

AI 绘画工具在高校美术教学中的应用模式研究

吴常忆

南京传媒学院, 江苏 南京 211100

DOI: 10.61369/RTED.2025230021

摘要 : 当前, 高校美术教学面临着教学内容滞后、教学方法单一、教学资源不足、评价体系不完善、实践机会有限等问题。基于此本文深入探究了 AI 绘画工具在高校美术教学中应用的意义、AI 绘画工具在高校美术教学中应用的策略, 旨在通过更新教学理念、创新教学方法、加强师资培训、完善评价体系、拓展实践渠道等策略建立起“技术赋能 + 艺术内核”双轮驱动的教学体系, 为破解传统教学困境、推动美术教育数字化转型提供理论与实践参考。

关键词 : AI 绘画工具; 美术教学; 应用模式

Research on the Application Model of AI Painting Tools in College Art Teaching

Wu Changyi

Communication University of China, Nanjing, Nanjing, Jiangsu 211100

Abstract : Currently, college art teaching is facing problems such as outdated teaching content, single teaching methods, insufficient teaching resources, imperfect evaluation systems, and limited practical opportunities. Based on this, this paper deeply explores the significance and application strategies of AI painting tools in college art teaching. It aims to establish a dual-drive teaching system of "technology empowerment + artistic core" through strategies such as updating teaching concepts, innovating teaching methods, strengthening teacher training, improving evaluation systems, and expanding practical channels. This study is expected to provide theoretical and practical reference for solving the dilemmas of traditional teaching and promoting the digital transformation of art education.

Keywords : AI painting tools; art teaching; application model

引言

教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见中明确指出以国家智慧教育公共服务平台(以下简称国家平台)为枢纽, 集成各级优质平台、资源、服务, 逐步实现入口统一、资源共享、数据融通; 围绕基础教育、职业教育、高等教育、终身教育四大领域和德智体美劳五大版块建设汇聚精品资源; 鼓励各地各校、行业企业发挥优势开发精品资源; 基础教育建设覆盖国家课程教材、适配不同学情的精品课程资源和科学教育、文化艺术资源; 高等教育、职业教育建设覆盖各学科的精品数字课程、虚拟仿真实习实践、学位论文与实践成果等资源; 增加思政、体育、美育、劳动教育、特殊教育、语言文字等资源供给; 建设覆盖家庭教育、社会教育、老年教育、职业能力终身教育资源; 提升平台智能化水平, 增强平台开放性, 创新资源新形态, 增强资源交互性, 实现个性化智能推荐^[1]。高校在人才培养的过程中, 应该根据国家的政策性文件为出发点, 这样才能够培养出更多优秀的人才。

一、AI 绘画工具在高校美术教学中应用的意义

(一) 拓展艺术创作边界

AI 绘画工具凭借其强大的算法和海量数据, 能突破传统绘画在风格、题材、表现手法等方面的限制。传统绘画往往受限于画家的个人经验、技巧和审美偏好, 风格相对固定。而 AI 绘画工具可以融合多种艺术风格, 从古典的写实主义到现代的抽象表现主义, 甚至创造出全新的、前所未有的艺术风格^[2]。

(二) 提升教学效率与质量

AI 绘画工具可以快速生成绘画过程演示, 学生能通过多媒体

设备反复观看, 清晰了解绘画步骤和技巧运用^[3]。在作品点评环节, AI 绘画工具利用图像识别和分析技术, 能对学生的作品进行初步评估, 从构图、色彩搭配、线条运用等多个维度提供客观反馈, 帮助教师更全面、迅速地了解学生作品的优缺点, 从而进行更有针对性的指导, 提升教学效率和质量。

(三) 培养跨学科思维与能力

AI 绘画工具是科技与艺术的融合产物, 其应用促使高校美术教学打破学科界限, 培养学生跨学科思维和能力。学生在使用 AI 绘画工具时, 不仅要掌握绘画技巧, 还需了解人工智能、计算机科学等相关知识。

二、高校美术教学中存在的问题

（一）教学内容滞后

部分高校美术教学内容更新缓慢，未能及时跟上艺术发展的步伐。在当今数字化时代，艺术形式和创作手段日新月异，新的艺术思潮和流派不断涌现。然而，一些高校美术课程仍以传统绘画技法和经典艺术作品赏析为主，对当代艺术、数字艺术等新兴领域涉及较少^[4]。

（二）教学方法单一

传统高校美术教学多采用教师讲授、示范，学生模仿的教学模式，注重绘画技巧的传授，忽视学生创新思维和创造力的培养。在这种模式下，学生往往处于被动接受知识的状态，缺乏主动探索和思考的机会^[5]。

（三）教学资源不足

高校美术教学资源包括师资、设备、资料等方面存在不足。师资方面，部分高校美术教师知识结构单一，缺乏对新兴艺术形式和技术的了解，难以引导学生开展创新实践。设备方面，一些高校美术教学仍以传统绘画工具为主，缺乏先进的数字化教学设备，如高性能计算机、绘图板、虚拟现实设备等，限制了学生接触和使用新技术的机会。资料方面，图书馆的艺术书籍和电子资源有限，难以满足学生多样化的学习需求，影响学生对艺术知识的获取和积累^[6]。

（四）评价体系不完善

教师在传统的美术教学当中，只是对学生的作品进行评价，忽视对学生的创作过程、创新思维和审美能力等方面的评价，这不仅会降低学生学习的积极性，还会使学生产生过于注重美术外在的心理，使学生在工作岗位上不能够很好地融入其中^[7]。

（五）实践机会有限

一方面，部分高校在安排美术教学中实践课程比重较小，导致学生不能够很好地进行创作，这就使学生的实践能力较低；另一方面，高校与外界艺术机构、企业的合作较少，使学生缺少参与实际艺术项目和展览的机会，不能够更好地将理论知识应用到实际的场景当中，从而影响就业^[8]。

三、AI 绘画工具在高校美术教学中应用的策略

（一）更新教学理念，构建融合课程体系

高校美术教学只有充分认识到 AI 绘画工具在艺术教育中的重要作用，才能够更好地建立起新的多元化的课程体系，从而使学生全面地进行学习。其中，教师在讲解的过程中既要保留和传承传统美术绘画教学的优点，又需要引入“AI 绘画基础”“AI 艺术创作实践”“AI 与艺术创新”等与 AI 绘画工具相关的课程，这样才能够在培养学生绘画技能和艺术素养的同时，让学生了解到 AI 绘画的原理、技术和应用方法，从而更好地进行学习^[9]。

例如，高校美术专业的教师可以在“油画创作”课程中引入 AI 绘画工具，以此来加深学生对于知识的理解深度。首先，教师先讲解油画创作的基本技巧和表现手法，然后让学生利用 AI 绘

画工具输入“宁静的乡村”“繁华的都市夜景”等与主题创作相关的关键词，并看到对应的不同风格的草图。其次，教师让学生选择自己感兴趣的方向，并结合所学的油画技巧进行创作，以此来更好地借鉴 AI 生成的草图在构图和色彩搭配上的使用方式和方法。最后，教师让学生讲解使用 AI 绘画工具的心得与体会，从而使学生能够更好地利用 AI 绘画工具。教师通过这种课程融合的方式，不仅能够提高学生油画创作的水平，还能够更好地拓宽学生艺术创作的思路^[10]。

（二）创新教学方法，激发学生主动性

高校可以利用项目式教学法，以实际项目为驱动，让学生分组利用 AI 绘画工具完成项目策划、创意构思、素材收集、作品创作到展示评价的一个完整的艺术创作项目。

例如，高校美术专业的教师可以通过开展一个“校园文化主题 AI 绘画创作”项目的方式，来提高学生的艺术创作能力。首先，教师将每 4—5 人分成一组，并让每个组确定选择校园建筑、校园活动、校园风景等主题当中的哪个题目，以此来使学生运用 AI 绘画展开创作。其次，教师让学生使用 AI 绘画工具进行头脑风暴，生成多种创意方案和生成相关素材，并选择一种最佳的方案展开实践。此外，教师发现在创作的过程中，有的学生负责利用 AI 绘画工具生成基础图像；有的学生负责运用传统绘画技巧进行修改和完善；也有的学生负责色彩的搭配和后期处理。最后，教师让各小组对自己的作品进行展示和介绍，以此来使更多的学生了解不同作品的创作过程和创作经验。教师通过这样的方式，不仅能够提高学生的艺术创作能力，还能够增强学生的团队协作精神和沟通能力。

（三）加强师资培训，提升教师能力

高校可以通过组织教师参加 AI 培训的方式，来让教师能够更好地了解 AI 绘画的最新动态和发展趋势，从而掌握不同的教学方法和教学方式，更好地对学生进行教学。

例如，高校组织教师参加的培训活动的培训内容包括 AI 绘画工具的原理、操作技巧、创作案例分析以及在教学中的应用策略等，以此来使教师更好地对学生进行教学；培训实践包括参加机构的培训实践，与专家和其他学员进行交流讨论；培训结果包括将所学知识应用到教学中，开展了一系列教学改革实践，以此来提高学生的应用能力，激发学生的学习兴趣，学习的积极性。高校通过这样的方式不仅能够增强教师的教学能力，还能够使教师采取多种教学方法来对学生进行教学，从而更好地促进学生的全面发展。

（四）完善评价体系，促进全面发展

高校可通过建立多元化教学评价体系的方式，来全面地评价学生的创作过程、创新思维、审美能力、团队协作能力等方面，以此来更好地激发学生的发展潜力，使学生成长为社会需要的人才。

例如，教师在评价学生运用 AI 绘画工具创作的作品时，一是会从技术层面评价学生对 AI 工具的参数设置是否合理、图像生成效果是否符合创作意图等，以此来更好地了解学生对 AI 工具的掌握程度；二是会从艺术层面评价学生作品的构图、色彩搭配、表

现力等方面，以此来更好地了解学生专业知识的掌握情况；三是会让学生进行自我评价，反思自己在创作过程中遇到的困难和解决方法，以及对作品的整体满意度，以此来更好地使学生进行自我检查；四是会让学生进行互评，提出改进的建议，以此来使学生更好地学习到其他学生身上的优点。教师通过这样的方式不仅能够全面评价学生的作品，还能够使学生更好地了解到自己的不足，从而更好地改正。

（五）拓展实践渠道，增加实践机会

高校可加强与外界艺术机构、企业的合作，并建立实习基地，从而使学生能够更好地将所学的知识应用到实际当中，提升学生的实践能力，使学生能够有更多参加实际艺术项目和展览的机会。

例如，高校美术专业与广告公司进行合作，并让其为学生提供广告海报设计、产品包装设计等多个实际项目，从而使学生能

够在真实的项目当中运用所学的 AI 绘画工具和传统绘画技巧进行创作，以此来提高学生的实践能力。高校通过这样的方式，不仅能够使学生了解广告行业的创作流程和市场需求，还能够提高学生的实际创作能力。

四、结束语

AI 绘画工具在高校美术教学中的应用，是科技与艺术深度融合的生动实践，既为教学创新注入新动能，也带来版权界定、技术依赖等现实挑战。未来需持续探索“人机协同”的平衡点，强化师生数字素养培育，完善教学评价体系，让 AI 真正成为拓展艺术边界、激发创作潜能的助手，推动高校美术教育向智能化、个性化、开放化方向高质量发展。

参考文献

- [1] 梁凌哲. 人工智能技术在高校美术教育中的应用 [J]. 美术教育研究, 2024, (22): 109-111.
- [2] 臧博楠. AI 赋能高校美术理论课程教学与改革初探 [J]. 陕西教育 (高教), 2024, (10): 30-31.
- [3] 陈荣山. 人工智能时代下高校美育的实践与创新改革探索 [J]. 美术教育研究, 2024, (18): 82-84.
- [4] 邓超. 融合数字技术的高校美术教学实践研究 [J]. 上海服饰, 2024, (09): 114-116.
- [5] 尹艺. 数字化语境下高校美术教育的挑战与突破 [J]. 肇庆学院学报, 2024, 45(03): 69-73+116.
- [6] 常贵翔. 人工智能技术在高校美术教学中的应用探究 [J]. 大观 (论坛), 2024, (02): 162-164.
- [7] 张悦. 关于新媒体背景下高校美术鉴赏教学多元化的实施方法的研究 [N]. 大河美术报, 2024-02-23(011).
- [8] 黄坤. 数字化时代高校美术教育集群发展路径研究——评《与大数据时代同行的美术教育》[J]. 中国科技论文, 2023, 18(04): 475.
- [9] 赵德. 艺科协同产教融合——新工科新文科背景下高校美术专业毕业设计教学改革研究 [J]. 湖北文理学院学报, 2021, 42(10): 84-88.
- [10] 王侨. 短视频媒体与高校美术基础课程教学整合的可能性探索 [J]. 鞋类工艺与设计, 2021, (12): 66-67.