

基于 AI 技术的美术创作教学创新路径探讨

范旭苗

武汉设计工程学院 湖北 武汉 430000

【摘要】：随着人工智能（Artificial Intelligence, AI）在教学领域的广泛应用，在带来巨大的经济效益及社会效益的同时，它也引发了一系列复杂且多样的伦理问题。本文以 AI 技术与美术创作教学的融合为研究核心，首先，分析当前美术创作教学现状和 AI 技术应用价值，其次，从教学目标重构、内容拓展、模式创新、评价优化四个方面提出具体的创新路径，最后，分析路径实施的保障条件。结果显示，AI 技术可以有效地丰富教学手段，激发学生的创作潜能，为美术创作教学高质量发展提供支撑，为同类教学改革提供实践参考。

【关键词】：AI 技术；美术创作教学；创新路径；教学改革；核心素养

DOI:10.12417/2982-3803.25.06.005

1 引言

人工智能（AI）技术赋能高校美术教育教学势不可挡。当前，AI 技术正在深刻改变各行各业的发展模式，在教育领域也引起了较大反响。随着生成式 AI、智能图像分析等技术的发展，AI 技术在图像生成、风格迁移、创意辅助等各个方面的优势越来越明显，给美术创作教学打破瓶颈提供新的可能。近些年来，国内外的学者开始重视起 AI 与美术教育的融合研究，部分学校也进行了 AI 美术教学的试点，不过在实践过程中仍旧存在着技术应用浅层化、与教学目标相脱离、教师技术素养欠缺等状况。为此，本文针对 AI 技术在美术创作教学中的创新应用展开研究，梳理出融合逻辑与实践路径，希望可以促进 AI 技术与美术创作教学的深度融合，从而达到提高教学质量及学生核心素养双丰收的目的。

2 美术创作教学现状及 AI 技术应用价值

2.1 美术创作教学现状审视

当前美术创作教学存在的问题集中体现在三个方面。其一，教学内容固定，资源缺乏，大部分教学以教材中的经典作品为主，重技法轻创新，内容更新慢，不能对接当代艺术的发展趋势。优质教学资源大都在一些重点学校里，偏远地区的学生很难接触到各种不同的艺术风格和创作素材。其二，教学模式刻板、互动性差，教师在课堂上示范绘画、手工等技法，学生被动地模仿，创作思路被教师限制住，不能发挥出各自的个性创意。课后缺少有效的互动载体，教师不能及时地对学生创作中出现的问题作出反馈。其三，评价体系单一，导向错误，评价多以作品最后的呈现效果为主，注重技法是否熟练，轻视

创作过程中思维的碰撞、创意的产生等重要环节，不能够全面的评价学生的创新能力及审美素养。

2.2 AI 技术在美术创作教学中的应用价值

AI 技术的特性与美术创作教学的需求十分吻合，其应用价值主要体现在三个方面，一是，丰富教学资源 and 创作素材。AI 技术可以整合全球艺术资源，用图像数据库、风格迁移工具等为学生提供各个时期、各个地域、各个风格的艺术作品供参考；生成式 AI 可以按照学生的要求快速生成素材草图，拓展创作思路。例如，学生创作“未来城市”主题作品时，可以利用 AI 生成不同风格的城市建筑草图来为创作提供灵感。二是，激发学生主体性和创新潜能。AI 技术可以取代重复的技法操作，使学生把精力集中在创意构思和情感表达上，智能交互工具可以即时反馈，帮助学生马上改正创作方向，提高创作自信。三是，优化教学评价和过程控制。AI 技术可以记录学生创作全过程的资料，包括素材选择、修改轨迹、风格探索等，为过程性评价提供依据；智能评价系统可以从技法、创意、情感表达等多方面量化评价作品，提高评价的科学性。

3 基于 AI 技术的美术创作教学创新路径

3.1 聚焦核心素养与技术融合

AI 技术的融入要以教学目标的重构为前提，打破以技法传授为主的传统目标，构建核心素养加技术应用的双维目标体系。从核心素养的角度来加强审美感知、创意实践、文化理解等目标，使学生借助 AI 技术去体会艺术作品的形式美与内涵美，在创意实践过程中融入自己的情感和文化认识，从技术应

作者简介：范旭苗，女，（1986年—），河北保定人，2011年入学湖北美术学院，硕士研究生。现就职于武汉设计工程学院 公共艺术学院 讲师，研究方向：油画艺术

【教改课题】 武汉设计工程学院 2025 年度校级教学改革研究项目课题：人工智能背景下高校艺术类专业基础课程教学改革与实践 2025JY108

用的角度增加 AI 工具使用、技术伦理规范等目标,培养学生熟练使用 AI 工具辅助创作的能力。树立正确的技术使用观念,不能一味的使用 AI 生成作品,目标重构要依据不同的学段学生特点进行差异化的重构,小学阶段主要是对 AI 工具的基础使用和兴趣培养,目标是能使用简单的 AI 工具生成素材,尝试风格迁移,培养创作兴趣。中学阶段重在创意融合和技法提升,目的是借助 AI 工具达到创意构思、技法提高的效果,并形成自己的创作风格;大学专业阶段重在创新突破与学术研究,目的是利用 AI 技术探究当代艺术创作的新形式,研究 AI 和艺术创作的结合方式。以《动物乐园创作》的教学为例,教学目标可以是引导学生利用简单的 AI 绘画工具生成不同动态的动物素材,尝试卡通风格到写实风格的迁移,迁移过程中融入自己对动物习性了解以及喜欢,掌握工具的基础操作方法,在自己的想法基础上使用 AI 素材而不是直接复制。

3.2 构建多元融合的内容体系

依托 AI 技术来丰富教学内容,创建起以基础技法、AI 辅助、创意实践、文化传承为主要内容的多元化内容体系。基础技法模块用 AI 技术改进传统技法教学,用智能图像分析工具分解经典作品的构图,色彩搭配,笔触运用等要素,让学生迅速把握技法要点。AI 虚拟示范工具可以 360 度展示绘画、雕塑等技法的操作过程,避免了传统示范视角的局限。AI 辅助创作模块是内容拓展的核心,分为素材生成、风格迁移、创意优化三个子内容,素材生成教学中,引导学生使用 MidJourney、Stable Diffusion 等生成式 AI 工具,通过输入主题关键词生成素材,并教授关键词优化方法,提高素材与创作需求的契合度。风格迁移教学中用 Prisma 等工具让学生把自身创作草图和梵高、莫奈等大师风格融合,了解不同艺术风格的主要特征;创意优化教学中用 AI 智能点评工具分析学生作品的创意亮点和不足,给出改进意见。创意实践与文化传承模块里,联系当下艺术潮流和传统资源来设计内容,例如开展 AI 加非遗创作教学,促使学生借助 AI 技术获取剪纸、皮影等非遗元素,把它们融入到现代创作主题当中,设计 AI 加当代艺术探究内容,让学生剖析 AI 艺术作品的创作逻辑,试着用 AI 技术创作装置艺术、数字媒体艺术等作品,对接当代艺术的发展方向,以《传统纹样创新设计》的教学为例,课堂开始先用智能图像分析工具拆解青花瓷、青铜器等经典纹样的构图和线条技法, AI 虚拟示范工具 360 度展示纹样绘制步骤,然后指导学生用 MidJourney 根据吉祥如意关键词生成基础纹样素材,将自己绘制的草图用 Prisma 融合剪纸风格。最后让学生根据 AI 智能点评的建议对作品进行修改,加入现代服饰设计的元素,完成传统纹样的创新应用。

3.3 打造人机协同的教学场景

以 AI 技术为依托,构建教师引导、AI 辅助、学生主导的人机协同教学模式,实现教学过程的个性化、高效化,该模式分为课前准备、课中实施、课后拓展三个环节。教师在课前准备阶段利用 AI 智能备课工具分析学情数据,根据学生的兴趣爱好、技法基础来制定个性化的教学方案;利用 AI 平台推送预习资源,包括经典作品赏析、AI 工具使用教程等,学生自主学习并初步确定创作主题。课中实施阶段用创意启发、技法实践、AI 优化、交流互评四个步骤展开,以《风景创作》的教学为例,在创意启发环节教师用 AI 工具展示印象派、写实派等各种风格风景画,用智能提问工具引导学生确定家乡风景创作的主题;技法实践环节,学生结合课前构思现场绘制家乡风景初稿, AI 绘画工具实时提示构图比例问题并提供调整建议。AI 优化环节,学生将初稿导入 AI 系统,用风格迁移、细节优化等功能生成多版融合印象派风格的作品,并记录修改过程;交流互评环节, AI 平台展示学生作品和创作轨迹,学生互评之后,教师根据 AI 生成的评价报告总结,主要点评对家乡的情感表达和风格融合的创新性。课后拓展阶段创建出 AI 加个性化辅导的场景,教师用智能批改工具在学生课后创作时给出及时反馈;根据学生薄弱环节,由 AI 系统向学生推送个性化练习资源;技法不足的学生得到有针对性的技法训练视频,创意不够的学生得到创意启发素材;搭建起 AI 艺术创作社区,学生可在其中分享自己的作品并交流创作经验,从而形成线上线下相互结合的学习共同体。

3.4 建立多元智能评价体系

依靠 AI 技术冲破传统评价的局限,创建起过程和结果以及素养的多元智能评价体系,评价的内容包含三个方面,一是,创作过程的评价,用 AI 技术记载学生选择素材、修改次数、风格探寻、团队合作等数据,剖析学生的创作态度、思维进程和坚持精神,二是,作品结果的评价,从技法熟练度、创意创新性、情感表达度、文化融合度四个方面,用 AI 智能评价工具量化打分,并且融合教师和学生的质性评价,三是,核心素养的评价,用 AI 系统跟踪学生在多节课中的表现,分析审美感知、创意实践等素养的提升轨迹。评价实施中采取 AI 初评、教师复评、学生自评互评三级流程, AI 初评阶段,智能评价系统依靠图像识别、数据挖掘等技术,对学生的创作作品以及创作过程的数据展开分析,产生初步的评价报告;教师复评阶段,教师依据 AI 的报告,就 AI 无法评判的情感表达、文化内涵等层面展开补充评价,给出个性化的改进建议。学生自评互评阶段,学生参照 AI 产生的创作过程数据和评价指标,反省自身创作的优势与不足,经由互评交流创作思路,改进审美判断能力。为了防止评价的技术依赖,要确定 AI 评价的辅助定位,教师一直把控评价的方向,重视学生创作中的个性化表达

和人文素养，保证评价的教育性和人文性。

4 基于 AI 技术的美术创作教学创新路径实施保障

4.1 强化教师 AI 素养培训

教师是 AI 技术和美术创作教学融合的实施者，教师的 AI 素养决定着路径实施的效果。学校要形成“分层培训+实践研修”的教师发展体系。分层培训，对新手教师进行 AI 基础技能培训，主要培训常用的 AI 工具的使用方法 & 教学场景应用；对骨干教师进行高级研修，主要培训 AI 教学模式设计、评价体系构建等深度融合内容。实践研修，创建 AI 美术教学工作坊，开展集体备课、磨课、评课等活动；搭建校际交流平台，邀请 AI 教育专家、优秀美术教师分享实践经验，促进教师将技术与教学深度融合。

4.2 完善技术支撑与资源建设

技术和资源保障是路径实施的基础。学校要加大投入，建设安全稳定的 AI 美术教学平台，整合 AI 创作工具、教学资源库、评价系统等功能模块，方便师生使用；根据教学需要购买正版 AI 软件，避免版权纠纷和安全隐患。资源建设方面，联合高校、艺术机构创建 AI 美术教学资源库，搜集经典作品，创作素材，教学案例等资源；支撑教师依据教学需求开发校本资源，编写 AI 美术创作教程，制作工具操作微课等等，丰富资源供给。

参考文献：

- [1] 王文静.人工智能时代美术教育的变革与坚守[J].中国美术教育,2022(3):4-9.
- [2] 张伟.生成式 AI 在美术创作教学中的应用路径研究[J].电化教育研究,2023(5):105-111.
- [3] 陈洁.智能评价系统在美术教学中的应用实践[J].美术大观,2022(8):156-158.
- [4] 教育部教育信息化技术标准委员会.教育信息化 2.0 行动计划[S].北京:教育部,2018.
- [5] 李明.人工智能与美术创作的融合逻辑及教育启示[J].教育研究,2023(2):142-150.

4.3 健全伦理规范与管理制度

为了避免人工智能技术使用带来的风险，应建立完善的伦理规范和管理制度。在伦理规范上，确定 AI 技术的使用边界，禁止学生用 AI 生成作品代替个人创作；引导学生尊重知识产权，在使用 AI 生成素材的时候注明出处；培养学生的技术伦理意识，让学生知道 AI 是创作辅助工具而不是替代者。管理制度上，制定 AI 教学平台使用规范，明确师生数据安全及隐私保护要求；建立教学质量监督体系，定时评定 AI 教学成效，随即改动教学策略；创建技术支持岗位，肩负平台修理，毛病排除等任务，保证教学正常推进。

5 结论

AI 技术给美术创作教学革新赋予了强大力量，它经由重新塑造教学目的，丰富教学内容，革新教学手段，改良教学评价，能够很好地冲破传统教学的束缚，达成学生核心素养和教学质量的提升。但是 AI 技术只是辅助工具，其发挥作用需要教师科学引导、技术与教学有效融合、伦理规范有效约束。未来，随着 AI 技术的持续发展，美术创作教学将呈现更多创新可能。一方面，AI 技术会朝着更加智能、更加个性化方向发展，例如用脑机接口技术捕捉学生的创作意图，使创意得到即时转化；另一方，面融合模式会从课堂教学延伸到课外创作、艺术比赛等场景，从而形成全方位的 AI 美术教育生态。教育工作者要持有开放的心态，不断探究技术与教学融合的逻辑，让 AI 技术真正服务于美育目标，培养更多具备审美素养与创新能力的人才。