

人机共创时代,听音乐的方式变了

本报记者 张 婧

从戏曲名角的绝响重现到交响乐的宏大叙事,再到音乐产业链的调整重塑……当前,AI(人工智能)正以惊人的速度渗透进艺术生产的“毛细血管”。在这场技术与人文的交响中,人们看到的不仅是效率的提升,更是艺术边界的拓展与生命力的延续。当算法能够谱写乐章,当模型能够复刻神韵,在这场变革中,人类创作者的位置在哪里?人们又该如何定义艺术的核心价值与情感归属?

AI浪潮下,艺术创作者的角色变化

在艺术创作领域,AI正在经历从“素材库”到“灵感缪斯”的角色蜕变,不过这种转变建立在人类艺术家严谨的架构与深刻的情感把控之上。科技交响乐组曲《交响编码》的创作历程,便是这一共生关系的生动注脚。

当前交响乐科技类题材作品稀缺,传统的演出模式难以满足数字化时代观众对沉浸感和互动性的需求,北京交响乐团探索将AI技术融入《交响编码》的创作、演出等环节。作为一台融合声学科技、电子音乐实时交互、视觉实时交互以及AI实时互动等高科技手段的音乐会,《交响编码》的成功演出在国内音乐界当属首次,构建了“人类艺术思维+科技力量优势”共生创作与表演的新模式。

据了解,该套作品由《万物生长》《微观世界》等6个乐章组成,其中《时空隧道》这一乐章与AI结合最为紧密,该乐章运用AI技术,在作曲家的描述和指导下,创作并生成了从17世纪至现代多种时期风格的交响乐片段。“这些生成的音乐片段都是碎片式的音频形式,经我们指导AI进行多次校对完善与筛选后,再由作曲家将其转译为总谱并重新整理完善,最后通过模仿时光隧道机器的科幻式电子音乐,将诸多风格迥异的片段有机串联起来。由此,通过不同时期音乐风格的瞬间切换,实现了一次时空穿越之旅。”该作品作曲家郑阳介绍。

这种人机协同的模式在腾讯音乐娱乐集团的实践中也得到进一步印证。针对传统音乐产业创作门槛高、生产周期长、优质产能受限、海量音频因缺乏机器深度理解导致精准分发困难等问题,腾讯音乐娱乐集团以天琴实验室自研的多模态音乐垂直大模型为核心,依托海量正版曲库,通过构建涵盖AI作词、作曲、编曲及声纹合成的智能创作矩阵,实现了智能辅助创作、长尾音乐(指单首热度低、受众小众但种类极多的非热门音乐作品)精准分发、沉浸式虚拟演唱会等功能,为数字音乐全产业链发展赋能。

“原本需要3天至7天的制作时长,现在仅需1小时到2小时即可完成,大大提升了制作效率。这一效率的飞跃主要归功于编曲生成、人声合成以及后期混音环节的智能自动化。”腾讯音乐娱乐集团办公室主任郑博介绍,天琴实验室的音乐大模型通过“端到端”的生成技术,能够根据基础旋律或文本提示,一键生成包含多轨乐器的伴奏,并利用高拟真度的AI声学模型直接合成人声,最后通过智能算法完成混音。这使得原本需要多种工种、跨时空协同的线性制作流程,转变为高度集成的并行自动化计算,从而将耗时压缩至小时级。

深度解码,AI复现经典要提取神韵

如果说在音乐创作领域,AI是得力助手,那么在传统戏曲的传承发展中,AI则化身为严谨的“修复师”。中国戏曲学院构建的戏曲名家声音模型,能够从充满杂质的老唱片中提取老艺术家的声音乃至神韵,还原他们独特的艺术风格。

传统戏曲讲究口传心授,许多技艺在传承中难免模糊,而老艺术家的声音数据往往稀缺且伴随着噪声,如何从充满杂质的老唱片中提取神韵是一大难题。为解决这一问题,中国戏曲学院采用“数据驱动+专家知识”的双轨策略。首先对原始音频开展高精度的修复与分离,随后进行精细的手动或半自动标注。系统不仅学习声音的波形,更学习老艺术家的艺术风格。在这个过程中,AI系统实际上是在量化那些曾经被认为只可意会不可言传的非标准化特征。

“目前,中国戏曲学院已经完成京剧大师裘盛戎与程砚秋的声音模型,让两位已故名家的唱腔在人工智能时代‘复活’,助力解决传统口传心授模式下技艺传承模糊化问题,并适配沉浸式演出、数字文旅等多元场景需求。”中国戏曲学院音乐系副教授于祥国说。

于祥国介绍,通过语音转换技术,同流派的演员可以与AI模型结合,“复现”大师的唱腔,这不仅是简单模仿,而是对音色、语速、停

顿等维度的精准微调。这种应用也为戏曲的活态传承开辟了新路径:在教学上,学生可以与“虚拟大师”对唱,获得精准反馈;在创作上,AI可以辅助生成新唱段。

打破边界,演艺领域沉浸式体验升级

当AI走出录音棚与实验室,进入剧场与舞台,它重构了艺术呈现的时空维度与交互方式。传统的演艺受限于物理时空,视听体验相对单一,而AI的介入正在打破这些界限,创造出前所未有的沉浸式体验。

《交响编码》在演出过程中精心设计与现场观众的互动环节,随机邀请一位观众代表描述自己此刻的心情,AI实时分析其语言含义和内心活动,随后生成与其心情相契合的音乐片段,并可以根据持续的交流与建议对音乐进行实时改进与完善,从而实现人与AI之间的互动。这种技术让交响乐队与数字音乐实现了深度实时交互,赋予作品动态变化的生命力。

这种打破舞台边界的实时交互,不仅让现场观众获得了前所未有的沉浸感,更在无形中重塑了人与音乐之间的连接方式。当AI在剧场内实现了与观众的同频共振,它同样也在广阔的数字空间中,重构着作品与海量听众的相遇路径。腾讯音乐娱乐集团便将这种深度的交互理念进一步延伸至线上,通过算法精准捕捉受众的情绪需求。

借助AI技术的精准分发和传统的标签式推荐,内容推荐的本质区别在于“理解深度”与“颗粒度”。传统的标签推荐严重依赖人工或简单的规则标注,如“流行”“伤感”“女声”等,这种方式主观性强、颗粒度粗,且面临新歌没有标签和播放数据就无法被推荐等问题,而AI大模型推荐则属于基于内容的深度特征提取。

“多模态音乐垂直大模型能直接‘听懂’音频,解析出音色、和弦走向、情绪起伏等特征,甚至能理解歌词的语义意境。”郑博介绍,这使得系统能够建立极其细腻的音乐知识图谱,实现跨模态检索。例如,用户可搜索“适合雨天开车听的轻快女声”,从而在没有历史播放数据的情况下,依然能将最契合的长尾或全新作品精准推介给目标听众。

人机共创,为艺术创作锚定人文基调

通过对当前AI技术的深入了解与多方实践,人们更加清晰地意识到AI的优势与无限发展潜力,但同时也证明了人类艺术家的重要性和不可替代性,这一共识的达成为AI

科技交响组曲《交响编码》演出现场。北京交响乐团供图

时代的艺术创作锚定了人文基调。在具体的行业实践中,这种人机共创正引发一系列连锁反应:它要求创作者具备更高的审美把控能力,为文化遗产的数字化保护划定严谨的伦理边界,同时也推动制作人完成职业角色的转型。

“目前AI仅能生成几分钟的交响乐片段,且局限于风格模仿,尚无法驾驭大体量、高复杂度的作品,更不具备个性化的创造性思维。”郑阳坦言。因此,在郑阳看来,利用AI创作交响乐时,作曲家需凭借专业技术与敏锐判断力引导AI找准方向,从海量音频中精选片段,并最终将其转译为严谨的专业总谱。

据于祥国介绍,对于已故戏曲名家的声音修复和提取,涉及文化遗产保护、录音著作权等方面内容。公共领域录音资料或机构持有的档案通常可用于研究、传承用途,但商业应用需谨慎。“项目方一般会与相关文化机构、版权持有人或家属进行沟通,获

得授权支持,以尊重艺术遗产和家属意愿。在实际应用中,此类公益、文化传承项目一般应通过正规渠道获取,避免侵权风险。”于祥国说。

无论是修复名家绝响时的版权确认,还是AI创作中的伦理考量,都为技术的健康发展划定了清晰边界。在筑牢合规底线、确保技术向善的同时,AI大模型的普及也正在重塑整个行业的生态与人才标准。

大模型的普及必然会重塑音乐制作人的职业角色,使其从“技术执行者”向“音乐导演、审美决策者”转型。“随着编曲、录音等技术门槛被AI降低,未来的音乐人需要具备AI工具的驾驭能力、卓越的审美与情感共鸣能力、跨界融合与策展能力等新技能与核心竞争力。”郑博说。

走,去田野

本报记者集体采写

▲ 陕西商洛职业技术学院实践团向非遗传承人学习洛南静板书演唱技巧。

洛南市文化和旅游局供图

山西文化旅游职业大学服务队学生给孩子们上打击乐体验课。

受访者供图

盛夏的田间沃野,常能看到一张张青春的脸庞。他们有人重走红色线路,传承红色基因;有人开展非遗寻访、古街古村古建调研行动;还有人投身乡村文旅开发,拍摄乡村宣传片、设计特色文创产品;抑或是提供文艺演出、艺术普及等服务,协助组织“村晚”“村超”等群众性文娱活动……

当下,全国大学生文化科技卫生“三下乡”社会实践活动正在进行,各高校学子走出校园,奔赴乡村一线,一支支文化小分队把专业知识转化为服务基层的实际行动,把青春理想融入乡村振兴乡村文旅发展的蓝图中。

山西文化旅游职业大学戏曲学院晋韵红心戏曲专项服务队奔赴吕梁市兴县李家湾、蔡家崖、魏家滩,开展送戏下乡社会实践活动。服务队在乡村广场、养老服务中心开展惠民戏曲展演,群众在家门口就能领略传统戏曲艺术风采。在魏家滩学校,服务队面向在校师生及周边群众开设流动美育课堂,通过戏曲展演、文化科普、现场互动体验等形式,将专业美育资源下沉至乡村校园。学生们还走进李家湾道情剧团开展座谈研讨,向本土非遗戏曲从业者学习地方戏曲传承经验。

该校另一支服务队在吕梁市临县安业村开展暑期“三下乡”社会实践时,立足乡村现实需求,聚焦支教助学、红色宣讲、入户调研、便民服务等内容。在安业村九年制学校,服务队开设了爱国主义教、语言表演、音乐、舞蹈四大特色课程,在提升学生艺术素养的同时夯实思想教育根基。实践期间,团队每日组织课前升旗仪式,带领全体学生齐唱国歌,器乐学院实践队队员现场伴奏,在沉浸式氛围中厚植爱国情怀。

为传承中华优秀传统文化,挖掘本土非遗资源,助力乡村振兴,陕西商洛职业技术学院暑期开展“行走商洛非遗路,赓续中华文脉情”社会实践活动。学生走进洛南县,深入非遗工坊、乡村社区开展非遗研习、技艺体验、公益惠民志愿服务。

走进国家级非遗洛南静板书研习馆,实践团详细了解这一艺术的起源发展、艺术特色、传承现状及传播路径,并在传承人示范下,学习洛南静板书的演唱、伴奏技巧,深刻体会传统曲艺扎根乡土、浸润民心的文化价值,以及非遗传承人的匠心坚守。仓颉传说作为国家级非遗代表性项目,也是洛南极具辨识度的文化名片。在仓颉小镇,实践团开启了汉字文化研学之旅,沉浸式探寻汉字起源与演变历程,亲身体验传统汉字拓印技艺。在王家豆腐工坊,实践团近距离观摩学习洛南古法手工豆腐制作流程,逐一记录传统工序的核心要点。通过动手体验、与手艺人交流,了

解古法豆腐制作技艺的民俗特色、传承脉络与发展现状,领略乡土传统技艺的烟火匠心……

每到一处,实践团都会开展专项调研与素材采集工作,实拍完整工艺流程,与非遗传承人深度座谈交流,详细了解其从业坚守故事、技艺传承现状、当前面临的发展困境,以及技艺创新、产业融合、年轻化传播的发展经验,通过收集一手访谈资料、影像素材,为后续非遗宣传、技艺推广、文创创新积累素材。实践团还走进西峪街道南沟社区,开展非遗科普与惠民志愿服务活动。针对社区留守儿童,通过趣味故事宣讲、非遗知识科普、手工互动体验等形式,带领孩子们近距离认识本土非遗,感受传统技艺的魅力。

洛南县文化和旅游局局长刘涛表示:“青年是非遗传承的生力军,希望更多高校学子走进洛南,挖掘、整理、宣传商洛本土非遗故事,以青年视角活化传统文化、创新传播方式,用青春力量赋能非遗活态传承,助力乡村振兴。”

古韵藏岁月,古建载乡愁。为深度挖掘和保护传统文化,盘活乡村古建资源,江西师范大学文学院暑期社会实践队专门组建传统文化调研小队,走进抚州市广昌县驿前镇,通过实地调研、影像留存、入户访谈等方式,探访了赖氏大祠堂、奎壁联辉、石屋里等当地极具赣派特色的明清古建群。

“当我们走进这些老宅古院,触摸历经岁月打磨的木梁砖瓦,聆听老一辈口中的古镇故事,才真正读懂乡土文化的厚重。”江西师范大学学生吴好辰感慨地说:“这些古建筑不仅是独具特色的建筑瑰宝,更是承载地域民俗、人文故事、家国情怀的活态文化载体,是不可复刻的乡村文化宝藏。下一步,我们要系统整理调研所得的文字、影像资料,梳理文化脉络、挖掘人文内涵,以青年视角讲好乡村故事,积极探索传统文化活态传承、文旅融合发展的新思路。”

(统稿:李雪 参与采写:李雪、秦毅、王竹青)