

【翰林驚聲】宋正宏：音樂是人類靈魂溝通的語言

翰林驚聲

主辦單位：文學院

時間：113年12月16日下午3時

地點：傳播館Q306

主講者：實踐大學音樂系教授歐陽慧剛與談，系主任宋正宏主講

講題：2024年的今天，音樂在AI方面還可努力的目標

音樂是人類情感的表達方式，也是靈魂之間溝通的語言。一般古典音樂會節目單裡，安排的曲目全都已故作曲家的作品，而在實踐大學設計相關學系，師生追求的是新穎創新，古舊的早就被時代淘汰了。但古典音樂不同，它不僅是過去的產物，而應該被稱為「經典」，音樂能在時代中流傳下來，成為永恆的作品，這讓我開始思考：音樂的價值是否只存在於其傳統性？是否能在現代科技輔助下，找到新的表現方式？

AI在模仿作曲家風格方面，展現驚人的能力。而音樂不僅是一種藝術形式，更是一項文化的載體，每一首經典作品背後，都承載著特定時代的價值觀和歷史背景，AI幫助復刻音樂的形式，卻無法重現作品所處時代的文化脈絡，像海頓的音樂不僅是音符的排列，還是他所處社會環境與個人經歷的反映，他可能在奧地利東部麥田中，受到當地美麗風景與自然界各種聲音的啟發，而這些微妙的靈感，AI是無法捕捉的。因此AI能還原技術細節，不能深入創作者的內心世界，與重現創作環境中的獨特元素。

音樂欣賞的多樣性也值得關注，聽眾對音樂的需求差異極大，有些人偏好旋律的美感，有些人則專注於音響技術的精準性，還有一些人希望從音樂中獲得情感的共鳴，AI可以針對這些需求生成相應的音樂，甚至在音樂學習中發揮輔助作用，例如快速生成練習素材，幫助學生進行伴奏排練，我認為，AI的生成能力是基於既有的數據，其創造力的邊界到底在哪？仍需進一步探索。

而音樂詮釋的重要性在於能深刻理解，「詮釋」是一門將樂譜轉化為情感體驗的藝術，每位演奏者每一次的詮釋，都可能為同一作品賦予全新生命，同樣的旋律會因演奏者的音色、速度和情感表達，而傳遞出不同的感受，這正是音樂中不可替代的價值所在，因此AI能生成技術精湛的音樂，並模仿不同作曲家的風格，但無法理解詮釋的深度。

AI創作的音樂缺乏人類表達的細膩情感和靈感。例如，AI或許能模仿貝多芬創作一首交響曲，卻無法體會他創作《第九交響曲》時，內心的掙扎與情感波動，這些情感元

素是AI無法模仿的，也是音樂作品感動人心的關鍵。

在音樂教育方面，AI展現了其強大的輔助功能，它可以根據學生的學習進度和需求，生成個性化的練習素材，幫助學生更有效地進行學習。此外，AI可用於音樂表演的分析，通過對演奏細節的精確分析，幫助演奏者改進技術，提高表演水準，甚至可以根據學生的演奏水準，生成適合的練習曲目，並即時提供反饋，讓學習過程變得更加個性化和高效率。

然而，這些技術輔助不能替代人類教師的指導和鼓勵，音樂教育不僅僅是技術的傳授，更是對藝術性和表現力的培養，還是情感和靈感的交流，學生需要學會如何從音符中發掘情感，如何用音樂與觀眾對話，而這些是AI無法教授的。

至於音樂的分類與傳播方式，在科技的推動下發生了改變，如古典音樂、浪漫主義音樂和現代主義音樂，每個時期都有其獨特的創作特徵，AI透過分析大量數據，幫助我們更好地理解這些風格的演變，可比較不同時期作曲家的和聲如何進行、旋律發展以及曲式結構，揭示音樂風格的變化趨勢，這些分析輔助我們更深入地理解，而非取代我們對音樂的感受與詮釋。

AI的加入，為音樂創作與欣賞提供新的視角，可以提升音樂製作效率，豐富學習工具，並幫助我們理解音樂的歷史與結構，它的作用是輔助而非取代，音樂的核心在於人類創作者的情感，以及聽眾與演奏者之間的交流與共鳴。

未來，我希望看到更多音樂與AI結合的嘗試，更重要的是，這種技術應服務於藝術本身，而非將藝術淹沒在冷冰冰的數據中，音樂的價值在於它能夠引發共鳴，傳遞情感，並成為人類文化的重要部分。讓音樂保持其情感的力量與文化價值，我們需要在科技與藝術間找到平衡，共同推動音樂的進步與創新。（整理／陳浩）

在2024年的今天 音樂在AI上還可以努力的目標

實踐大學音樂系
歐陽慧剛教授與談 · 音樂系主任 宋正宏副教授主講

淡江時報

