142-143.
- [3]王晓明,张丽.人工智能在钢琴教学中的应用[J].音乐教育研究,2020,12(4):65-68.

作者简介:黄子瑜(1977年8月)性别:女,民族:汉,籍贯:广东,单位:广东艺术职业学院,职称:讲师,学历:硕士研究生,研究方向:音乐教育、钢琴表演、学前教育

基金课题:2024年广东艺术职业学院产教融合实训基地项目立项课题《学前教育产教融合基地》(编号:2024-SJJD-002)