

数智时代赋能美育的价值意蕴、现实困境与破解之道

臧莹

辽宁师范大学, 辽宁省大连市, 116000;

摘要: 数智技术的迅猛发展重构了传统美育的实践范式, 它通过解构艺术生产机制、驱动审美活动的范式转型、多维度创新美育实践路径等方式赋能美育创新, 既为审美教育提供了新的可能性, 也衍生出多维度的现实矛盾, 如技术异化所导致的审美俗化、创作空洞、经验离身与个性消解等问题亟待破解。对此, 本文提出要进行价值理性重构、技术伦理规约、具身认知回归及主体性解放等系统性策略, 为建构人本与技术协同的美育新生态提供理论支撑与实践参考。

关键词: 数智技术; 美育; 价值; 困境; 策略

DOI: 10.69979/3029-2735.25.08.071

引言

2020 年, 中共中央办公厅、国务院印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》, 明确提出要利用现代信息技术推动美育创新, 促进美育与科技的深度融合, 文件中强调“充分利用数字技术、网络平台和智能设备, 丰富美育资源, 创新美育教学模式”。^[1]数智技术的迅猛发展正在重塑人类文明的认知图景与价值坐标, 其在美育领域的渗透也引发了美育范式的根本性变革。但不少已引入智能技术辅助美育教学的实践者也面临着技术异化带来的价值迷失, 当深度学习算法重构艺术创作逻辑、虚拟现实突破物理审美边界时, 技术理性对审美经验的规训、算法霸权对艺术灵韵的消解等问题日益凸显。本文基于揭示数智技术重塑审美认知的内在机理, 批判性审视技术异化导致的现实困境, 进而构建突破困境的策略体系。

1 数智技术赋能美育的价值意蕴

1.1 技术介入对艺术本体的解构与重构

数智技术在艺术创作领域掀起了革命性浪潮。首先, 数智技术极大地缩短了艺术创作流程。传统艺术创作往往依赖于创作者灵感、技能与经验, 而数智技术则能够通过数据分析、模式识别等为创作者提供更精准、高效的创作支持。其次, 数智技术的引入也极大地丰富了艺术创作主体, 传统艺术创作被视为人类独有的精神活动, 是创作者个人情感、思想与审美观念的体现, 而数智系统则可通过深度学习算法模拟人类的创作思维, 甚至在

某些方面超越人类, 创作出令人惊叹的艺术作品, 也拓宽了艺术的边界。此外, 数智技术也创新了艺术作品的形态与展示方式, 虚拟现实(VR)、增强现实(AR)及全息投影等技术丰富了艺术展现, 突破了物理空间限制, 如故宫博物院的《画游千里江山》数字展, 观众通过触觉反馈装置感知宋代青绿山水笔触肌理, 实现了艺术体验的感官延伸。^[2]

1.2 技术驱动审美活动的范式转型

从审美活动的维度看, 数智技术之于审美的真正价值主要体现在以下三方面。首先, 数智技术增强了审美感知力。传统审美活动依赖视觉、听觉等生理感官直接感知审美对象, 存在模糊性且易受环境限制, 而深度学习算法分析艺术作品的色彩构成、纹理特征等辅助艺术家捕捉到难以察觉的美学细节。^[3]可见, 数智技术拓宽了人类感知美的路径, 证明了美在一定程度上可被数据化, 弥补人类具身感知的不足。其次, 数智技术加强了审美理解。深入解读艺术作品要求作者深入了解、洞察作品深层意蕴等, 在当今, 知识信息呈指数级增长, 借助数智化工具人们能更高效便捷地获取所需信息, 深化理解。此外, 数智技术还助力了审美创作。数智化工具的辅助降低了审美创作的门槛与条件, 使得非专业人士也可利用智能工具表达个人情感与思想, 人们拥有更多接触艺术、享受审美体验的机会。

1.3 多维赋能的美育实践路径

数智技术深度赋能美育的创新实践, 为学校审美教

育带来了前所未有的变革与机遇。首先,美育理念的深化与重塑。数智技术在艺术创作中的高效应用与智能化预示着在未来艺术创作领域简单机械的任务或将由机器承担,因此,美育理念应更加注重培养学生创新思维、艺术鉴赏力及情感共鸣能力。其次,美育环境的智能化与泛在化。传统美育往往受限于物理空间与时间,而数智技术使得美育活动跨越时空,实现随时随地的学习与体验,极大提升了美育的参与度与沉浸感。再者,美育素材的数字化与个性化。数智技术为美育提供了海量的数字化艺术素材,能够通过智能算法进行个性化推荐,满足学生多样化的学习需求,也成为学生参与美育实践、进行创意表达的灵感来源。此外,美育评估的精准化与数据化。传统评估往往依据教师主观评价导致结果的公正、客观难以保证,而在数智时代能够实现对学生的艺术素养的精准评估与个性化诊断,为美育评估提供了科学、客观的依据并助力教师为学生制定针对性教学策略,实现个性化成长与发展。

2 数智技术赋能美育的现实困境

2.1 技术的娱乐化: 审美取向的偏离

随着智能时代的来临,技术的迭代与滥用使得文化生活中的娱乐主义倾向愈演愈烈。在智能技术的推动下,AI 换脸、AI 变声等创新应用不断涌现,在网络空间上制造了大量恶搞、低俗乃至有害的娱乐性内容,不仅模糊了审美与娱乐的界限,更在一定程度上扭曲了公众的审美取向。娱乐元素作为审美活动的重要组成部分,原本应在音乐、电影、戏剧等艺术形式中起到辅助与增强的作用,为人们提供精神慰藉和心灵释放。然而,在智能技术的催化下,娱乐性被过度放大,审美活动的核心价值被严重边缘化,这种异化了的审美体验不但不能为个体提供心灵的富足与满足,反而可能诱发表面化的自由及空虚感受,这种现象在那些心理与认知系统还未完全成熟的学生群体中尤为显著,以数智化媒介为载体的娱乐产品与信息如潮水般涌来,他们往往更难以抵御其诱惑,或将娱乐视为审美活动的首要乃至唯一目的,陷入庸俗与扭曲的审美取向中,处于一种无目的、无意义的状态,这与审美精神的本质背道而驰。

2.2 技术的泛滥化: 审美创作的空洞

数智技术自动生成艺术作品所依托的技术逻辑要

求人们必须以严谨的态度对待。数智技术在创作过程中与人类艺术创作有着本质上的区别:人类艺术创作主要通过具体技艺表达内心深处的情感体验,强调创作者个人经验与情感投入,而依赖算法与数据驱动为数智技术目前只是对艺术元素进行基于数智化逻辑的编排,往往缺失了深刻的人文意蕴。因此,在人们审美体验过程中,数智技术的过度使用可能会使审美创作退化为单纯的工具操作行为,导致作品变得程式化且缺乏深度与情感内涵。特别是对于学生群体来说,若在不加甄别的情况下过度依赖或直接照搬数智平台提供的艺术作品,使得辅助自身的工具异化为替代思考的存在,学生过分关注功利性目标的达成而忽视了审美体验的乐趣以及对技术成果的批判性审视,从而背离了引导学生超越心灵桎梏的审美本质。

2.3 技术的离身化: 审美经验的游走

审美活动为审美主体与对象之间的深层次互动,体现了主观情感与客观美的有机结合。而人工智能的审美活动实质上是一种纯粹的客体化过程,即在功利性目标的驱动下,对美进行数字化、逻辑化的拆解。^[4]因此,在数智化环境中人们很容易丧失深度体验和感知现实世界的能力,面对那些与学生日常生活相距甚远且思维方式迥异的数智艺术,他们所获得的审美体验往往难以与其已有经验体系相融合。此外,数智艺术还可能削弱传统人类艺术作品所带来的审美感受,从而限制学生的审美视野。尽管基于数智技术的艺术创作在技术框架下实现了高效再生产并大幅提升了作品生成速度与复制精度,但其过度扩展可能会侵蚀原作的审美价值。瓦尔特·本雅明曾指出:即使是最完美的复制品也无法复制艺术品的即时即地性,这种原真性在任何技术都无法复制的。^[5]因此,当学生接触审美价值有限的数智艺术复制品时,他们的审美体验往往难以达到完整性。

2.4 技术的宰制化: 审美个性的迷失

审美过程本质上是个体独有的体验,参与者根据自身特定的审美需求、感知模式等进行个性化审美创造。然而,在数智技术的宰制下学生的审美个性可能面临严重威胁。首先,在审美教育中过度应用数智技术可能会抑制学生的审美创造力。当前,数智技术从创新性的角度来看仍处于较低层次,它高度依赖既定的艺术风格与

元素,实质只是在数字逻辑下对资源素材进行重新编排与整合。若在审美教育中过度引入可能会将学生的审美创造局限于其设定框架内。其次,数智技术会加剧审美同质化趋势,对学生审美个性产生消极影响。数智技术受制于算法逻辑及素材库的限制,其产出作品通常呈现特定艺术风格与审美取向,要求观者在其限定范围内进行审美判断,可能导致审美模式的固定化。此外,数智平台在为学生推送美育资源时倾向于匹配与迎合学生个人喜好,推送一些特定类型的资源。长此以往,学生审美认知可能会被数智技术的算法机制所框定,难以拓展对多元化艺术形式的理解与欣赏。

3 数智技术赋能美育下突破现实困境的育人策略

3.1 价值理性重构:匡正审美取向

审美教育应当主动承担起指导角色,用理性与自觉的态度纠正智能时代可能出现的病态或失衡的审美倾向。首先,其关键在于培养学生具备批判性审美能力,即个体需保持清晰的认知并独立思考,不被审美对象及其隐含的思想倾向所遮蔽。为应对智能时代审美可能遭遇的技术陷阱,教师应致力于提升学生的批判性审美能力,以有效应对审美娱乐化的趋势。同时,教师应努力创造一个促进质疑、讨论与辩论的学习环境,让学生在多元观点碰撞互动中进行理性思考。此外,审美教育还应鼓励学生深入反思审美的内在价值。部分逐利者利用数字化媒体的传播优势,将审美生产作为盈利手段,甚至不惜牺牲正常审美导向以博取关注。因此,教师应反复强调审美的核心人文价值,帮助学生树立正确的审美观念。总之,审美教育不仅需要引领审美追求,还要规范审美价值,确保学生能在复杂的信息环境中形成独立且健康的审美判断。

3.2 技术伦理规约:审美创作的协同发展

在审美教育领域,应积极寻求数智技术与学生审美创作活动的和谐共生之道。一方面,要明晰在学生审美创作中数智技术的使用边界,有效规避技术伦理风险。数智技术应仅作为辅助工具,支持而非取代学生在创作中的主体地位,学生的自主性必须得到保护与尊重。同时,应用数智技术应始终坚持以人为本的价值观,维护审美教育的人文精神内核。正如有学者所言:技术的灵

魂在于人文,对人类的关怀、对人性的颂扬是艺术创作的永恒主题。^[6]在智能时代背景下,学生的审美创作应注重平衡技术应用与人文关怀,确保作品中体现人文精神的核心价值。另一方面,还应探索数智技术与学生审美创作之间有效的整合策略,更多思考如何利用人机协作促进艺术创作。学生不仅是信息的接收者,更是数字世界的创新者和引领者,教师可利用数智技术的媒介效应将学生的静态作品转化为动态数字化作品,为学生带来新奇体验,增强审美创作的兴趣与自信。

3.3 具身认知回归:丰富多维审美经验

智能时代的审美教育需致力于规避技术风险,复归审美经验之审美韵味。首先,紧密联结学生的生活经验。杜威曾指出,审美经验与生活经验紧密相连,对艺术的深刻洞见往往源自对日常生活之美的发现。^[7]在审美教育中,核心任务是引导学生回归日常生活,在平凡生活点滴中亲身感受美,这是任何技术都无法取代的。因此,在数智化环境中必须鼓励学生通过与外部世界的积极互动,获得融合情感与理性、娱乐与学习的多层次体验。其次,强调审美学习的在场性与具身性。智能时代虽赋予审美以便捷性,然而,虚拟空间可能削弱学生直接体验现实世界的能力,导致其真实感与意义感的匮乏。因此,在引领学生探索数智技术构建的虚拟世界时,不能忽视与现实世界的亲身交流,当学生融入多元环境时会自然地进行审美体验,并通过深度互动提升审美意识。此外,为学生选择审美对象时应格外慎重,因为审美对象直接影响审美经验的内容与特性,教育者选择审美对象时应考虑学生的既有经验与身心发展阶段。最后,在条件允许下,为学生提供接触原作或使用高质量的数字化复制品,可防止艺术作品原真性的缺失对学生审美体验产生负面影响。

3.4 主体性解放:彰显个性化审美表达

审美教育不应局限于知识传授与技艺培养,更不应以僵化思维与统一标准束缚学生,应致力于促进学生人格的自由发展。首要之务,要尊重学生审美自主权。审美活动唯有源自内心感受,方能自信表达,塑造积极独立人格,教师应善用技术优化学习环境,警惕技术倾向对学生审美偏好的不当影响,鼓励学生勇敢表达审美见解,营造开放、自由、多元的学习氛围,尊重学生审美

选择权。其次,要强化学生的审美判断力。智能时代的审美危机呼唤审美判断力的介入,教师应引导学生运用理性分析方法解决现实审美困境,通过审美实践锻炼判断力。此外,还要培育学生的审美创造力。审美创造力是人类独有的宝贵财富,远非技术所能及,教师角色应从知识传授者转变为创新引领者,提供充分的审美实践机会,让学生经历探索与创意过程,根据学生审美需求与表达能力合理安排任务难度,营造个性化、自由探索的审美学习环境。

4 结论

本文通过探讨数智技术赋能美育的价值意蕴、现实困境及破解之道,揭示了技术在艺术创作、审美活动及美育实践中的多维影响。然而,技术的娱乐化、泛滥化、离身化与宰制化也带来了审美取向的偏离、创作的空洞、经验的游走及个性的迷失等现实困境。对此,本文提出了价值理性重构、技术伦理规约、具身认知回归及主体性解放等系统性策略,旨在构建人本与技术协同的美育新生态。未来的美育实践应更加注重技术与人文的平衡,培养学生的批判性审美能力与创造力,确保审美教育的核心价值不被技术异化所侵蚀。通过不断探索与创新,数智时代的美育将能够更好地服务于学生的全面发展,

推动审美教育的现代化进程。

参考文献

- [1] 智时中共中央办公厅,国务院办公厅. 关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[EB/OL] (2020-10-15) [2025-2-25].
http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202010/t20201015_494794.html
- [2] 刘颖,郑方圆. 数智时代社会美育路径探索——以《千年调·宋代人物画谱》为例[J]. 传媒论坛,2024,7(24): 94-96+104.
- [3] 刘麒. 人工智能赋能美育创新的动能、图景与路径[J]. 艺术探索,2023,37(04): 56-60.
- [4] 周婷. 人工智能与人类审美的比较与审视[J]. 江海学刊,2018, (06): 49-54.
- [5] 瓦尔特·本雅明. 机械复制时代的艺术作品[M]. 王才勇,译. 杭州:江苏人民出版社,2006:51.
- [6] 马立新. 数字艺术哲学[M]. 北京:中国社会科学出版社,2012:227.
- [7] 杜威. 艺术即经验[M]. 高建平,译. 北京:商务印书馆,2010:12.