

Research on the Strategies of AI Empowering Cultural Understanding Core Competencies

Bihe Xiong

Capital Normal University, Beijing, 100048, China

Abstract

Cultural understanding is a crucial component of core competencies in music education. It guides aesthetic perception, artistic expression, and creative practice with correct values, playing a vital role in music learning. However, there are still some issues and limitations in cultivating cultural understanding core competencies. With the advent of the intelligent era, the topic of 'AI + Education' has sparked extensive discussions, and the application of AI technology in education has gained significant attention. Therefore, this paper aims to explore effective strategies for using AI technology in music teaching to enhance the cultivation of cultural understanding core competencies.

Keywords

Cultural understanding; Core competencies; AI technology

AI 赋能文化理解核心素养培育的策略研究

熊碧荷

首都师范大学, 中国·北京 100048

摘要

文化理解是音乐学科核心素养的重要组成部分,它以正确的价值观引领审美感知、艺术表现和创意实践,在音乐学习中具有重要作用。然而,在文化理解核心素养的培育过程中仍存有一些问题和局限。随着智能时代的到来,“AI+教育”的相关话题引起广泛讨论,AI技术赋能教育教学也引起广泛关注。因此,本文旨在尝试将AI技术应用于音乐教学中,以探究AI赋能文化理解核心素养培育的有效策略。

关键词

文化理解; 核心素养; AI技术

1 引言

2025年初,随着DeepSeek的广泛应用,人工智能(AI)成为社会关注的焦点,“AI+”相关话题继续引发学术界和公众的广泛讨论。从信息化时代到数字化时代,再到如今的智能化时代,人工智能技术已深刻融入社会生活的各个领域,并展现出强大的赋能潜力。在这一背景下,“AI+教育”作为人工智能应用的重要方向之一,正逐渐成为教育改革的热点议题。当前,全国多地中小学都在积极探索人工智能技术在教育领域的应用,旨在通过技术创新推动教学模式的变革,为教师教学和学生学习开辟新的路径。

在音乐教育领域,人工智能技术的引入也能为传统教学模式注入新的活力。自《普通高中音乐课程标准(2017年版)》颁布以来,音乐教育正式进入学科核心素养时代,其教学目标聚焦于学生核心素养的全面培育。文化理解是音乐学科核

心素养的重要组成部分,它是一种对特定文化情境中艺术作品人文内涵的感悟、领会、阐释能力,它有助于学生在艺术活动中形成正确的历史观、民族观、国家观、文化观,尊重文化多样性,增强文化自信。^[1]本文拟结合人工智能(AI)技术在音乐教育中的应用,探究其在学生文化理解核心素养培育中的可行性与作用,分析其是否能够有效应用于文化理解核心素养的培育中,并进一步探索可行的应用策略。

2 文化理解核心素养的内涵与重要性

核心素养是课程育人价值的集中体现,指学生通过课程学习逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力。^[2]音乐学科核心素养最早在《普通高中音乐课程标准(2017年版)》中被明确提出,包括“审美感知、艺术表现、文化理解”三个方面;此后,《义务教育艺术课程标准(2022年版)》进一步丰富了核心素养的内涵,将其扩展为“审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解”四个方面。2016年发布的中国学生发展核心素养框架将核心素养分为文化基础、自主发展、社会参与三个

【作者简介】熊碧荷(2000-),女,中国广东茂名,在读硕士,从事音乐教育研究。

方面,具体包括人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养。其中,音乐学科中的文化理解核心素养对应中国学生发展核心素养中“文化基础”领域的“人文底蕴”,同时也涵盖了“社会参与”领域的“国家认同”和“国际理解”。由此可见,在音乐教育中培养和发展学生的文化理解核心素养具有重要意义。为了更好地实现这一目标,首先需要厘清文化理解核心素养的内涵,并深入探讨其在音乐教育中的重要性。^[1]

2.1 文化理解核心素养的内涵

《普通高中音乐课程标准(2017年版)》指出文化理解“是指通过音乐感知和艺术表现等途径,理解不同文化语境中音乐艺术的人文内涵”;《义务教育艺术课程标准(2022年版)》指出文化理解是“对特定文化情境中艺术作品人文内涵的感悟、领会、阐释能力”。两版课标虽表述不同,但都强调文化理解核心素养应聚焦艺术作品的人文内涵,体现了音乐课程的人文属性。从“理解”到“阐释”的转变,反映出对学生能力要求的提升:不仅注重知识输入,更强调批判思维与创造性表达。文化理解素养的培养主要体现在两个方面。一是以审美理解为起点。学生需通过感知、情感与想象等心理因素的协同作用,逐步认知艺术作品的文化背景、象征意义等内容,实现从感性认知到理性领悟的转化,从而深入体会作品所承载的文化价值。二是在此基础上拓展文化理解的深度与广度。一方面深化对本民族文化的认同,增强文化自信;另一方面拓宽国际视野,尊重文化多样性,并提升跨文化沟通与实践能力,实现从文化认知到文化践行的完整过程。文化理解是学生应具备的基础性素养,它以正确的价值观引领审美感知、艺术表现和创意实践,是“一个由感性体验上升至理性思辨的过程”。

2.2 文化理解核心素养在音乐教育中的重要性

艺术新课标指出:“文化理解的培育,有助于学生在艺术活动中形成正确的历史观、民族观、国家观、文化观,尊重文化多样性,增强文化自信。”^[2]这表明,文化理解核心素养的培育对学生的价值观塑造至关重要,并能在音乐课堂中有效提升学生的学习体验与效果。

文化理解有助于增强学生的文化自信和多元平等的价值观。文化自信是一个民族、一个国家对自身文化价值和发展潜力的高度认同。习近平总书记指出:“文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信。”在音乐教学中,学生通过学习我国传统音乐,能深入了解其历史与魅力,从而增强民族自豪感。同时,接触其他国家的音乐文化可拓宽视野,使学生以平等和尊重的态度看待文化差异,认识到每种文化都有其独特价值。文化理解核心素养的培育,能让学生在坚定我国文化自信的同时以平等的态度尊重多元文化,树立正确的价值观念,为学生的音乐学习提供正确价值导向。^[2]

文化理解也有助于深化学生对音乐作品的理解。音乐不仅是情感表达的载体,更深刻反映了特定社会文化、民族传统和历史背景。教师通过聆听、演唱、演奏等多种实践活

动,引导学生在审美体验中进行文化思考。这种体验的深度取决于学生的文化理解水平,使其超越音响感知,从旋律、节奏等音乐形式中解析背后的文化内涵,实现对作品的深层解读。

文化理解的培养对促进学生综合素质发展也具有重要意义。文化具有多样性和跨学科性,音乐教学不应局限于本专业内容,而应融合多领域知识,引导学生从多角度理解音乐文化。这种教学方式不仅提升学习兴趣,也使学生在音乐中获得更丰富的社会与人文体验,推动全面发展。

3 在培育文化理解核心素养中存在的问题

自音乐学科核心素养提出以来,教师们通过不断实践与改进,在教学中取得了初步成效。文化理解作为核心素养之一,以正确的价值观引导其他素养的培养。然而,在实际教学过程中,在文化理解核心素养的培育过程中仍存有一些问题。

首先,学生对作品的理解常停留在表面层次,仅知其然而不知其所以然。在教学过程中,教师倾向于分析作品结构、旋律和技术细节,讲解内涵时直接给出结论,缺乏引导学生深入思考的教学环节。对于作品内涵的单一“标准答案”限制了学生的探索空间,导致学生无法深入探究作品背后的意义。这种机械僵化的学习方式,不利于批判性思维能力和文化敏感度的发展,难以形成全面的文化视野和深刻的文化认同感。

其次,学生缺乏必要的文化环境进行沉浸式体验。多数音乐教学局限于教室,这限制了学生全面投入所学文化的氛围。由于音乐作品不仅表达了创作者的情感,还反映了特定的社会背景,如果学生不能亲身体验这些背景,便难以深刻理解和感受其中的文化内涵。为了真正理解音乐作品的深层意义,学生需要参与到作品所在的文化环境中去,只有这样,才能更深入地领悟作品,并提升文化理解核心素养。^[3]

最后,教学过程缺少有效的文化实践和交流环节。学习不仅需要知识的输入,还需要输出的机会来巩固和发展。虽然课堂上设置了讨论和互动环节,但这些活动的有效性不高。一方面,课前准备不足,未能有效引导学生结合现实生活情境自主学习;另一方面,课后缺乏深度交流和创作时间,使得学生难以在更高层次上巩固扩展课堂知识,从而影响深度思考能力和创新素质的发展。

4 AI 赋能文化理解核心素养培育的策略

音乐学科文化理解核心素养的培育主要在课堂中进行,但目前课堂的场地、工具、资源等对教学的开展存有局限。因此,笔者思考是否能借助 AI 技术给予课堂教学更多的可能性,为教师提供更大的教学发挥空间,也能为学生提供更广阔的学习空间。笔者依据 AI 技术的特点与功能,分析其在音乐教学中的可能性并探讨 AI 技术赋能文化理解核心素养培育的策略。^[4]

4.1 创设沉浸式文化体验情境

音乐作品不是独立的个体，它具有特定的历史背景和文化语境。在音乐学习过程中，不应仅仅停留在对音乐作品本体的分析，应将其置于相应的历史背景和文化语境中进行学习。借助 AI 技术，教师可以创设丰富有趣的文化情境，并通过 VR 技术增强实际情境的体验感，最大程度地还原当时的特定背景，使学生能够在沉浸式的环境中学习音乐作品，获得身临其境般的体验。例如，在学习民歌时，可以通过 VR 技术让学生进入这首民歌的起源地，与当地居民共同歌唱；在学习外国作品时，可以让学生置身于该作品所属的国家及其文化环境中，在这种沉浸式体验下学习该作品。利用 AI 技术创设的文化情境，可以让学生仿佛置身于音乐作品诞生的背景中，从而更深刻地理解作品的意义与内涵。此外，借助 AI 技术可以实现跨时空对话，让音乐作品的创作者与学生进行互动交流。在跨时空对话的过程中将问题链交由创作者提出，让学生在创作者的互动中带着问题逐步思考，增强学习体验感。在这样的学习环境中，学生不仅能够与音乐作品建立更为紧密的联系，还能结合自身的经验与理解，形成独特的文化认知，从而有效促进文化理解核心素养的发展。^[5]

4.2 基于 AI 技术进行多模态交互

交互是一个广泛的概念，涵盖了人与人、人与机器以及机器与机器之间的互动。“交互”可以被视为“信息传递与反馈”的结合。多模态交互是一种融合了多种感官模态的交互方式，旨在通过结合视觉、听觉、触觉等多种信息输入与输出形式，提供更丰富和高效的交互体验。在上文分析中提到，在文化理解核心素养的培育过程中存在着缺乏文化实践和文化交流的“输出”环节的问题，学生在课堂的学习过程中大多数时间都是被动地接受“输入”，仅仅运用了听觉参与学习。基于 AI 技术，可以让学生在过程中调动多种感官，通过语音、手势、眼神等多种方式与系统进行互动。例如，与作品创作者进行交流时，不仅限于语言沟通，还可以与其进行动作的互动，如共同演奏音乐作品；在这一过程中传感器能敏锐地捕捉学生的动作和情绪，实时对学生的情况进行过程性评价，从而为学生提供更加个性化的服务。通过多模态交互教学，能够满足不同学生的学习需求，增强学习兴趣，提高学习效果。这种教学方式使学生在课堂中不再是被动的知识接受者，而能够在交互中更多地展示自我，表达自己的想法。^[6]

4.3 构建个性化文化数字资源库

借助 AI 技术为学生构建自己独有的个性化文化数字资

源库。AI 技术可以帮助教师收集学生在音乐学习过程中所有的动态过程和数据，这些数据主要来源于学生与 AI 技术进行对话、交流的过程。通过分析这些数据，教师能够了解学生的学习特点，识别出学生的兴趣点以及知识薄弱环节。基于这些信息，AI 技术能够为学生“量身定制”个性化的文化数字资源库。个性化文化数字资源库可以根据学生的学习特点为其推荐更多相关文化资源，从而拓展学生所学内容的知识边界。同时，针对学生的知识薄弱点，系统可以个性化地推荐专门的文化知识补充，帮助学生更好地理解和掌握所学内容，更有效地达到学习目标。这一资源库支持学生的个性化学习策略，在“取长补短”中更好地培育和发展学生的文化理解核心素养。这种资源库不仅可以根据学生的兴趣提供多样化的学习材料，还可以智能分析学生的反馈和表现，动态调整推荐内容，确保学习的有效性和针对性。通过 AI 技术定制的资源库，每个学生都可以获得专属于自己的文化数字资源库，这不仅能够丰富学生感兴趣的内容，也能帮助他们弥补知识上的不足，为学生提供更加个性化的学习体验。^[7]

5 结语

文化理解是音乐学科核心素养的重要组成部分，是理解、分析音乐作品所需要具备的重要素养，在音乐学习过程中有着不可替代的作用。随着智能时代的来临，教师在教学中可以积极应用 AI 技术解决传统教学中存在的问题，创新教学环节、方法及内容，进一步提升教学效率，以更高效的教学策略培育学生的文化理解核心素养。

参考文献

- [1] 课程教材研究所. 义务教育艺术课程标准(2022年版)解读[M]. 北京:北京师范大学出版社, 2022:60.
- [2] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准(2022年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社, 2022:5.
- [3] 课程教材研究所. 义务教育艺术课程标准(2022年版)解读[M]. 北京:北京师范大学出版社, 2022:60.
- [4] 中华人民共和国教育部. 普通高中音乐课程标准[S]. 人民教育出版社, 2017.
- [5] 张业茂, 肖韵楠, 许锋华. 文化理解: 核心素养视域下音乐教育的应然诉求(上)[J]. 中国音乐教育, 2022(04):5-9.
- [6] 张业茂, 肖韵楠, 许锋华. 文化理解: 核心素养视域下音乐教育的应然诉求(下)[J]. 中国音乐教育, 2022(05):10-14.
- [7] 彭兰兰. 音乐学科核心素养“文化理解”的理论与教学探索[J]. 中国音乐教育, 2020(06):24-30.