

人工智能时代高职美术教育创新探索与实践

王桂敏

衡水市健康科技职业学院, 河北 衡水 053000

DOI: 10.61369/TACS.2025120029

摘 要 : 人工智能技术的应用与推广推动了高职美育教育的生态重构与革新, 转变了传统美术教育的形式和内容。本文即从教学工具与模式、课程内核、师资角色及产业联结等层面阐述人工智能对高职美术教育教学的影响, 进而从构建“智艺融合”的课程体系、创新“人机协同”导向的教学模式与方法、搭建“产学研创”一体化实践平台、搭建“数据驱动”的智慧教学平台与评价体系等维度提出人工智能赋能高职美术教育创新实践的路径, 并以此构建人工智能融合教育范式, 推动美术教育从“技能传授”向“创造力与复合素养培育”的深度转型, 并培养出契合时代需求的、兼具文化自信与技术能力的高素质人才。

关 键 词 : 人工智能; 高职美术教育; 智艺融合; 课程重构

Exploration and Practice of the Innovation in Higher Vocational Art Education in the Age of Artificial Intelligence

Wang Guimin

Hengshui Health Technology Vocational College, Hengshui, Hebei 053000

Abstract : The application and popularization of artificial intelligence technology have promoted the ecological reconstruction and innovation of aesthetic education in higher vocational colleges, and transformed the forms and contents of traditional art education. Starting from the aspects of teaching tools and models, curriculum core, faculty roles and industry connections, this paper expounds the impact of artificial intelligence on higher vocational art education and teaching. Furthermore, it puts forward the paths for artificial intelligence to empower the innovative practice of higher vocational art education from the following dimensions: constructing a curriculum system featuring the integration of intelligence and artistry, innovating teaching models and methods oriented towards human-machine collaboration, building an integrated practice platform of production, teaching, research and innovation, and establishing a data-driven smart teaching platform and evaluation system. On this basis, an educational paradigm integrating artificial intelligence is constructed, which promotes the in-depth transformation of art education from "skill transmission" to "cultivation of creativity and composite literacy", and cultivates high-quality talents who meet the needs of the times and possess both cultural confidence and technical capabilities.

Keywords : artificial intelligence; higher vocational art education; integration of intelligence and artistry; curriculum reconstruction

引言

在新时代背景下, 生成式人工智能 (AIGC) 等前沿技术正在掀起新的数字技术浪潮, 并且从前所未有的深度与广度对艺术创作与艺术教育产生影响。高职院校既要顺应时代发展, 又要紧抓变革机遇, 由此深入探索人工智能技术与美术教育的融合策略, 解决重技法轻审美、重临摹轻创新、教学与产业需求脱节等现实问题, 并进一步思考人工智能技术带来的原创性焦虑、技术依赖、伦理失范等问题, 以此寻求平衡发展、优化改革之路。

一、人工智能对高职美术教育教学的影响

(一) 教学理念与课程内核的范式跃迁

随着人工智能技术在艺术创作领域的应用发展, 驱动了高职美术教育目标的深化与拓展, 实现了从“美育即艺术”向“美育

即素养”的范式跃迁^[1]。一方面, 生成式人工智能技术工具具有强大的生成能力, 可以有效取代美术领域中的重复性、机械性工作, 因此使得学生的模仿能力、技能熟练度等学习指标价值下降, 而批判性思维、跨学科整合能力、审美判断力以及人机协同创造力等指标成为美术教育中需要着重关注的素养目标。另一方

面,人工智能技术的普及应用推动了艺术创作与相关企业的生产模式,其对人才的需求标准也在不断调整,这就迫使高职院校在美术教育中应坚持就业导向原则,着重关注学生的“新质想象力”与“新质传承力”,从而培养学生利用 AI 技术进行创新构想与文化转译的能力,由此推动美术课程内核从“传授已知”向“探索未知”转变,从“技能训练”向“思维养成”延伸。

(二) 教学过程与师生角色的结构性重构

在教学实施环节,人工智能为教师教学创造了前所未有的便捷,可以显著提高课程设计的个性化与互动性特征。其一,教师可以利用人工智能技术为学生提供24小时在线的“数字人助教”服务,不仅可以实时解答学生疑问,还可以根据学生个人的学习行为与成果生成数据画像,并以此生成个性化的学习路径,提供相应的学习资源^[2]。其二,教师可以在教学评价环节发挥人工智能技术优势,一方面可以基于数据画像进一步细化分析学生能力与素养的发展变化,另一方面可以建立多维度的学生素养评价标准与量化体系,以此科学评判学生的学习表现与成果,甚至还可以根据每阶段的学习进程提供量化改进报告,由此建立“人机协同”的教学新形态。其三,人工智能技术还可以推动师生角色与关系的深刻转变。教师可以从知识的权威传授者向项目研究的引导者、学习情境的设计者以及人机协同的教练员等多重身份转变;学生则可以从被动接收信息的学习者向主动探索的项目主导者与共创者发展。

(三) 产业联结与人才评价的生态化延伸

人工智能大幅缩短了课堂创作与产业应用之间的距离,从而促使教育链、产业链以及创新链形成更紧密、更牢固的衔接关系。一方面,在人工智能平台与工具支持下,教师可以将企业真实项目以及 IF 设计奖、米兰设计周等行业赛事内容无缝嵌入课程。例如教师可以利用 AIGC 联合创新实验室平台推广学生作品,让学生直面行业竞赛与企业需求,进而建立“课堂—实验室—产业”的教学模式^[3]。另一方面,教师也可以推动美术教育评价体系的改革优化,既要超越传统的分数评价机制,构建大数据智能评价体系;又要引入产业标准与市场反馈,打造“学生—教师—专家—企业”四维评价模型。

二、人工智能时代高职美术教育创新与实践路径

(一) 构建“三维一体、智艺融合”的模块化课程新体系

为顺应人工智能时代对艺术设计人才的要求,高职院校应从课程体系层面进行深化改革,既要突破传统学科壁垒,构建“人工智能+美术”课程体系,又要打造基础、专业、拓展三维立体融合的模块化课程。

第一,基础层:数字化审美与 AI 素养通识。基础层课程面向全体学生开设,主要包括《人工智能艺术导论》《数字美学》等内容模块,引领学生初步了解人工智能技术在美术领域的应用,并培养学生基础的 AI 工具应用能力与数字审美意识^[4]。具体来说,基础层课程可以采用数字化转译的方式整合国画、书法、非遗等传统文化资源,同时借助 VR/AR 技术提供沉浸式的艺术鉴赏体

验,以此筑牢学生的文化认同与审美意识。

第二,专业层:跨学科项目制核心课程。专业层课程应坚持项目化教学策略,将 AI 工具、学生专业方向以及美术设计教育进行融合。例如针对视觉传达设计专业,可以基于美术课程开设“AIGC 品牌设计”实践项目活动^[5];针对环境艺术类专业,可以创设“智能空间设计”项目实践任务;针对数字媒体专业,可以组织学生参与“元宇宙场景创作”活动。该课程的核心在于从具体的美术设计问题出发,引导学生寻求 AI 技术的解决方案,以此培养学生运用前沿技术实现创意目标的能力。

第三,拓展层:前沿创新与产业对接课程。拓展层课程则强调课程内容与产业前沿、美术设计工作室等紧密对接,以此为学生创设“非遗数字 IP 创新设计”“人工智能生成艺术”“数据可视化艺术”^[6]等选修知识模块,鼓励学生参加美术设计相关的技能大赛与双创项目,达到“以赛促学、以创代练”的目的。

(二) 创新“人机协同”导向的教学模式与方法

人工智能技术与美术教育的融合,并非完全依赖智能化技术与工具完成艺术创作,而是基于人工智能辅助下,提高人的美术创作水平与效率。因此在美术课程改革中,高职院校应以“人机协同”为基本导向,着重培养学生运用和掌握智能化技术与工具的能力。

第一,推行项目式人机协作教学。教师可以基于真实美术设计项目组织学生开展项目活动,通过分组合作与角色扮演等方式,让学生进入“创意导演”与“AI 训练师/调教师”等不同的角色定位^[7],进而运用 AI 工具辅助完成头脑风暴、设计原型生成、方案迭代优化等过程,由此重点培养学生利用 AI 技术完成提示工程、结果甄别与创意深化等任务的能力。

第二,采用分层与个性化教学。针对学生艺术修养与美术功底差异层面的问题,教师还可以实施分层教学与个性化教学等策略。比如教师可以利用人工智能学习分析系统诊断学生个体,根据其学习行为与成果建立数据画像与雷达图,从而直观展示其技能短板、兴趣倾向、学习习惯等特征,并以此为基础智能推荐相关学习资源、训练方案、创作辅助策略。

第三,构建虚拟仿真教学场景。教师还可以利用 VR/AR 与 AI 结合,以此创设模拟真实的美术设计项目场景或艺术鉴赏空间,并为学生提供品牌设计、智能空间规划、沉浸式媒体互动等任务^[8],以此替代高成本的实践训练活动。

(三) 搭建“产学研创”一体化的虚实融合实践新平台

在职业院校美术教育中,学校还应秉承职业教育特征,强化实践平台的育人功能。因此在人工智能技术应用视域下,高职院校可以通过构建线上线下结合、校内校外联动实践生态系统,推动“产学研创”一体化发展。

第一,构建虚拟仿真教学平台。高职院校应积极构建“人工智能美学馆”“非遗数字孪生博物馆”等虚拟场域^[9],为学生提供运用人工智能技术进行美术创作与经典作品重构的网络平台,还可以突破时空限制,让学生随时可以登录并进行观摩学习与实验探索,不断拓宽学生的审美视野。

第二,构建校内跨界创新工坊。在校内,高职院校则可以联

动艺术设计、计算机、工程管理等不同专业，并联合创设跨学科创新工作室，并围绕真实项目展开研发与设计活动，发挥人工智能技术在学生项目实践中的功能与价值。

第三，构建校外产教融合基地。高职院校还应与科技类企业、设计公司、非遗传承工坊、博物馆等进行合作，共同建立“专业+美术”主题实践基地，并组织师生团队共同参与课程开发、真实项目承接等活动。比如可以为电商平台或商家提供一体化设计、联名文创产品开发等服务。

（四）搭建“数据驱动”的智慧教学平台与评价体系

人工智能的“智慧化”是依托数据分析实现的精细化决策，因此在人工智能与高职美术教育融合的过程中，也要以“数据驱动”为基石，由此建立辅助教学的智慧教学平台与评价体系。

第一，建设智能教学资源库与协作平台。在资源建设方面，高职院校应整合 AI 美术工具与案例库，同时集成行业数据库，为学生提供丰富的数字化教学资源与美术作品案例。在智慧教学平台建设方面，高职院校一方面要建立多端协作体系，并支持版本管理与流程追溯，方便师生使用；另一方面要集成美术设计相关的 AI 工具，支持学生模块化调用，并通过网络体系构建形成团队协作模式。

第二，实施过程性智能评价。智慧教学平台可以将学生线上学习行为数据进行整合，包括学生的线上学习时长、习题训练成果、模拟项目完成度、AI 工具使用情况等^[10]，由此可以建立学生画像并生成能力雷达图，分析学生学习过程中的进步幅度、能力变化与实际成果，由此形成客观且科学的评价体系。同时，教师可以根据智能评价结果进一步分析学生的创意思维、逻辑严谨性、技术适用性等能力素养，同时也可以结合学生实践项目中的测试反馈数据进行评价，以此建立多元综合评价机制。

三、结语

综上所述，人工智能时代的高职美术教育创新，需要从教育理念、教学方法、课程体系、评价机制等维度全面推进。美术教师应从“工具应用”的浅层思维向“生态重构”转变，从而利用人工智能技术培养学生的创造性思维、审美判断力、文化理解力及人机共情协作能力，以此培养既能驾驭智能工具进行创新表达，又能深植文化根脉、具备崇高审美情操的新时代美术设计与应用人才。

参考文献

[1] 冯晓明. 生成式人工智能 (GenAI) 在高职美术教育专业中的教学设计探索与应用研究 [J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 5(24): 108-110.
[2] 张敏. 生成式人工智能技术在高职美术教学中的应用研究 [J]. 匠心, 2024, (11): 147-149.
[3] 邵子涵. 破界与融合——DeepSeek 驱动高校美术教育的创新之路 [J]. 美术文献, 2024, (09): 100-102.
[4] 刘瑶瑶. 人工智能在高校美术教育中的应用 [J]. 上海服饰, 2024, (08): 93-95.
[5] 封韵. 数字化赋能高职美术教育研究 [J]. 新美域, 2024, (08): 154-156.
[6] 张鹏. 以人工智能技术赋能高校美术设计教育的探索 [J]. 中州大学学报, 2024, 42(03): 100-105.
[7] 来洋. AIGC 赋能高职艺术设计类专业学生创新就业 [J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 5(10): 123-125.
[8] 李焱, 韦茜. 人工智能时代高职美术教育现代化转型的思考 [N]. 大河美术报, 2024-04-18(015).
[9] 关森. 高职美术设计专业 AI 技术应用的发展趋势与策略探讨 [J]. 辽宁师专学报 (社会科学版), 2024, (03): 70-72.
[10] 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, (07): 178-180.