

AI 时代高校美育的实践路径与创新模式研究

刘咏春

广州航海学院, 广东 广州 510000

DOI: 10.61369/SSSD.2026020002

摘 要 : AI 时代下, 美育作为素质教育的重要部分, 寄希望通过 AI 驱动模式变革, 提升育人效能。借助 AI 搜集海量资源, 充实学生美育学习内容, 也将插上想象的翅膀和发现美的眼睛。同时, AI 驱动下便于合作探究、实践活动, 支持学习小组对美育专题进行研讨, 丰富美育活动与实施形式。本文探讨 AI 技术与美育的基本概念, 就当前高校美育教育现状与问题, 提出几点可行且有效的发展策略, 希望能够为一线教育者提供更多借鉴与参考。

关 键 词 : AI 时代; 高校; 美育; 实践路径; 创新模式

Research on the Practical Paths and Innovative Modes of College Aesthetic Education in the AI Era

Liu Yongchun

Guangzhou Maritime University, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract : In the AI era, aesthetic education, as an important part of quality-oriented education, is expected to drive model innovation through AI to improve the effectiveness of talent cultivation. With the help of AI, massive resources can be collected to enrich the content of students' aesthetic education learning, equipping them with wings of imagination and eyes to discover beauty. At the same time, AI-driven teaching facilitates collaborative exploration and practical activities, supports study groups in conducting discussions on aesthetic education topics, and enriches the forms of aesthetic education activities and implementation. This paper discusses the basic concepts of AI technology and aesthetic education, analyzes the current status and problems of college aesthetic education, and puts forward several feasible and effective development strategies, hoping to provide more references for front-line educators.

Keywords : AI era; colleges and universities; aesthetic education; practical paths; innovative modes

引言

AI 时代下的高校美育教育改革, 意在将美育抬升到与专业教育的同等地位, 甚至在通识课、专业课程之中融合美育元素, 启发学生深层次思考探究。一方面, 开发专门的美育课程活动, 形成专题教育。另一方面, 融合多学科知识与内容, 让美育渗透学生的日常学习与生活^[1]。通过 AI 技术与软件的辅助, 这更能够起到积极作用, 达成美育教育改革目的。相信学生的兴趣热情也会逐步增加, 真正在倡导美育的氛围之下不断提升内在美、审美与整体素质。

一、AI 技术与美育的基本概念

(一) AI 技术

人工智能 (AI) 作为最前沿、最热门的技术之一, 正以前所未有的速度影响着全球经济、社会与文化。基于机器学习与计算机语言的整合, 可以实现超越人类精度、速度的各类拟人操作^[2]。依托 AI 技术开发的多类商业系统投入使用, 提高各行各业的工作效率与质量。在教育领域也是如此, 有各类学习软件、工具风靡, 为师生带去便利。在线上, 各色的资源辅助教与学, 还有专门的学习资源库专供, 帮助教师减轻负担, 为学生提供便利。关于的美育各类资源库、图文与视频网站, 都可供专业学习与研

讨, 方便了学生活动。AI 驱动下, 高校美育教育改革逐步深化, 对于现代化的美育建设目标也逐步落实^[3]。

美育, 即审美教育, 是以培养人的审美能力、审美情趣和审美理想为核心的一种教育形式。通过艺术的、自然的手段进行美育熏陶, 促成个体对美的深层感知、创造运用, 从而实现其审美素质与精神境界不断提高。但关于美的教育绝不是能力训练, 还有向内追寻的品质美、精神美的培养。这也是德、智、体、美、劳教育全面发展的重要一环。在高校美育中融入传统文化, 是对美育的丰富与创新。就像 AI 驱动下的美育改革一样, 是现代化美育教育必须推进的工作内容。当代美育创新发展, 借助 AI 基础丰富教学内容、教学形式, 在多元学科知识、传统文化等方面不断

加深, 延伸到学生日常学习与生活之中, 如何进行有效、创新的美育活动, 还值得我们深入探索与实践^[4]。

二、高校美育的实践现状与问题

当前, 我国高校美育在教育理念革新的驱动下迈入新阶段, 各大院校纷纷重视艺术鉴赏、美学基础教学, 也倡议跨学科美育实践活动、社会实践活动实施。有的学校通过校园艺术节、文化艺术节一类的大型活动展示美育风采。也有的学校对社团活动、展演活动充分支持, 丰富学生的审美体验^[5]。但在它们尝试将美育融入专业教育, 即推进“美育+”跨学科教学模式过程中, 遇到了不少问题。其一, 美育目标设定模糊, 受到传统评价指标, 也就是成绩、就业导向的功利化影响。这使得一部分美育活动虽然开展了、组织了, 但仍然时常被边缘化。其二, 相关课程结构失衡, 导致美育成为孤立存在的选修课, 没有特定的专业融合、知识融合。教学方法也相对简单、教学模式沿用传统, 忽视学生的创造力与学习体验^[6]。其三, 师资力量薄弱, 美育专业度水平较低。现有教师缺乏专业的美育背景, 欠缺跨学科的教学能力。也没有加强对外吸收、人才引进, 导致美育实效性降低。诸如此类的还有很多。对于美育的重视程度提升了, 但是实际的教学路径与模式还没有系统形成与发展, 难以真正实现以美育人、以美化人的教育目标^[7]。

三、AI 时代高校美育的实践路径与创新模式

(一) 融合 AI 技术与资源, 优化美育课程活动

AI 时代下充分运用先进的技术, 为美育课程注入传统文化灵魂, 突出广绣、木板年画的育人价值, 不仅增强学生的数字应用能力、创新思维能力, 也达到熏陶审美与思想文化的目的, 最终实现传统艺术与文化的传承。具体的教学过程中, 指导学生运用 AI 绘图工具, 对传统的、经典的图像进行丰富, 尤其是广绣中的经典纹样, 或是年画中的经典图案, 都可以做出个性化, 或者更加现代化的表达^[8]。以此丰富美术学习资源、工具, 助力学生整体素质与美育水平同步提升。再来, 借助虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和生成式人工智能, 吸纳大批学生参与、感悟, 提高他们的审美素质, 丰满他们的精神世界。比如说, 依据学生视觉习惯, 还原现实生活中各地的美的风景, 达到足不出户就能便览世界美丽风光的目的。这也算是丰富美育资源, 让学生借助 AI 技术与资源增强美育学习能力。佩戴 VR 设备, 走进敦煌莫高窟, 在高度还原的历史场景中感受艺术作品的肌理、光影与空间关系。高校还可以联合科技企业共建“智能美育实验室”, 开发模块化、可交互的教学资源库, 支持跨学科项目式学习。通过创新创业大赛、科研立项等, 推广学生运用 AI 创作的的美术作品, 包括专业相关、音乐美术、计算机等等, 都能够实现学生合作交流、探究实践, 在重视美育的教育氛围下不断进步与提高^[9]。关于美育的课程活动是丰富的, 是能够宣扬传统文化、熏陶学生审美的, 也是利于他们今后创新发展的。

(二) 创设 AI 实践平台, 辅助多元活动开展

AI 时代为高校美育提供了前所未有的机遇, 使得相应创作工具更加丰富了, 关键还在于构建人机协同的美育实践平台, 使学生在真实创作中深化审美体验。平台设计初步要整合生成式 AI、大数据分析 & 交互设计, 支持学生从灵感构思到作品输出的全流程参与。例如, 在数字绘画课程中, 学生可先手绘草图, 再由 AI 辅助优化线条、配色或风格迁移, 最终完成融合个人创意与算法逻辑的复合型作品^[10]。这种“人主导、机辅助”的模式, 既保留了人类情感的独特性, 又拓展了艺术表现的边界。高校可设立“AI+ 艺术”工作坊, 鼓励学生跨专业组队, 开展如 AI 诗歌配乐、智能服装设计、互动影像装置等项目, 尤其是关于传统文化宣扬的项目活动, 诸如传统节日文化、民族习俗、技艺与手工艺品等, 都是可行且有效的。在此过程中, 学生不仅掌握技术工具, 更在反复调试与反思中理解“何为美”“如何创造美”^[11]。同时, 平台应嵌入伦理讨论模块, 引导学生思考 AI 生成内容的原创性、版权归属及文化偏见等问题, 培养其负责任的数字公民意识。此外, 平台还可连接校内外展览、竞赛与社区服务, 将美育成果转化为社会价值。利用 AI 为乡村小学设计美育课件, 或为残障群体开发触觉艺术体验装置。这种扎根现实、回应需求的创作实践, 让美育不再是孤立的技能训练, 而成为连接技术、人文与社会的桥梁, 切实提升学生的综合素养与社会责任感^[12]。

(三) 用好 AI 工具评价美育实施过程

传统美育评价多依赖主观打分, 难以全面反映学生的审美素养发展。AI 时代为构建科学、动态、个性化的美育评价体系提供了技术可能, 也将关于传统文化、思政、审美等指标恰当融合落实^[13]。高校应建立 AI 赋能的全过程评价机制, 将数据驱动与人文判断相结合。首先, 通过学习行为分析系统, 记录学生在数字美育平台中的创作轨迹、互动频率、修改次数等数据, 生成“审美成长画像”。其次, 利用自然语言处理与计算机视觉技术, 对学生的文字评论、视觉作品进行多维分析, 评估其形式感知、文化理解与创新表达能力。例如, AI 可识别一幅数字插画中的色彩对比度、构图平衡性与风格一致性, 并给出改进建议。但需强调, AI 仅作为辅助工具, 最终评价仍由教师结合学生自评、同伴互评与情境表现综合判定, 避免技术决定论。此外, 机制模式中包含即时反馈功能: 学生提交作品后, 系统可推送相关艺术史案例或技法教程, 形成“创作—反馈—迭代”的良性循环^[14]。高校还可建立美育数字档案袋, 长期追踪学生从入学到毕业的审美素养演变, 为教学改革提供依据。更重要的是, 评价本身应成为美育的一部分, 通过可视化数据报告, 帮助学生理解自身审美偏好与发展路径, 激发内生动力。兼具教育理性与人文关怀的美育评价模式, 或许更能够促进美育公正落实, 让每位学生在被“看见”与“理解”中, 坚定追求美的信念。

四、结论

基于以上, AI 时代高校美育的实践与创新势在必行, 急需一线教育者、管理者加强重视, 结合本校学生实际情况构建匹配的

美育机制体系。具体要用好 AI 技术，创建关于传统文化主题相关的活动项目，实施美育、思想素质与文化教育，丰富相应的内容形式，并且要做好监督与评价工作，从根本上提高美育质量水平，实现高等教育全面素质育人^[15]。也以此发挥专业课、通识课的美育功能，同步宣扬祖国传统文化，培育学生民族认同感，奠定未来升学与全面发展的坚实基础。

参考文献

[1] 刘海潮,李振.美育在大学生体育舞蹈教学中的应用与实践[J].匠心,2024,(10):40-42.

[2] 王文婷.高校美育实践融入思政教育的改革路径研究[J].才智,2024,(32):37-40.

[3] 余琪.中华优秀传统文化美育文化融入新时代高校美育实践路径探析[J].汉字文化,2024,(20):184-186.

[4] 郝菲菲,李祥,郝翔,等.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.

[5] 周文思.数字赋能红色文化融入高校美育:必然、实然和应然[J].中国军转民,2024,(16):100-101.

[6] 毕雪微.新文科视域下高校美育课程教学优化路径研究[J].太原城市职业技术学院学报,2024,(08):74-76.

[7] 苏颖.AI时代应用技术高校美育教学现状与创新探索[J].上海服饰,2024,(08):98-100.

[8] 王小龙,刘国伟.论艺术管理美学要素转化美育实践之路径[J].吉林艺术学院学报,2024,(03):4-9.

[9] 章晓芳,黄金一.AI+ 媒体传播视野下高校美育教学实践路径探究[J].美术馆,2024,5(03):61-63.

[10] 李攀奋.互联网时代,高职音乐教育的美育功能及实践策略研究[C]//成都市陶行知研究会."职普融通"发展路径与实践探索研讨会论文集.兰州现代职业学院教育艺术学院,2024:453-461.

[11] 郝二涛.高校美育教学理论研究回顾与前瞻——以中国人民大学复印报刊资料为中心的考察[J].社会科学动态,2024,(06):25-32.

[12] 何银萍.体验教育视域下高校美育课程教学现状及提升路径[J].白城师范学院学报,2024,38(03):91-97.

[13] 张晓君.AI时代应用型工科高校美育教育的创新探索[J].湖北第二师范学院学报,2024,41(04):75-78.

[14] 许大鹏,周晓菲.AI 绘画创作体验在中医药院校的美育实践与反思[J].中医教育,2024,43(01):66-71.

[15] 邓果丽.AI 背景下高校美育教学面临的挑战与对策研究[J].深圳信息职业技术学院学报,2020,18(01):44-49.