

生成式 AI 赋能《造型语言》课程教改：融合路径与创新能力培养

龙银姣

武汉学院, 中国·湖北 武汉 430223

摘要: 随着人工智能技术的快速演进, 生成式 AI 逐渐渗透至教育领域, 为高校艺术类课程的教学改革提供了前所未有的可能。《造型语言》作为艺术设计类专业的基础课程之一, 承担着培养学生造型思维、视觉表达和审美建构能力的重要职责。然而, 传统教学模式往往受限于师资水平、教学资源以及教学方式的单一, 难以有效激发学生的创作潜力与批判思维。论文基于生成式 AI 技术的实际应用, 探讨其在《造型语言》课程教学中的融合路径, 重点分析 AI 辅助教学的理论依据、实施策略与评估方法, 提出以技术为引擎、以能力为导向的课程改革新思路。研究发现, 生成式 AI 不仅提升了教学的互动性与可视化水平, 也拓展了学生创作的媒介边界, 有助于推动学生形成跨媒介思维、批判性创造和个性化表达能力。论文结合实际教学案例, 从技术融合、教学实践路径以及创新能力培养三个维度, 提出《造型语言》课程改革的可行框架与未来发展方向, 力求为高校艺术教育的数字化转型提供借鉴和参考。

关键词: 生成式 AI; 造型语言; 课程教学改革; 技术融合; 实践路径

Generative AI Empowers the Teaching Reform of the *Modeling Language* Course: Integrating Path and Cultivating Innovative Ability

Yinjiao Long

Wuhan College, Wuhan, Hubei, 430223, China

Abstract: With the rapid evolution of artificial intelligence technology, generative AI is gradually penetrating into the field of education, providing unprecedented possibilities for the teaching reform of art courses in universities. As one of the fundamental courses in art and design majors, *Modeling Language* plays an important role in cultivating students' abilities in form thinking, visual expression, and aesthetic construction. However, traditional teaching methods are often limited by the level of teaching staff, teaching resources, and teaching methods, making it difficult to effectively stimulate students' creative potential and critical thinking. The paper is based on the practical application of generative AI technology, exploring its integration path in the teaching of *Modeling Language* course. It focuses on analyzing the theoretical basis, implementation strategies, and evaluation methods of AI assisted teaching, and proposes a new approach to curriculum reform that is technology driven and ability oriented. Research has found that generative AI not only enhances the interactivity and visualization level of teaching, but also expands the media boundaries of student creativity, helping to promote students' ability to form cross media thinking, critical creation, and personalized expression. The paper combines practical teaching cases and proposes a feasible framework and future development direction for the reform of the *Modeling Language* course from three dimensions: technology integration, teaching practice path, and innovation ability cultivation, aiming to provide reference and guidance for the digital transformation of art education in universities.

Keywords: generative AI; modeling language; curriculum and teaching reform; technology integration; practical path

0 前言

在数字技术迅猛发展的背景下, 人工智能尤其是生成式 AI 成为教育变革的重要推动力。高校艺术教育作为实践性与创新性高度融合的学科体系, 亟须借助新兴技术激活教学内容与方法的深层次重构。《造型语言》课程作为培养学生艺术表达基础能力的关键环节, 不仅承载着形态建构、审美认知与思维训练的多重任务, 也为后续专业学习打下根基。然而, 在传统教学模式中, 存在教学资源匮乏、师生互

动不足、评价体系单一等问题, 影响了课程的育人实效。

生成式 AI, 尤其是在图像生成、风格迁移、语义联想等方面的突出表现, 为《造型语言》课程注入了新的教学动力。通过与 AI 的协同创作, 学生不仅能够创作过程中获得即时反馈与启发, 而且能够从算法生成的复杂图形中学习多样化的造型语言与风格特征, 拓展其视觉表达的广度与深度。因此, 论文尝试从课程改革的视角切入, 探索生成式 AI 如何与艺术基础教学深度融合, 并围绕教学策略、能力

培养与评价机制展开系统分析。

1 生成式 AI 与艺术教育的交汇背景

1.1 生成式 AI 的技术特征与发展趋势

生成式人工智能 (Generative AI) 是指一类通过对海量数据进行深度学习, 使模型能够自主生成新内容的技术体系, 主要涵盖文本、图像、音频、视频等多种形式的创作。其核心技术包括变分自编码器 (VAE)、生成对抗网络 (GAN)、自回归模型 (如 GPT 系列) 和扩散模型等。上述方法各有侧重: VAE 强调概率建模与连续潜变量空间的学习; GAN 通过对抗训练提升生成样本与真实数据的不可区分性; 自回归模型以序列预测方式生成文本与音频; 扩散模型则擅长高质量图像与视频的逐步迭代生成。在艺术创作领域, 这些技术的融合, 使得机器能够实现风格迁移 (Style Transfer)、自动构图 (Auto-Composition) 和智能配色 (Color Harmonization) 等功能。例如, DALL·E 系列通过大规模文本—图像对齐数据, 让用户仅需一句描述即可生成符合语义的高分辨率图像; Midjourney 利用自研的扩散算法, 为设计师快速提供多种创意草图; RunwayML 则将视频生成与实时渲染相结合, 满足动态影像创作需求。

从发展趋势来看, 生成式 AI 正经历以下几个阶段性演进:

①模型轻量化与边缘化部署: 受限于算力和隐私需求, 越来越多研究聚焦于将大模型压缩至移动端或嵌入式设备, 实现离线创作与实时响应。

②多模态协同与跨域生成: AI 正从单一模态向文本、图像、音频、三维模型等多模态融合演进, 实现“听得见、看得见、摸得着”的沉浸式创意输出。

③可控性与交互性提升: 通过引入提示工程 (Prompt Engineering)、条件生成框架和人机协作接口, 使创作者可以在生成过程中动态调整风格、构图、灯光等要素, 真正实现“人机共创”。

④AI 伦理与版权保护: 随着生成式 AI 成果数量激增, 围绕原创性、数据来源合法性以及生成内容版权的新规将不断出台, 推动整个产业规范化发展。

以上技术与趋势的发展, 不仅大幅降低了艺术创作的技术门槛, 也对高校艺术教育提出了新的挑战和机遇: 教师和学生需要同时具备传统造型训练与 AI 工具应用能力, 课程设计要兼顾算法原理、工具操作和创新思维培养。

1.2 高校艺术课程改革的现实诉求

当前高校艺术类课程尤其是基础类《造型语言 (素描) (色彩)》《设计基础》等, 面临以下主要困境:

①教学资源有限: 高校师资与实验室设备总量有限, 难以满足大规模学生实践需求。

②课程内容更新滞后: 传统教学仍以铅笔、钢笔、炭笔和手绘为主, 缺乏数字工具运用, 无法跟上数字艺术与新

媒体艺术的发展。

③学生参与度不足: 重复性的临摹练习导致学生创作动力下降, 课堂互动和个性化指导时间受限。

④评估指标单一: 过分关注技法熟练度, 忽视创意思维、跨媒介表达能力以及协作能力的培养。

在此背景下, 引入生成式 AI 能够从以下几方面为课程改革赋能:

①扩充视觉素材库: AI 可根据课程主题实时生成多样化案例, 丰富学生的灵感来源, 丰富教师素材的准备。

②重塑教学流程: 将传统的示范—模仿—点评流程, 升级为“AI 演示—学生尝试—协同迭代—成果分享”, 增强“过程即成果”的教学理念。

③个性化学习路径: 通过对学生生成作品的自动分析, AI 可为每位学生提供针对性的练习题与参考示例, 帮助其在造型、色彩、构成等环节进行有针对性的强化训练。

④激发创造性思维: 学生能够在短时间内尝试多种风格、构图与配色方案, 体验“脑暴—生成—评估”的闭环创作过程, 有助于其跳出固有思维定势, 培养跨界思考能力。

1.3 AI 与《造型语言》课程的适配性分析

《造型语言》课程核心在于对线条、结构、体量、节奏、明暗与色彩等视觉语言要素的深度理解与实践运用, 其目标是培养学生具备自由驾驭多种视觉形式的能力。生成式 AI 与该课程的结合具有天然优势。

1.3.1 高效风格建模

AI 可基于海量艺术作品进行风格迁移, 将不同流派的线条结构、明暗对比和色彩组合进行抽象与重组。教师可以利用这一能力, 演示传统造型语言与现代设计风格的融合示例, 帮助学生更直观地理解“风格即造型语言”的概念。

1.3.2 实时交互式构图

借助 AI 在线提示与生成, 师生可在课堂上实时探索多种构图方案。例如, 通过调整提示词中的“对称—对比”“规则—随机”等关键词, 学生能在几秒内看到截然不同的画面结构, 并以此为基础进行手绘或数字创作。

1.3.3 迭代优化与批量评估

学生提交的创作草图可快速导入 AI 评估系统, 生成多种改进建议 (如线条流畅度、空间层次、色彩呼应等), 教师再针对整体风格与概念进行点评, 既提高了批改效率, 也保障了个性化反馈的质量。

1.3.4 实验性与拓展性增强

传统手绘训练时间长、反馈慢, 而 AI 模型可在数分钟内产生数十种形态变奏, 学生能够在单堂课内完成多轮试错, 进而将更多精力投入到概念构思与细节打磨上, 突破单一媒介与手法的限制。

为确保生成式 AI 在《造型语言》教学中的有效嵌入, 建议高校在课程设计与实施中注意以下几点:

①工具与原理并重: 在教授 AI 工具使用的同时, 也要

给学生讲解背后的算法原理与局限性,帮助他们理解“生成结果只是辅助,不是最终范式”。

②设立创作项目驱动:将课程分为若干小型项目,如“重构古典构图”“探索现代抽象语法”“跨媒介联动实验”,通过项目驱动模式,将 AI 与传统训练有机结合。

③构建开放共享平台:搭建校内 AI 艺术资源库与社区,让师生能够共享提示模板、创作案例和模型参数,促进跨班级、跨专业的协同创新。

④强化伦理与版权教育:生成式 AI 的样本来源、训练数据集常存在版权争议,应在课程中纳入数据伦理、著作权法与合规使用规范的教学环节,引导学生正确、合法地利用 AI 技术。

综上所述,生成式 AI 技术的迅猛发展正在重塑艺术创作与艺术教育的格局。高校《造型语言》课程如果能够科学地将 AI 工具、算法原理与创作实践相结合,不仅能够提升教学效率与学生参与度,还能激发创新思维、培养跨学科能力,为未来艺术与设计领域输送更加多元化、具备“人机共创”能力的应用型人才。

2 《造型语言》课程改革的实践路径

2.1 AI 驱动下的教学内容重构

传统《造型语言》课程多以静态构成原理的讲解与手工表达练习为主,内容封闭、创新空间有限。引入生成式 AI 后,课程内容可由“线性建构”向“动态生成”转变,教师角色也从单向传授者升级为学生与 AI 协同的设计引导者。具体来说,可将 AI 图像生成模型作为“形态探究工作站”,学生在预设的关键词、情绪、风格参数下,快速生成数十种不同构图,从中归纳共性规律——如平衡、对比、节奏等,并通过对比实验,进一步提炼形式语言要素。同时,教师可设置具有明确研究诉求的生成任务:如“在‘孤寂’情绪下探索不对称构图”“以毕加索立体派风格重构日常物件”,从而引导学生在 AI 辅助下完成从语义概念到形式形态的可视化转译,彻底打破手稿和课堂演示的界限。

2.2 教学方法的创新与应用

生成式 AI 的介入,促使传统讲授法和演示法的优势被削弱,教学方法亟须向启发式、实验式与项目式转型。可依托 AI 能力,构建“创意生成实验室”模块化单元:如“抽象构成与参数探索”“生物形态动态演化”“跨文化元素混搭实验”等,以小组为单位进行迭代试验,学生自主设计生成流程、调整采样和噪声策略、记录演化轨迹,并在每个阶段提交可视化“形态日志”,实现过程性学习与深度反思。课堂中还可增设“人机共创对话”环节:学生需对 AI 生成作品进行分组评议,围绕视觉冲击力、形式逻辑、风格一致性以及情感表达展开批判性讨论,培养其视觉思辨与批评能力。此外,通过 AI 的元学习与推荐机制,可为每位学生生成个性化学习报告,指出其在形态组织、色彩运用、节奏

控制等方面的优势与待强化环节,帮助教师与学生形成双向反馈。最后,可将跨学科项目引入课程,让学生在真实场景中结合建筑、工业设计、数字媒体等领域需求,利用生成式 AI 进行形态原型设计,既检验学术成果,也提升解决复杂设计问题的能力。全过程中,AI 既是“虚拟形态库”,也是“智能导师”,为造型语言教学带来内容与方法的全面升级。

3 生成式 AI 促进学生创新能力培养

3.1 拓展造型思维的广度

生成式 AI 所提供的图像不仅数量庞大,而且在风格与形态上呈现出高度的多样化,这种异质性直接打破了学生对传统视觉经验的固有预期。通过对来自不同文化背景、媒介语汇及时代脉络下的 AI 样本进行观察与比较,学生能够获得多维度的造型启发,进而在构图与造型的初期探索阶段便能够自觉地融入跨文化符号、解构主义思维,甚至动态交互要素。授课中,可组织“主题对比实验”,让学生围绕同一主题(如“都市脉动”“自然律动”)分别采集 AI 生成的几类风格作品,归纳出不同流派对比、节奏与均衡的异同,进而建构起更具包容性的形态理解框架。

3.2 提升批判性与审美判断力

AI 生成图像尽管在形式上常表现出“高度完成度”,却难免在情感传达、文化语境与文本关联性方面出现“漂浮感”或逻辑断裂。教师可以将这些“缺失”作为课堂讨论的切入点,组织学生从以下几个维度展开批判:一是造型语法是否自洽,如符号与意象的逻辑关系;二是情绪张力是否有效传达,如色彩、线条与空间的联动;三是作品与特定语境(历史、社会、场域)之间的契合度。通过对比“人机共创”范例与纯人工创作过程,学生不仅学会解构 AI 生成的“假象完美”,更能在多轮评析与辩论中逐步形成独立的审美标准和批评视角。

3.3 强化个性化表达能力

AI 图像生成平台普遍支持模型微调与风格迁移功能,学生可以在导师指导下将自身手绘作品、摄影集甚至多媒体素材输入训练,生成具备个人标识的风格模板。此过程不仅培养学生对数字工具参数的掌控能力,也帮助他们逐步积累“个人视觉语言库”。在课程实践中,可安排“风格定制工作坊”,让学生自行设计并训练微模型,再通过该模型生成系列作品,最终汇编成“风格集”。这一环节通过过程性报告与同侪互评,促使学生在技术探索与艺术表达之间找到平衡,奠定未来专业创作的风格基础。

4 教学评估与教师角色转变

4.1 多维度评估体系的建立

在 AI 辅助教学环境下,“作品展览+终结性评分”的传统评估模式日益显得单一,仍需向过程与策略并重的多维度评估体系转型。具体可从以下三个维度入手:

①生成逻辑分析：考查学生对生成流程、参数设置与模型机制的理解深度；

②图像语义表达：评估作品在主题表达、情感张力与符号关联上的创新性有效性；

③创作反馈修正：记录学生在多轮实验中依据批评与自评结果所做的迭代改进，体现学习轨迹与反思能力。

此外，融入自评与互评机制，通过在线平台或课堂“批评沙龙”，让学生互相点评作品，分享创作思路与技术心得，既强化协作意识，也激发多元视角下的深度反思。

4.2 教师从知识传授者向设计引导者的转型

AI 技术的引入对教师专业素养提出了“双重要求”：一方面要保持扎实的艺术学科理论根基，熟知造型语言原理与艺术史脉络；另一方面需掌握生成模型的基本概念、参数调优与数据处理流程。教师角色应由传统的“知识灌输者”转变为“课程策划者”“创意引导者”与“技术辅导员”。在教学中，教师更侧重于设计具有挑战性的项目主题、提供技术支持与学术框架，引导学生在“实验—评析—迭代”循环中主动学习。通过提供多层次的资源（如模型预设、开源代码、专家访谈等）和多元化的评价标准，教师有望在技术与艺术的张力空间里，帮助学生建立起既独立又协同的深度创作能力。

5 结语

生成式 AI 为艺术教育带来了新的可能，也对传统课程体系提出了挑战。通过与《造型语言》课程的融合，AI 不仅提升了教学内容的多样性与前沿性，更有效地促进了学生

创新意识与个性表达能力的形成。在此过程中，教师的角色、课程目标与评估方式均需进行系统重构，以适应未来教育对跨界整合与高阶能力培养的要求。

未来的课程改革应进一步加强技术与艺术的深度融合，构建校企协同、技术驱动、能力导向的教学新生态，使艺术教育真正走向智慧化、个性化与全球化。通过持续研究生成式 AI 在课程中的适用性与局限性，推动《造型语言》课程在方法论与教学实践层面实现更具深度的革新，为艺术设计教育高质量发展注入新动能。

参考文献：

- [1] 张秀梅. 智教时代 AI 赋能微课视频制作技术研究[J]. 科技创新与应用, 2024, 14(36): 191-196.
- [2] 谭建川. 生成式人工智能教育应用的各国政策与未来应对[J]. 教育与教学研究, 2025, 39(3): 1-14.
- [3] 刘鸣箏, 梅凯. 生成式 AI 赋能新闻传播教育: 现实扫描与逻辑跃升[J]. 白城师范学院学报, 2024, 38(6): 54-60.
- [4] 杨川, 唐艺. 人工智能技术介入视觉传达设计专业课程思考——以文字与版式设计课程为例[J]. 南京开放大学学报, 2024(4): 51-58.
- [5] 刘雪珊. 人工智能环境中高校图书馆科技专利信息信息服务优化策略研究[J]. 科技管理研究, 2024, 44(24): 136-146.

作者简介：龙银姣(1975-), 女, 中国湖北天门人, 硕士, 教授, 从事艺术教育、生活摄影研究。

课题项目：武汉学院校级重点课题（项目编号：WYJY202304）。