

AI音乐创作与传统音乐版权的冲突与融合策略

吴应特

四川文化艺术学院 四川 绵阳 621000

摘要：本文探讨了AI音乐创作与传统音乐版权之间的冲突与融合策略。AI音乐创作依托多项前沿技术，发展迅速且应用场景不断拓展，但给传统音乐版权带来诸多挑战，如版权归属争议、对人类创作者权益的影响、版权使用问题等。为促进二者融合，提出了完善法律法规、加强技术保护、推动行业自律与合作、提升公众版权意识等策略，旨在为AI音乐创作与传统音乐版权保护提供参考，推动音乐产业健康发展。

关键词：AI音乐创作；传统音乐版权；冲突；融合策略

引言：在科技飞速发展的当下，AI音乐创作作为一种新兴的音乐创作形式正逐渐兴起。它凭借先进的技术手段，为音乐创作带来了全新的可能性。然而，这一新兴创作方式与传统音乐版权体系之间产生了诸多冲突。传统音乐版权在数字时代本就面临诸多难题，AI音乐创作的出现更是加剧了问题的复杂性。深入分析这些冲突并探寻融合策略，对于保障音乐创作者权益、推动音乐产业创新发展具有重要意义。

1 AI音乐创作概述

1.1 AI音乐创作的技术基础

AI音乐创作依托于多项前沿技术，其中机器学习是核心驱动力。通过大量的音乐数据训练，机器学习算法能够识别音乐中的模式、旋律、和声等元素，并学会生成类似的音乐内容。深度学习作为机器学习的一个分支，利用神经网络模型，尤其是循环神经网络（RNN）及其变体（如LSTM、GRU），在处理序列数据方面表现出色，能够捕捉音乐中的时间依赖关系，从而生成连贯的音乐片段^[1]。自然语言处理技术也在AI音乐创作中发挥作用，例如将文本描述转化为音乐元素，实现音乐与文本的交互创作。同时音频信号处理技术用于对音乐音频进行分析、合成和编辑，确保生成的音乐在音质和表现力上达到一定水平。这些技术的综合应用，使得AI能够模拟人类音乐创作的过程，生成具有一定艺术价值的音乐作品。

1.2 AI音乐创作的发展历程

AI音乐创作的发展可追溯到早期的计算机音乐实验。早期，受限于技术和数据资源，AI生成的音乐较为简单和机械。随着计算机性能的提升和数据量的增加，AI音乐创作逐渐取得进展。近年来，深度学习技术的突破为AI音乐创作带来了质的飞跃。例如，一些AI音乐生成平台能够根据用户输入的风格、情感等参数，快速生

成个性化的音乐作品。AI音乐创作的应用场景也不断拓展，从最初的实验性创作，逐渐渗透到影视配乐、游戏音乐、广告音乐等领域。

2 传统音乐版权面临的挑战

2.1 数字音乐时代的版权保护难题

在数字音乐时代，音乐的传播变得极为便捷，但也给版权保护带来了巨大挑战。数字音乐文件易于复制和传播，传统的版权保护手段难以有效遏制侵权行为。网络平台上的音乐资源丰富，但部分平台存在版权管理不规范的问题，导致大量未经授权的音乐作品被上传和分享。数字音乐格式的多样性也增加了版权保护的难度，不同的格式可能需要不同的技术手段来进行版权保护。而且，数字音乐的传播速度极快，一旦发生侵权行为，版权所有者很难及时发现和制止，给其造成了巨大的经济损失^[2]。

2.2 网络盗版与非法传播的盛行

网络盗版和非法传播是传统音乐版权面临的严峻问题，一些不法分子通过建立盗版音乐网站、论坛或利用社交媒体平台，非法传播未经授权的音乐作品。这些盗版资源不仅侵犯了音乐创作者的版权，也扰乱了音乐市场的正常秩序。网络盗版和非法传播的盛行，使得音乐创作者的收入大幅减少，创作积极性受到打击。同时，也影响了音乐产业的健康发展，导致音乐公司、唱片公司等产业链上下游企业的利益受损。尽管相关部门加大了打击力度，但由于网络的开放性和隐蔽性，网络盗版和非法传播现象仍然屡禁不止。

2.3 版权保护与利用的平衡问题

在传统音乐版权保护中，如何平衡版权保护与音乐作品的合理利用是一个难题。一方面，过度的版权保护可能会限制音乐的传播和创新，阻碍音乐产业的发展。例如，严格的版权许可制度可能导致一些小型音乐创作

者或新兴音乐平台难以获得合法授权，从而限制了他们的创作和发展空间。另一方面，如果版权保护不力，又会损害音乐创作者的权益，影响他们的创作积极性。因此，需要在版权保护和音乐作品利用之间找到一个平衡点，既要保护创作者的合法权益，又要促进音乐的传播和创新，推动音乐产业的可持续发展。

3 AI 音乐创作与传统音乐版权的冲突分析

3.1 AI音乐创作对版权归属的挑战

3.1.1 AI音乐作品的版权归属争议

AI音乐作品的版权归属是一个复杂的问题。由于AI在音乐创作过程中发挥了重要作用，很难确定版权应该归属于开发者、使用者还是AI本身。如果版权归属于开发者，那么开发者可能并没有直接参与音乐创作过程，只是提供了技术和算法；如果归属于使用者，使用者可能只是输入了一些参数，并没有进行实际的创作；而AI本身并不具备法律主体资格，无法拥有版权。这种版权归属的不确定性，导致在AI音乐作品的创作、传播和使用过程中，容易引发版权纠纷，影响了AI音乐产业的健康发展。

3.1.2 AI音乐创作对人类创作者权益的影响

AI音乐创作的兴起对人类创作者的权益产生了一定的影响。一方面，AI能够快速生成大量的音乐作品，可能会抢占人类创作者的市场份额，导致人类创作者的收入减少^[3]。另一方面，AI音乐创作可能会降低音乐创作的门槛，使得音乐市场的竞争更加激烈。一些人类创作者可能会担心自己的创作才华被AI所取代，从而影响他们的创作积极性和职业发展。另外，AI音乐创作还可能引发对音乐创作本质的思考，人们开始质疑AI生成的音乐是否具有真正的艺术价值，以及人类创作者在音乐创作中的独特地位。

3.2 AI音乐创作过程中的版权使用问题

3.2.1 AI音乐作品的市场流通与版权收益分配

在AI音乐作品的市场流通中，版权收益分配是一个关键问题。由于AI音乐作品的版权归属不明确，导致在版权收益分配时容易出现争议。例如，当AI音乐作品被用于商业用途时，如何确定各方应得的收益比例是一个难题。开发者、使用者、音乐素材提供者等都可能认为自己应该获得更多的收益，但由于缺乏明确的法律规定和分配机制，往往难以达成一致。这不仅影响了各方的利益，也阻碍了AI音乐作品的市场推广和商业化进程。

3.2.2 AI音乐创作对传统音乐版权的稀释与侵蚀

在AI音乐创作蓬勃发展的进程中，素材使用环节暴露出诸多对传统音乐版权不利的问题，其中对传统音乐

版权的稀释与侵蚀现象尤为突出。AI音乐创作高度依赖大量数据，传统音乐素材是其重要的创作源泉。然而，部分AI音乐生成平台出于成本、效率等因素考量，可能会未经授权擅自使用传统音乐作品中的旋律、和声等核心元素。为解决此类侵权问题，可建立「音乐素材授权数据库」：由行业协会牵头，整合传统音乐作品的旋律片段、和声进行等素材，通过区块链技术标记版权归属与授权范围，AI开发者需按使用频次或商业收益支付版权费用。例如索尼音乐已试点的「AI音乐素材授权平台」，将旗下版权音乐按片段类型分类，AI开发者可通过智能合约自动获取授权并完成付费，从源头杜绝未经授权的素材使用行为。

这种行为直接侵犯了传统音乐作品的版权，是对创作者智力成果的公然践踏。不仅如此，由于AI算法的局限性，其生成的音乐作品很可能与现有传统音乐作品存在相似之处。针对AI作品与传统音乐的「实质性相似」争议，可引入音频指纹比对技术：通过将AI生成音乐与传统作品的旋律走向、和声结构、节奏型等参数转化为数字指纹，利用深度学习模型进行相似度计算。如谷歌开发的「AudioFingerprinting」技术，可在AI音乐发布前自动扫描对比已有版权作品，相似度超过阈值时触发预警，提示开发者调整创作参数或申请授权，有效降低侵权风险。当大量相似作品涌入市场，会分散消费者的注意力，降低传统音乐作品的独特性和吸引力，进而导致其市场价值受到影响。

4 AI 音乐创作与传统音乐版权的融合策略

4.1 完善法律法规，明确版权归属与使用规则

在AI音乐创作蓬勃发展的当下，为推动其与传统音乐版权的有效融合，完善相关法律法规、明确版权归属与使用规则刻不容缓。当前，AI音乐创作领域尚处于发展阶段，法律层面存在诸多空白，导致版权归属模糊不清，版权使用行为缺乏规范。政府和相关部门应高度重视这一问题，组织专业力量加强对AI音乐创作领域的研究和监管。通过深入调研，了解AI音乐创作的实际运作模式和技术特点，制定专门针对该领域的法律法规^[4]。在法律中，要明确AI在音乐创作中的法律地位，界定其与人类创作者之间的关系。同时制定清晰的AI音乐作品版权归属原则，综合考虑开发者、使用者以及音乐素材提供者等多方因素，确保版权归属合理公正。

4.2 加强技术保护，提升版权管理效率

技术手段在AI音乐创作与传统音乐版权融合中扮演着至关重要的角色。随着科技的进步，数字水印、区块链等新兴技术为音乐版权保护提供了新的思路和方法。

数字水印技术具有隐蔽性和鲁棒性,能够将版权信息巧妙地嵌入到音乐作品中,且不影响音乐的质量和播放效果。一旦发生侵权行为,通过专门的检测工具可以快速提取水印信息,追踪侵权源头,为版权所有者提供有力的证据。区块链技术则以其去中心化、不可篡改的特性,为音乐版权记录提供了可靠的保障。通过区块链,每一首音乐作品的创作、传播、使用等信息都可以被完整记录,形成一个公开透明的版权信息链,确保版权信息的真实性和可靠性。还应开发专门的版权管理平台,利用人工智能和大数据技术对音乐作品的版权进行实时监测和管理。

4.3 推动行业自律与合作,共同维护版权秩序

音乐行业各方应积极行动起来,加强自律与合作,共同维护良好的版权秩序。在AI音乐创作快速发展的背景下,音乐创作者、开发者、平台运营商等作为行业的主要参与者,肩负着重要的责任。各方应联合起来,建立行业自律组织,制定统一的行业规范和标准,明确各自在AI音乐创作和版权保护中的权利和义务。通过自律组织,加强对行业内成员的监督和管理,对违反版权规定的行为进行惩戒,形成良好的行业风气。同时各方应加强合作,形成强大的合力,共同打击侵权行为。音乐平台可以与版权管理机构建立紧密的合作关系,建立版权审核机制,对上传到平台的音乐作品进行严格审核,及时下架侵权音乐作品。开发者应积极与音乐创作者沟通合作,获得合法的音乐素材授权,确保AI音乐创作的合法性和原创性。

4.4 提升公众版权意识,营造良好版权环境

提升公众版权意识是促进AI音乐创作与传统音乐版权融合的重要基础。在信息传播迅速的今天,公众对音乐版权的认知和态度直接影响着音乐产业的发展。政府、学校、媒体等应充分发挥各自的优势,加强对版权知识的宣传和教育。政府可以通过制定相关政策,鼓励

和支持版权宣传活动的开展,提高公众对音乐版权保护的重视程度。学校应将版权教育纳入课程体系,从小培养学生的版权意识和法律观念^[5]。媒体则可以利用自身的传播平台,通过制作专题节目、发布公益广告等方式,向公众普及音乐版权知识,让公众了解音乐版权的重要性,以及侵权行为的危害。当公众普遍形成尊重版权的意识时,就会形成一种强大的社会舆论压力,促使侵权者不敢轻易侵权,为AI音乐创作和传统音乐产业的发展营造良好的版权环境,推动音乐文化的繁荣与创新。

结束语

AI音乐创作与传统音乐版权之间的冲突与融合是当前音乐领域亟待解决的重要问题。通过完善法律法规、加强技术保护、推动行业自律与合作以及提升公众版权意识等策略,特别是在侵权问题上落实素材授权机制、技术追溯体系与行业公约,有望实现二者的和谐共生。这不仅有助于保护音乐创作者的合法权益,激发创作活力,还能推动AI音乐创作在合法合规的框架内健康发展,为音乐产业带来新的机遇与活力,促进音乐文化的繁荣与进步。

参考文献

- [1]李昭荣.小学音乐多媒体辅助教学的有效性探讨[J].中国多媒体与网络教学学报(下旬刊),2022,(09):183-186.
- [2]王冰清.探析小学音乐教学中多媒体的辅助教学[J].戏剧之家,2022,(11):169-171.
- [3]邱星.从AI音乐创作现状看版权问题及对策[J].音乐世界,2024(6):48-53.
- [4]刘娜,尚昕玥,李方兴.AI音乐创作技术在高校音乐教育教学课程改革中的应用研究[J].黑龙江画报,2024(16):69-71.
- [5]王雪.AI在钢琴音乐创作中应用的技术挑战与发展前景分析[J].艺术科技,2024,37(18):33-35.DOI:10.3969/j.issn.1004-9436.2024.18.012.