

人工智能技术在高校美术教学中的运用

卞瑞

南京传媒学院，江苏南京，210001；

摘要：人工智能技术快速发展，给美术学科教学带来了新的机遇和挑战，AI 技术融入美术课堂，帮助学生理解美术理论知识，活跃课堂教学氛围，提升课堂教学质量。本文从高校传统美术理论课程的教学问题课程教学方式单一、“问题情境”缺失等问题进行分析，提出了人工智能技术应用于美术课堂教学的意义，高校美术课堂教学中运用 AI 技术，让美术鉴赏、作品分析、教学评价等发挥出实效，提升了学生学习的兴趣，美术创作能力，有效促进学生美术核心素养提升，更好培育出高素质美术专业人才。

关键词：人工智能；高校美术；教学策略

DOI：10.69979/3041-0673.24.7.027

前言

随着人工智能技术快速发展，高校美术教学迎来新的机遇和挑战，迎来了一场教学深刻教学改革。专业性的图像生成软件，如 Midjourney、Human Generator 广泛应用到美术教学和艺术设计领域，给艺术创作带来了新的灵感和全新的视角冲击，也让艺术创新发展有了新动力，学生在课堂中更加直观的欣赏美术作品，更加高效完成课堂学习。据不完全统计，我国有超过 240 所高校参与到高校人工智能艺术教育联盟组建中，国内知名的西安美术学院、中国美术学院、交大艺术学院等，在高校内分别设立了专门的人工智能研究中心，如上海视觉艺术学院还开设了“AI 数字艺术设计”专业课程，我国高校的行动，开启了 AI 技术融入高校美术教育体系，呈现美术和艺术的发现新方向。

1 分析高校美术理论传统教学问题

1.1 美术理论内容“问题情境”出现缺失

美术课堂教学创设情境氛围是为了提升学生的学习积极性，激发学生美术兴趣，保障美术课堂教学的时效性，引导学生在课堂学习中，获得美术知识的熏陶。然而，有的高校美术理论教材问题如情境设置问题没有得到教师的肯定，很多美术教材只是将艺术作品、艺术作品创作背景、历史事件进行陈述，没有把学生的学习需求点同艺术创作结合在一起，学生很难激起共鸣，教学情境吸引力较低，没有很好的启发学生，学生美术深入学习质量不佳。问题情境缺失会使得课堂教学比较枯燥无味，学生学习兴趣低下，学习能动性差，学生不愿意过多的深入思考，这对学生的创新思维，批判思维发展带来阻碍^[1]。

1.2 美术教学实践性活动较少

美术课程是一门实践性强的学科，学生在理解了理论知识之后，经过自己的感悟再进行创作，美术作品蕴含着自己的思想和情感。当下，有的高校美术理论教学过程中，没有相对应地匹配足够的实践活动。传统教学模式，教师进行理论概念的解析，学生被动的接收，学生没有在实践中去理解理论内容，学生的美术课程学习质量较低。实践动作操作能力教学，能较好的提升学生的创新意识，学生的实践能力，这是现代化教学对人才的需求，美术理论内容教学更需要融入实践性的活动，学生在实践中感悟美术理论知识，提升美术鉴赏能力。

1.3 缺乏优秀传统美术文化的植入

传统优秀美术文化是我国传统文化的重要组成部分，是我国精神瑰宝，美术理论教学需要将优秀的传统美术文化植入其中，将其作为“正史”进行课堂重点解析。每个地方都有独特的民间美术资源，单调的教材更需要这些资源的融入，才能丰富教学内容，发挥资源效益，让美术教育更加生活化，具有传承性，实现美术创新发展。

2 人工智能技术在高校美术教学中的价值

2.1 丰富教学内容

高校美术教学内容的设计，要考虑到美术学科的特性，融入美术实践内容、美学理论知识、艺术历史等等，这要求美术教学内容要丰富，有几乎的美学理论、历史文化、绘画雕塑等等，人工智能技术能更加形象的将这些知识呈现出来，提升课堂教学下来。人工智能技术将数字化艺术、虚拟现实技术应用到美术课堂中，提升了学生美术学习的体验，学生更能直观的理解美术理论知识，加强思维能力，拓宽学习的视野，让美术创造性植根学生心底。美术教师进行教学目标设计时，需要结合到学生的美术课程需求，学生的专业发展

需求,从技能、素养、审美、鉴赏等方面去提升学生的美术综合能力^[2]。

2.2 提升学生美术学习体验感

美术专业教学内容应该具有层次性,应该融入互动的元素,让学生的课堂学习更加活跃,学生有更好的美术学习体验过程。人工智能技术的应用,可以虚拟出画廊的画面,让学生沉浸在氛围中完成学习,学生在虚拟的美术学习中,学生相互交流、分享,沉浸的感受美术艺术作品,体验艺术美。人工智能技术支撑的美术课堂教学更加的个性化和系统化,会根据学生的兴趣爱好,个性特点进行因材施教,满足学生个性化学习需求。人工智能技术应用到美术课堂中,互动式更强,学生能够在合作学习中提升协作能力,提升了学生的学习体验度。

2.3 教学安全性更高

人工智能技术的应用要保护个人的信息安全,个人数据安全,高校开展美术教学时,学生的学情分析、学生美术作品都是个人的隐私数据,教师给学生开建档案时,需要做好数据安全管理工作,科学规定数据的采集、数据应用流程,保障学生数据不会被非法泄露和盗取。教师对学生的教学数据要做好保护工作,充分重视学生的隐私数据。因此,高校美术专业教学可以搭建其技术保障体系,做好日常数据维护,系统更新等工作,另外要制定出应急预案或者备份相应的数据,在遇见技术故障时,保障数据安全情况下,解决问题,提升教效率^[3]。

3 人工智能技术在高校美术教学应用分析

3.1 AI 技术在美术视觉识别的应用

美术视觉呈现,借助人工智能技术,可以基于图形识别技术,对美术作品进行自动化识别,将识别后的作品提供给学生当成教学资源,让学生有更好的学习体验。人工智能技术的应用,让课堂教学更具吸引力,学生学习兴趣被激发,学生创新实践能力得到提升,保障课堂教学质量。人工智能技术还可以对美术作品进行自动化识别,让教师教学效率提升,有更创新的教学模式,促进学生美术修养形成。人工智能技术,全方位去扫描艺术作品,对艺术作品特征进行精准提取,精准描述,帮助学生深入理解美术作品的背后故事,解读作者的思想内涵。学生基于人工智能技术辅助美术教学实践中,能掌握更多的美术派别,掌握更多的美术风格,提升自身的美术修养。如, AI 技术可以科学优化教学内容,构建出课堂问题情境。基于上文提及的美术教材问题情境缺失

的问题, AI 技术可以完美解决该问题^[4]。教师立足教材,根据 AI 技术的数据分析,重新审视教材内容,根据学生的兴趣爱好,个性特点来设计教学内容,将美术作品的创作背景,历史故事同学生的兴趣爱好结合在一起,提升课堂教学效率。美术课堂教学进行中,教师根据学生的专业、学生性格、学业目标等进行问题情境的构建,提升学生美术学习兴趣,学生能激发主观能动性去深入学习,加深学生的思考能力,活跃学生思维,有助于提升学生的批判性思维,促进学生创造能力的提升。课堂中进行教学实践活动的创设,学生的学习效率更高,学生能明确自身学习的不足之处,针对性的进行弥补。教师基于 AI 技术创设丰富的教学活动,合理运用增强现实(AR)技术、虚拟现实(VR)等,构建出美术创作环境,学生在虚拟的环境中完成美术学习,感受美术的艺术美。另外, AI 技术还可以有效的整合学生美术学习情况,反馈真实的学习数据,帮助教师去调整教学方案,从而保障美术教学成效。

3.2 AI 技术在艺术作品分析中的应用

AI 技术可以直接作用到美术作品的图像识别中,将识别的内容进行整合分类分析,在基于学习算法,可以将摄影作品、绘画作品、雕塑作品等进行分类规整,还可以进一步归类这些艺术作品的风格、派别,非常智能化。高校美术教师基于 AI 技术视域下进行美术课堂教学,能提升课堂教学效率,对美术的研究有着重要影响,学生更能清晰的去掌握美术作品知识。AI 技术将美术作品进行视觉特征的分析,完好的提取美术作品的图形内容,精准识别美术作品的纹路、颜色搭配、线条构图等等,精准提取视觉特征,帮助学生更深入的去欣赏美术作品,理解美学知识。高校美术教学基于 AI 技术视域下,学生的鉴赏能力会有所提升,学生对美术作品的感知力强,容易形成共鸣,提升学生美术素养。AI 技术还可以对作品的创作历史,创造背景进行分析,识别出作品的年代、风格、朝代等等,学生全方位的去学习美术作品,学习效率,对美术艺术作品内涵理解更加深刻^[5]。如,美术课堂中,基于 AI 技术的运用,将地方传统文化融入美术教学中,改变美术课堂缺乏传统文化元素的问题,让美术课堂更具趣味性。因此,教师需要娴熟的应用 AI 技术,将地方优秀传统文化融入课堂中,创新教学模式,丰富教学内容。如,某地有着丰富的民间剪纸文化,教师可以将这些文化植入到美术课堂中,通过 AI 技术将地方的美术资源进行整合,不断挖掘更丰富的教学资源,基于 AI 技术将这些美术作品再现到美术课堂中。如, AI 技术可以模拟出民间手工艺的过程,学生沉浸其

中,感受传统美术文化的魅力。教师还可以充分使用到 AI 技术,将民间的美术作品进行数字化展现,学生直观的去欣赏这些美术作品,了解到作品背后的故事,作品想要传递的思想,加深对传统美术文化的见解,强化民族自豪感。AI 技术整合民间优秀传统文化,可以让学生有更多的学习体验,学生掌握到我国优秀的传统文化,形成文化自信,丰富内心世界,实现立德树人教学,目标。

3.3 AI 技术模拟真实教学情境

高校美术教学过程中, AI 技术可以模拟出真实的美术创作环境,给学生思维和灵感上的启发。AI 技术运用到美术课堂,学生的美术创作质量有了质的提升。学生在一个全新的空间,不断修炼艺术,提升思维能力。AI 技术帮助学生再无物理限制,无成本支出的学习状态下,使用材料和工具就可以实施艺术创作。虚拟的教学环境中,学生可以不受限制的去尝试各种艺术形式的创作,如水彩画、油画、雕刻等等,不断的探索自己喜欢的艺术表达形式。自由的学习过程,学生学习积极性提升,学生可以发挥出创作的潜能,进行美术创作^[6]。另外, AI 技术还可以模拟各个知名画家在各个时期的创作风格,给学生提供丰富的学习资源,学生自由模仿,掌握美术家的创作技巧和艺术风格。学生对美术创作的理解,对艺术的掌握更加深刻。学生基于 AI 技术辅助学习中,能深刻了解到美术发展的特点,美术作品表达的内涵,并且将灵感的元素融入到自己的创作中,形成个性化的美术作品。AI 技术的发展下,美术艺术作品的交流突破了时空的限制,可以在平台中相互分享各国的艺术作品,可以同艺术创作者进行交流,这种学习模式开阔了学生的视野。

3.4 AI 技术在美术教学评价中的应用

传统美术教学对学生的评价比较简单,更多的时候是依赖教师的主观评价。AI 技术的应用到美术作品评价中,可以全方位对学生的作品进行评价,基于图像分析、数据解析,给学生呈现真实、客观、全面的评价。AI 技术通过图像的识别,将学生绘画作品、雕塑作品等进行全方位评价,从学生作品的颜色搭配、线条结构、表现手法等等进行综合评价,评价的内容会更加客观真实。高校教师基于 AI 技术的评价,可以减轻很多的工作负担,能全身心投入到学生美术教学中,从教师的视角带领学生更好的开展美术学习,给出专业性的指导。AI 技术的应用还可以全过程的跟踪学生学习,收集学

生的绘画数据、设计数据等,了解到学生的喜好,进而给学生提供更专业的意见,帮助完善作品,提升美术创作能力。AI 技术把学生完成的作品进行归类,形成文本数据分析结果,学生在回顾自己创造内容时,可以一目了然的看到自己的学习轨迹,成长痕迹,从而能更好的改进自己不足之处,提升美术专业技能,实现美术素养提升^[7]。

结束语

AI 技术在高校美术教学中有着重要的意义,给学生美术学习带来了全新的体验,教师需要善于利用 AI 技术,给学生打造出丰富的美术课堂教学内容,营造出情境化的教学环境,给学生自由创作的平台,专业的点评,推动学生更好的发展。人工智能技术的发展,不仅冲击着教育领域,还让美术教学得到深入改革,促进学生的全面发展。

参考文献

- [1]李世奇(文/图). 艺术、设计与新质生产力——寻访中央美术学院设计学院未来教育(三)人工智能时代的系统设计[J].《工业设计》,2024,5:5-8
 - [2]徐丽静. 基于人工智能影响的高职美术教育课程开发研究——以盐城幼儿师范高等专科学校为例[J].《美术教育研究》,2024,7:178-180,
 - [3]郑智勇;李健. 美术教师智能教育素养的模型构建与实践进路——基于扎根理论的探索性分析[J].《美育学刊》,2024,4:97-105,
 - [4]Yvette. 凝聚共识 深化合作 推进共享——2023 人工智能与设计创新论坛在清华美院开幕[J].《设计》,2023,20:144-145,
 - [5]张劲风. 人工智能新时代,创客教育新浪潮——创客教育在小学美术写生教学中的有效性研究[J].《科教导刊(电子版)》,2020,:2-2,
 - [6]杨耀东. 用数字技术推开美育之门——以高中美术鉴赏“时代之镜 | 中国现代美术”单元学习为例[J].《中小学数字化教学》,2024,2:30-34,
 - [7]张显飞. 主题性美术创作的转型——AI 技术在军事题材绘画中的运用与革新 [J].《油画》,2024,1:23-27,
- 作者简介:卞瑞(1997-),女,籍贯:江苏南京,职称:助教,学历:华东师范大学美术专业硕士,研究方向:中国画山水画。