

技术赋能与美育归真：AI融入美术教育的实践与反思

顾家伟

泰州学院美术学院, 中国·江苏 泰州 225300

摘要: 人工智能的迅速发展为美术教育带来了深刻变革, 影响了艺术创作、个性化管理、跨学科融合等方面, 推动了美术教学模式的革新。但是人工智能不能代替美术教育工作, 因为美术教育的核心不仅仅是想法与创意, 还涉及落实立德树人根本任务。文章立足技术赋能与美育本源平衡的核心视角, 梳理 AI 赋能美术教育的正向价值, 系统梳理适配美术学科的 AI 教学实施路径, 划定人工智能介入美术教学的功能边界, 重申美术教育以审美培育、人格塑造、人文滋养为核心的根本目标, 厘清技术工具与美育本质的主次关系, 为人工智能时代美术教育守正创新、实现技术服务育人提供理论参考与实践思路。

关键词: 人工智能; 美术教育; 技术赋能

Empowering with Tech and Returning to Aesthetics: Practice and Reflection on AI in Art Education

Gu Jiawei

School of Fine Arts, Taizhou University, China Jiangsu Taizhou 225300

Abstract: The rapid development of artificial intelligence has brought profound changes to art education, affecting areas like art creation, personalized management, and interdisciplinary integration, and driving innovation in art teaching methods. However, AI cannot replace art education, because the core of art education is not just ideas and creativity—it also involves fulfilling the fundamental task of moral and character development. This article focuses on balancing technology empowerment with the essence of aesthetic education, highlighting the positive impact of AI on art education, systematically outlining AI teaching implementation paths suitable for art subjects, defining the functional boundaries of AI in art teaching, and reaffirming that the fundamental goal of art education is cultivating aesthetic sense, shaping character, and nurturing humanity. It clarifies the main and secondary roles between technological tools and the essence of aesthetic education, providing theoretical references and practical ideas for preserving integrity and innovating art education with AI in the AI era.

Keywords: Artificial intelligence; Art education; Technology empowerment

0 引言

随着我国逐步进入人工智能时代, 各种大数据 App 层出不穷, 不仅推动了社会经济的发展, 而且丰富了人们的精神世界。新时代美育建设政策持续推进, 美术教育作为落实立德树人根本任务、培育学生审美感知、艺术表现、文化理解核心素养的关键学科, 承担着涵养人文精神、塑造完整人格的核心使命。文章以技术赋能与美育归真为核心主线, 系统剖析人工智能融入美术教育的多元价值, 梳理可落地的 AI 美术教学实践路径, 界定 AI 介入美术教学的功能边界, 明确技术时代美术教育的坚守方向, 平衡技术工具理性与美育人文价值, 推动人工智能与美术教育深度、健康、可持续融合。

1 AI 融入美术教育的作用

1.1 教学增效, 从重复示范到智能辅助

人工智能依托内置海量古今中外艺术作品数据库、标

准化技法演示模型, 实现教学工作自动化、智能化分流, 大幅提升课堂教学运行效率。AI 系统可根据教学进度自动生成分层次技法示范素材, 同步拆解素描、水彩、国画、数字绘画等不同门类绘画的分步创作流程, 无需教师反复重复同类示范内容; 智能检索模块能够按照时代、流派、题材、绘画技法快速筛选匹配教学主题的艺术素材, 自动整合赏析课件, 缩减教师素材整理的时间成本。

课堂教学过程中, 智能终端可实时捕捉学生绘画过程, 针对线条、透视、色彩调和等基础技法错误自动标注并推送修正示范片段, 实现基础问题即时自主答疑, 缓解教师统一授课阶段答疑压力。课后阶段, AI 能够批量完成作业基础格式、构图基础规范筛查, 将重复性、标准化的教学事务交由技术承担, 教师得以剥离机械性工作, 将更多教学重心转向审美解读、艺术文化阐释、个性化创作思路引导等具备人文深度的教学环节, 实现教学资源与教师

精力的优化配置。

1.2 创意激发, 从技术门槛到想象落地

人工智能有效消解美术创作的客观技术门槛, 打通创意构思与视觉呈现之间的壁垒。文生图 AI 工具依托自然语言交互模式, 学习者仅需输入文字化创意构想, 即可快速生成多版本视觉参考画面, 为创意构思提供多元视觉参照, 打破单一思维定式; 智能数字绘画工具内置笔刷、材质、特效系统, 可模拟油画、水墨、版画、综合材料等数十种艺术媒介效果, 无需购置大量实体画材, 低成本完成跨媒介创意尝试。

针对雕塑、空间装置、三维视觉艺术等复杂创作形式, AI 三维建模工具可快速将二维创意草图转化为立体模型, 自动调整空间比例、光影结构, 降低三维艺术创作操作难度。AI 并不直接替代学习者完成创意构思, 而是以可视化、多元化的视觉素材拓展想象边界, 弥补造型技法、材料工具带来的表达短板, 让各类学习群体不受客观条件约束, 完整释放自身艺术想象力, 实现创意构想高效落地, 丰富美术创作的表达维度与表现形式。

1.3 评价优化, 从主观模糊到多维精准

人工智能依托大数据艺术评价模型, 构建多维度、标准化、过程化的美术作品评价体系, 弥补传统评价主观性、片面化缺陷。AI 评价系统内置美术学科核心素养评价指标, 覆盖造型表现、色彩运用、构图逻辑、创意独特性、文化元素运用五大基础维度, 通过算法量化画面基础技法指标, 客观标注透视失衡、色彩搭配失调、画面层次缺失等具象问题, 形成标准化基础评价结论。

在量化指标之外, AI 可完整记录学生从构思草图、分步绘制到成品修改的全流程数据, 追踪创作思维演变路径, 智能系统可针对每幅作品生成分层改进建议, 区分基础技法优化方向与创意提升路径, 反馈内容细化且具备可操作性。教师可依托 AI 生成的客观量化评价结果, 结合自身人文审美判断完成二次综合评价, 平衡算法理性标准与人文感性评判, 形成客观数据与人文解读相结合的复合评价模式, 让美术教学评价摆脱模糊主观的局限, 实现评价维度全面化、评价反馈精准化、评价过程完整化。

2 AI 赋能美术教育的实践策略

2.1 思维先行, AI 素养系统培育

技术工具高效服务美育教学的前提, 是建立分层、系统化的 AI 美术素养培育体系, 培育学习者理性使用人工智能工具的艺术思维, 规避工具滥用、过度依赖等问题。AI 美术素养培育区分基础教育阶段与高等艺术教育阶段, 设

置梯度化教学内容, 核心围绕工具认知、创作思辨、审美判断三大核心模块展开^[1]。

基础阶段 AI 素养培育侧重基础工具认知, 引导学习者清晰区分 AI 辅助功能与自主创作边界, 掌握基础文生图、智能绘画工具的操作逻辑, 建立“AI 为参考, 自主表达为核心”的创作认知, 重点训练学习者筛选、辨别 AI 生成画面优劣的基础审美能力, 杜绝直接照搬 AI 成品作为个人创作成果的行为^[2]。高等艺术教育阶段 AI 素养培育侧重思辨性学习, 围绕 AI 艺术伦理、算法审美局限、人机协同创作逻辑展开教学, 引导学习者客观认知人工智能艺术创作的局限性, 学会借助 AI 完成素材拓展、方案推演, 依托个人人文思考完成二次改造与情感注入。素养培育贯穿常规美术课堂, 不单独设立割裂式技术课程, 将 AI 工具思辨、算法审美认知融入素描、色彩、美术鉴赏、创意设计等常规教学单元, 实现技术思维与美术核心素养同步培育, 从认知层面建立学习者正确的人机创作观念, 为 AI 工具合理运用奠定思维基础。

2.2 场景嵌入, AI 工具教学化改造

通用人工智能绘画工具面向大众娱乐创作设计, 功能逻辑、输出标准无法完全匹配美术学科教学目标, 直接投入课堂易出现创作导向偏离美育要求等问题, 需针对美术课堂不同教学场景完成 AI 工具教学化改造, 实现技术工具与教学目标精准适配^[3]。美术教学场景划分为基础技法教学、艺术鉴赏教学、创意创作教学、课后评价四大板块, 对应改造差异化 AI 工具功能模块。

基础技法教学场景下, 简化 AI 一键生成完整画面功能, 强化分步技法拆解、线条透视纠错、色彩逻辑分析等教学功能, 限制成品直接输出, 引导学习者自主完成手绘实践, AI 仅承担纠错、示范辅助作用; 艺术鉴赏教学场景下, 优化艺术数据库检索分类逻辑, 按照美术课程标准划分艺术流派、传统文化美术、民间美术等专题素材库, 增设作品时代背景、人文内涵自动解读模块, 服务审美文化学习; 创意创作教学场景调整 AI 生成逻辑, 弱化完整成品输出, 侧重分阶段创意草图、构图方案、材质参考素材生成, 保留学习者自主修改、手绘叠加创作空间。

2.3 模式重构, AI 时代教学新形态

人工智能技术打破传统美术课堂单一线下授课模式, 重构线上线下融合、人机协同、分层自主学习的新形态美术教学形态, 重塑教、学、评一体化课堂运行结构^[4]。依托 AI 智能终端完成课前预习分层推送, 系统根据学习者绘画基础自动匹配差异化技法练习素材, 课堂阶段教师统筹

整体审美主题讲解, AI 终端同步完成个体基础问题实时辅导, 基础薄弱学习者借助智能示范补齐技法短板, 具备创作基础的学习者依托 AI 素材拓展创意, 实现同一课堂分层教学, 解决传统课堂无法兼顾多元学习水平的痛点。

依托 AI 图像增强、虚拟复原技术, 还原破损古画、传统壁画、历史雕塑完整视觉效果, 搭建虚拟艺术展厅, 学习者可沉浸式观察艺术作品细节肌理, AI 同步推送作品人文背景、创作技法解读, 突破实体美术馆展品数量、观赏距离限制, 拓展艺术鉴赏的深度与广度^[5]。借助云端 AI 绘画平台, 不同学习主体可在线同步完成同一主题艺术创作, AI 实时整合多方创意草图形成综合参考方案, 打破教室空间限制, 构建开放式、互动式创作环境。

2.4 生态共建, 保障机制与资源建设

AI 融入美术教育的长效落地, 需要搭建完善的配套保障生态, 涵盖数字美术教学资源库、教学管理制度、教师 AI 教学能力培训三大板块, 形成可持续运行的支撑体系^[6]。

数字美术教学资源库区分教学素材库、人机协同创作案例库、AI 美术教学教案库三类核心资源, 教学素材库整合经过版权审核的传统美术、现代艺术、民间美术高清作品, 配套标准化教学解读文本, 规避 AI 素材版权纠纷; 人机协同创作案例库收录不同学段合理运用 AI 工具完成的原创美术作品, 展示人机协同创作完整流程, 为课堂教学提供参考范本; 教案库收录分学段、分门类 AI 美术教学设计, 统一规范 AI 工具使用尺度、课堂教学目标, 为一线教学提供标准化实施参考。

制度保障层面建立 AI 美术课堂使用规范, 明确各学段 AI 工具使用时长、使用场景、创作成果评判标准, 划定禁止直接使用 AI 成品替代自主创作的红线, 规范课堂技术使用行为; 建立数字美术作品版权管理制度, 区分 AI 辅助素材、自主原创画面版权归属, 规避创作版权争议。教师能力保障层面搭建常态化 AI 美术教学培训体系, 培训内容兼顾人工智能工具操作、人机协同教学设计、AI 作品审美评判、美育人文价值平衡四大板块, 提升美术教师驾驭智能工具、平衡技术与美育的专业能力, 构建资源、制度、师资三位一体的完整保障生态, 支撑 AI 美术教学长期稳定开展。

3 AI 融入美术教育的边界与坚守

3.1 警惕“技术的僭越”, AI 不能替代核心能力

技术僭越指人工智能工具越过辅助定位, 取代学习者自主实践、独立思考的核心环节, 弱化美术学科必备核心能力培育, 是 AI 美术教学首要规避的风险。美术学科核心

能力包含手绘造型能力、独立审美思辨能力、情感化艺术表达能力、传统文化理解能力, 四类能力建立在学习者亲身实践、感官体验、精神感悟之上, 依托人的生命体验形成, 无法通过算法、智能生成技术直接获取。

若教学场景过度依赖 AI 一键生成画面, 学习者长期放弃手绘练习, 造型感知、线条把控、色彩感知等基础实践能力将持续退化; 单纯依靠 AI 素材完成创作, 学习者无需自主构思、推敲画面, 独立创意思辨能力逐步弱化; AI 生成画面依托算法整合现有艺术元素, 不具备个体独有的生命情感、生活感悟, 长期使用 AI 成品创作会导致艺术作品情感空洞, 丧失艺术表达的精神内核。

3.2 反思“教育的异化”, 教师角色再定位

人工智能介入课堂改变传统教师单一示范者、知识传授者身份, 部分教学场景出现技术工具主导课堂、教师沦为设备操作者的教育异化现象, 弱化教师人文引导、精神培育的核心价值, 需要重新界定 AI 时代美术教师的多元职能定位。教师作为审美思辨引导者, 依托 AI 生成的多元视觉素材, 组织课堂审美讨论, 引导学习者辨别算法审美同质化缺陷, 挖掘艺术作品背后人文精神、文化内涵, 完成审美价值引领, 这一精神层面引导无法由算法实现。教师作为创作边界把控者, 需要规范课堂 AI 工具使用尺度, 区分合理辅助与过度依赖, 及时纠正照搬 AI 成品、放弃自主实践等问题, 平衡技术使用与自主创作比例; 作为人文情感培育者需要挖掘美术创作与生活、文化、生命的内在关联, 引导学习者将个人情感、文化认知注入艺术创作, 弥补 AI 缺乏情感感知能力的短板。

3.3 守正与创新, 坚守美育本质

人工智能属于服务美育创新的技术手段, 美育的本质目标不会随技术迭代发生改变, 美术教育最终指向审美感知培育、人文精神涵养、完整人格塑造, 所有技术创新均需围绕这一核心目标展开, 处理好技术创新与美育守正的辩证关系。

美育本质具备“体验性、情感性、文化性”三重不可替代的人文属性, 体验性要求学习者通过纸笔、实体材料亲身触摸、绘制、感知, 在动手实践中建立视觉与触觉审美感知, AI 虚拟画面无法复刻实体创作的沉浸式感官体验; 情感性依托个体生活经历、内心情绪形成独特艺术表达, 算法不具备生命情感, 无法生成带有个体精神温度的艺术作品; 文化性承载民族传统美术、中外艺术文明的传承使命, 美术教育承担传递本土文化、建立文化自信的功能, AI 数据库仅客观存储艺术图像, 无法自主解读文化背

后精神内核，文化传承工作必须依靠人文教学完成。

技术创新层面要求合理运用 AI 拓展教学渠道、降低创作门槛、优化评价体系，丰富美育实施载体；守正层面始终以人文素养培育为核心，不将画面视觉效果、数字化创作形式作为美术教学唯一评判标准，不片面追求课堂技术化、数字化形式。

4 结语

人工智能为现代美术教育提供全新发展路径，在教学效率提升、创意空间拓展、评价体系完善层面释放显著正向价值，系统化的 AI 素养培育、场景化工具改造、新型课堂模式与长效保障机制，构建起完整可行的人机协同美术教学实践体系，推动美术教育现代化转型持续深入。但技术具备天然工具属性，存在清晰不可逾越的功能边界，过度依赖 AI 工具会弱化学习者美术核心实践能力，造成课堂人文教育弱化、美育目标异化等多重问题，技术迭代不会改变美术教育立德树人、以美育人的根本使命，人工智能始终是服务美育教学的辅助载体，而非美术教育发展的核心目标。

参考文献：

- [1] 张程. 信息化背景下数字媒体艺术在基础美术教育课程中的应用研究[J]. 通化师范学院学报, 2026, 47(6): 141-145.
- [2] 郭原, 沈冠东. 新时代美育背景下人工智能对美术教育的赋能与挑战[J]. 新美域, 2026(5): 121-123.
- [3] 马云天. 人工智能背景下美术教育的模式变革、风险纾解与路径构建[J]. 现代职业教育, 2026(9): 33-36.
- [4] 杨旸. AIGC 技术赋能美术教育的挑战与路径[J]. 上海服饰, 2026(2): 95-97.
- [5] 王新霞. 人工智能赋能美术教育创新的实践路径探讨[J]. 美术教育研究, 2025(24): 126-128.
- [6] 张华. 人工智能时代美术教育的挑战与创新[J]. 中国民族博览, 2025(13): 198-200.

作者简介：顾家伟（1985.06.24），男，汉族，江苏省泰州人，南通大学美术学院 2012 级本科硕士，泰州学院助理研究员，研究方向：美术教育。