

人工智能时代下高校美育创新教学模式的研究

崔碧君

北京科技职业大学艺术设计学院, 北京, 中国

【摘要】人工智能技术的快速发展为高校美育教学模式创新提供了关键动力, 本文系统分析了高校美育教学模式的困境, 探讨了人工智能时代下高校美育教育创新模式的意义, 从而提出构建沉浸式审美场景、个性化美育教育、跨学科融合以及人工智能辅助下创作与评价体系等创新模式, 为高校美育与人工智能创新融合提供教学模式。

【关键词】高校美育; 人工智能; 创新; 教学模式

1. 前言

在科技逐步影响人们各种生活方式的当下, 人工智能正在成为改变各行各业的核心力量, 在教育领域也不例外, 高校美育作为高校人才培养体系中塑造审美感知、创新思维与人文精神的关键课程, 肩负着培养学生感受美、欣赏美、创造美的能力[1], 也面临着前所未有的机遇与挑战。在此背景下, 探索人工智能与高校美育教学模式的融合, 既是反映科技变革对教育提出的新要求, 也是解决传统美育教育困境、落实“以美育人, 科技赋能”为目标的关键路径。本研究立足人工智能与高校美育深度融合的时代背景, 通过剖析当前高校美育教学的现状与困境, 结合教育数字化转型趋势, 为高校美育的数字化转型提供可参考的模式, 系统探讨创新教学模式的构建路径[2]。研究旨在揭示人工智能技术与美育教学深度融合的内在逻辑, 为培育兼具人文底蕴与科技创新的复合型人才提供理论支撑与实践参考, 推动高校美育在智能时代实现创新转化与发展。

2. 高校美育教学模式困境

2.1 教育理念滞后——“重技艺轻素养”的惯性仍存

高校美育的教学目标常陷入“技能导向”与“素养导向”的撕裂。一方面, 部分教师仍将美育等同于“艺术技能培训”[3], 课程设计以“教会学生画一幅画、弹一首曲子”为目标, 忽视对审美感知、文化理解、批判性思维的培养; 另一方面, 即便部分高校提出“素养导向”, 但缺乏具体的教学转化路径——例如, 在艺术鉴赏课中, 教师多以“讲解作品背景+分析技法”为主, 鲜少引导学生结合自身生活经验讨论“作品如何影响情感表达”“当代艺术与社会议题的关联”等深层问题。

2.2 师资结构单一——“懂艺术缺跨学科, 懂

技术缺人文”的双重短板

高校美育教师的能力结构难以匹配“跨学科融合”的教学需求:

艺术专业教师:多为艺术学背景(如音乐学、美术学), 虽具备扎实的专业技能, 但对教育学、心理学、跨学科理论(如科技哲学、文化传播学)的掌握不足, 难以将美育与学生的成长需求、社会现实结合[4]。例如, 在讲解“绘画艺术”时, 部分教师仅停留在“流派特征”的罗列, 无法引导学生思考“现代艺术与工业革命、存在主义的关系”。

跨学科教师:部分高校尝试引入计算机、哲学、社会学等背景教师参与美育, 但这些教师普遍缺乏系统的艺术训练, 对艺术本体语言(如绘画的形式语言、音乐的节奏语法)理解有限, 在设计“科技与艺术融合”课程时, 易出现“技术堆砌”或“艺术失焦”的问题。这种“学科壁垒”导致美育课程难以突破“单科独进”的局限, 无法真正激发学生的综合素养。

2.3 评价体系僵化——“重结果轻过程、重标准轻个性”的单一模式

2.3.1 评价维度单一

多数高校将学生的艺术作品(如绘画、音乐表演、手工作品)作为主要评价依据, 较少关注学生在学习过程中的审美体验。

2.3.2 评价标准固化

评价常依赖“技法熟练度”“符合经典范式”等传统标准, 对学生的创新表达、批判性思考缺乏包容。

2.3.3 反馈机制滞后

评价结果多以“分数”或“等级”呈现, 缺乏针对性的指导建议, 难以真正帮助学生提升审美能力。

3. 人工智能时代下教学模式创新的意义

3.1 打破传统美育教育的资源壁垒

3.1.1 虚拟艺术资源的普惠化

AI 可将全球顶级艺术作品（如故宫文物、卢浮宫名画、敦煌壁画）转化为高精度数字资源，并通过虚拟现实（VR）、增强现实（AR）技术还原创作场景（如宋代文人雅集的诗词吟诵，文艺复兴时期的油画作坊）[5]。

3.1.2 个性化资源的精准匹配

AI 可通过学生的艺术兴趣数据（如点击偏好、创作主题、情绪反馈）推荐适配的学习内容。例如，某学生若对民间剪纸感兴趣，系统会自动推送各地剪纸流派（如陕西绥德、河北蔚县）的历史背景、技法视频及互动创作工具。

3.2 重构美育过程

3.2.1 情感化感知的“技术放大”

AI 可通过多模态感知技术（如图像识别、语音分析、脑电波监测）捕捉学生对艺术作品的细微反应。将学生的情绪波动转化为视觉元素（如用红色渐变表现兴奋、蓝色波纹表现宁静），使其更直观地感知“情感如何通过艺术表达”[6]。这种“技术赋能的情感共鸣”，让美育从“被动接受”变为“主动对话”。

3.2.2 创造力的“个性释放”

通过 VR/AR 体验、智能游戏化学习等多样化形式呈现知识，能激发学生学习和好奇心，将学生的想法通过人工智能算法实现，这种“技术辅助+自主创作”模式，让每个学生都能成为“艺术家”[7]，而非“模仿者”，真正激活了创造力。

3.3 创新评价体系变革

人工智能可记录学生在美育活动中的全流程数据——从观看展览时的停留时长、讨论中的发言内容，到创作过程中的草稿修改轨迹、工具使用偏好，甚至情绪波动曲线。这些数据能综合反映学生的审美兴趣、思维深度与情感投入[8]。基于上述数据人工智能可为每个学生生成“审美成长画像”，动态呈现其兴趣演变（如从喜欢卡通绘画到尝试水墨）、能力提升（如从简单临摹到独立创作）与情感发展（如从艺术中体验快乐到通过艺术表达共情）。

4. 人工智能时代下高校美育创新教学模式

在人工智能时代，高校美育教育需结合科学技术的发展，同时将美育教育的内核付诸于实际，进行以下模式的探索：

4.1 沉浸式体验模式

利用 VR/AR 技术构建虚拟当时艺术创作的场景，如让学生“走进”创作者的内心世界和创作环境，感受不一样的艺术人生，例如“置

身”敦煌莫高窟的人民艺术创作时代的真实虚拟场景，感受壁画动态美学，增强审美感知的直观性[9]。通过人工智能生成虚拟艺术空间，学生可参与互动设计，例如调整光影、色彩搭配，实时观察美学效果变化，理解形式美法则的实际应用。

4.2 个性化美育

4.2.1 精准匹配学生个性需求

人工智能算法分析学生的审美偏好、学习进度和薄弱环节，推送定制化学习内容。比如对传统书法感兴趣的学生，系统可推荐相关临摹教程、书法史论及名家作品解析。

4.2.2 精准融合学生审美表达

借助人工智能中的绘画、音乐生成工具，让学生根据自身创意进行二次创作。例如学生输入一段文字描述，人工智能生成基础画作后，学生再进行手工修饰，融合技术与个人审美表达。

4.3 跨学科融合模式

4.3.1 打造交叉美育课程

结合人工智能技术与其他学科打造交叉美育课程。如在建筑美育中，用人工智能模拟不同中式建筑风格的建筑空间结构，如歇山顶、庑殿顶、重檐顶的艺术构造，分析其与环境、文化的美学关联；在科技美育中，探讨人工智能生成艺术的伦理与美学争议，培养批判性审美思维[10]。

4.3.2 整合不同艺术资源

利用人工智能大数据整合不同文化背景的艺术资源，开展比较美育教学。例如对比中西方古典雕塑的线条、比例美学，让学生理解审美差异背后的文化逻辑。

4.4 互动式创作与评价模式

4.4.1 搭建人工智能辅助的集体创作平台

学生可共同参与一幅画作、一首乐曲的创作，AI 实时整合多人创意并反馈调整建议，培养协作式审美创造力。

4.4.2 引入人工智能辅助评价系统

从构图、色彩、情感表达等维度对学生作品进行客观分析，同时结合教师的主观评价，形成多维度反馈，帮助学生明确提升方向[11]。

这些创新教学模式既保留了美育对人文精神、审美素养的核心追求，又借助人工智能技术让美育更具沉浸感、个性化和实践性，提高学生在美育教育中提升综合审美能力。

5. 结语

高校美育教育在人工智能时代下的创新，是科技赋能与人文教育深度融合的实践，通过

人工智能技术对教学资源的数字化整合和普惠化应用,重构了教学过程中的互动,同时评价体系的智能化转型,实现从“单一的专业传授”到“多样化的个性记录”,从“技能训练”的“审美塑造”的深层变革。在未来的高校美育教育中,运用人工智能技术更好实现“以美育人、以文化人”的目标,培养出具备审美素养和创新精神的时代新人。

参考文献

- [1] 张雅洁.新时代高校美育课程体系构建研究[J].佳木斯职业学院学报,2025,272(7): 121-123.
- [2] 杜丰芮.人工智能时代高职院校美育建设策略与实现路径[J].上海服饰,2025(1): 72-74.
- [3] 雷婕.艺术类高校融合人工智能开展美育教学改革探索[J].剧影月报,2024(3): 122-124.
- [4] 史梦莹.数字化转型背景下高校美育的策略探索[J].汉字文化,2025,385(12): 184-186.
- [5] 杨雅儒,李莉.生成式人工智能背景下高校美育的目标转向[J].美术教育研究,2025(12): 97-99.
- [6] 赵耀.论人工智能时代美育的机遇与挑战[J].艺术广角,2023(5): 75-82.
- [7] 李嘉乐.科教融汇视域下“AI+美育”课程体系建设[J].大众电视,2025(2): 51-55.
- [8] 郝菲菲,李祥,郝翔.人工智能与新媒体传播语境下高校美育课程教学实践的创新探索[J].上海服饰,2024(10): 98-100.
- [9] 吴磊,孟园园.数字技术赋能学校美育高质量发展的三重路径[J].湖南师范大学教育科学学报,2025,24(3): 38-43.
- [10] 张雪,李枢健等.基于生成式人工智能的建筑方案设计模式研究[J].建筑与文化,2025(6): 287-290.
- [11] 马毅,陈理宣,岳海玲.人工智能时代下高校美育的生命向度及实施路径[J].教育理论与实践,2023,43(18): 18-23.