

智笔绘心：生成式 AI 赋能小学国画“创意实践”素养的教学模式研究

余慧

田家庵区第七小学，安徽 淮南 232007

DOI:10.61369/ECE.2026040002

摘 要：“重技法、轻创意”是当前小学美术课程中国画教学普遍面临的问题，不仅使得学生作品千篇一律，而且严重违背国画的“写意”精神。本文以美术学科核心素养为基础，以“创意实践”素养维度切入，通过诊断与分析形象储备匮乏、笔墨语言单一、评价标准错位等教学痛点，并依托生成式 AI 为“创意脚手架”，提出以“情境激趣—AI 启思—笔墨转化—创意展评”四个环节递进设计的“智笔绘心”教学模式，从而将 AI 生成的形象图谱、动态演示和多元风格作为学生灵感来源，激发其个性化表达欲望与想象力，让国画课堂从临摹走向创意，从状物回归写心，达成“创意实践”素养培育目标。

关 键 词：生成式 AI；小学国画；创意实践；教学模式；写意精神；课程标准

Smart Brush, Painting the Mind: A Study on the Teaching Model of Generative AI Empowering the "Creative Practice" Literacy in Primary School Traditional Chinese Painting

Yu Hui

The Seventh Tianjia'an Primary School, Huainan, Anhui 232007

Abstract： The prevalent problem in current primary school traditional Chinese painting teaching lies in "emphasizing techniques while neglecting creativity", which results in stereotyped students' works and seriously deviates from the artistic conception spirit of traditional Chinese painting. Based on the core literacy of fine arts and starting from the dimension of "creative practice", this paper analyzes key teaching bottlenecks including insufficient image accumulation, monotonous brush and ink expression, and misplaced evaluation criteria. Taking generative AI as a creative scaffolding, it constructs a progressive "Smart Brush, Painting the Mind" teaching model consisting of four links: situation stimulation, AI-inspired thinking, brush-and-ink transformation, and creative exhibition and evaluation. By applying AI-generated image maps, dynamic demonstrations and diverse styles as sources of inspiration, the model stimulates students' desire for personalized expression and imagination. It transforms traditional Chinese painting classrooms from simple copying to creative creation, and shifts from object depiction to spiritual expression, so as to realize the cultivation goal of creative practice literacy.

Keywords： generative AI; primary school traditional Chinese painting; creative practice; teaching model; artistic conception spirit; curriculum standards

引言

翻开小学美术教材，其中不乏大量国画相关教学内容，从《蛙声十里》《用彩墨画鱼》《动物的脸》《认识中国画》到《花鸟画》《山水画》等，充分证明国画是小学阶段美术课程中的重要内容之一。然而在实际教学中，国画教学却普遍面临着“千篇一律临摹”的严峻问题，其根本在于教师将国画教学转变为一种程式化的技法训练，既脱离了“外师造化，中得心源”的写意本质，又限制了学生的个性化表达与想象力。本文以生成式 AI 为工具，试图通过其生成的灵感载体构建支架与桥梁，引导学生跨越“想不出、画不出”的沟壑，从而打破教学僵局，促进学生“创意实践”素养的可持续发展。

一、问题诊断：小学国画教学痛点分析

（一）形象储备匮乏：“看不见”导致“画不出”

“胸有成竹”是国画创作的前提，讲究在下笔前心中就要建

立完整的意象储备，以此确保画出的意象气韵生动。当代学生生活在信息大爆炸时代，接触到的绘画作品与图像信息极多，但却具有碎片化、娱乐化特征，使得学生缺乏对自然物象的沉浸式、慢节奏观察，更难以将视觉感知转化为具有艺术表现力的国画意

象。例如在《花鸟画》一课中，多数学生在创作时，仅依靠模糊印象下笔，导致创作的花鸟形象单一、呆板，缺乏生动性与感染力。

与此同时，在实际教学中，教师也大多从技法训练入手，既没有培养学生观察自然与生活的好习惯，也没有帮助学生积累观察到的生动意象。例如在《蔬果显墨韵》一课中，大多数学生从未认真观察过各类蔬菜和水果的叶脉走向、表皮纹理等细节，仅依靠模糊印象下笔，其画出的意象自然就会空洞且贫乏。

（二）笔墨语言单一：“程式化”束缚“个性化”

“传移模写”是国画教学的传统思路，即优先进行观察学习和教师示范，而后学生通过临摹的方式掌握其笔墨的单一程式，也是。该方法在绘画技法传承层面具有重要价值，但在小学阶段，却容易使得其教学过程产生异化问题，让学生仅掌握单一的绘画套路^[2]，更加束缚了学生的想象力与创造力。例如在《用彩墨画鱼》一课中，如果教师统一示范侧锋画鱼身、中锋勾鱼鳞的画法，学生很容易全部画出同样的结果，反而失去了孩子们应有的想象力与个性。该问题的根本不在于临摹，而是教师在教学中未能设置“打破临摹”的环节，使得“程式化”束缚了“个性化”。长此以往，学生会逐步形成思维定式，认为“只有老师的画法才是对的”，由此丧失独立探索笔墨语言的勇气。

（三）评价标准错位：“像不像”压倒“活不活”

“气韵生动”是国画创作与评价的重要标准。南朝谢赫在《古画品录》提出的“六法”，被历代画家奉为国画创作与评价的最高准则，将其“气韵”排在“骨法用笔”与“应物象形”前面，核心在于强调作品的精神内涵与生命活力，而非对物象的机械复刻。但在当前小学国画教学评价中，教师却更强调“画得像不像”，要求画鸟要像鸟，画山要像山，而这就使得小学生的率性笔墨和天马行空的创意被评价为“画得不像”，进而成为扼杀孩子“写意精神”的笔拙^[3]。由此来看，评价标准错位不仅是教师对国画美学精神的误读，更是影响学生创意实践素养发展的重要因素。

二、智笔绘心：生成式 AI 赋能小学国画“创意实践”素养的教学模式构建

基于上述问题诊断，本研究构建了“情境激趣—AI 启思—笔墨转化—创意展评”四阶递进的“智笔绘心”教学模式，将生成式 AI 作为创意脚手架，贯穿教学全过程，助力学生实现从“要我画”到“我要画”、从“画不出”到“敢想敢画”、从“临摹复制”到“创意写心”的转变。

（一）情境激趣：从“要我画”到“我要画”

情感与情绪是推动创意萌发的动力来源。国画强调“意在笔先”，其中的“意”不仅是意象，更指画者的心意与情意。因此，在实际教学中，教师应优先唤醒学生的表达冲动和创作意愿，进而促使其带着个性化的情感态度进入创作活动。

例如在《动物的脸》一课中，传统教学模式下教师会优先为学生展示不同的动物图片，由此引导学生分析动物的面部结构，

进而通过示范的方式展示其笔墨画法。对此，教师应从流程上进行调整与优化。第一步，教师可以从故事分享做起，邀请学生上台讲述自己最喜欢的动物以及相关的生活经历。比如介绍自己家的猫的生气神态，讲述在农村看到的老黄牛等，以此激活学生对动物的情感。第二步，教师可以利用生成式 AI 工具，将学生口述的故事或经历转变化对应的图像，并结合学生描述的方式选择不同的风格^[4]。比如写实的动物特写、水墨风格的意象画面、夸张的漫画造型等。通过这样的展示与引导，可以让学生快速建立情感共鸣，进而产生“我要画”的冲动。第三步，教师可以在学生初步绘画结果的基础上进行引导，让学生能借助更好的笔墨画法展现自己心中的画面。

（二）AI 启思：从“画不出”到“敢想敢画”

情感激活之后，如何引导学生将心中意象转化为国画作品成为教师需要关注的问题。在生成式 AI 工具支持下，教师可以将其作为“创意脚手架”，一方面可以替代示范画的引导作用，另一方面还能为学生提供多元化、组合化的创作思路，达到拓宽其创意边界的目的。

第一，“意象拓展”。例如在《蛙声十里》一课中，由于该命题象征性强，多数学生在初步遇到时会不知所措。教师可以通过 AI 生成一段视频或一系列的图像，通过展示月光下的池塘、芦苇丛晃动、蝌蚪游动的水纹等意象^[5]，引导学生产生“听见蛙声但不见蛙”的创意方向，从而拓宽其创作方向。

第二，“变体启发”。例如在《山水画》一课中，教师可以为学生展示一幅山水照片，同时借助“清雅”“苍茫”“秀润”“空灵”等关键词，应用 AI 工具生成不同风格的山水画作品，以此将相同的山水呈现出不同的状态^[6]。教师可以引导学生对比观察和思考，既可以进一步理解笔墨画法在创作中的表现功能，又可以使其掌握笔墨选择的多样性，从而能够大胆选择方向进行创作，坚定自己的审美判断。

第三，“局部聚焦”。教师可以利用 AI 工具展示画面中的精彩细节。例如在《用彩墨画鱼》一课中，可以通过对比鱼鳍的墨色变化、鱼尾的枯湿等细节特征，引导学生观察并思考哪一种画法的意象更突出，更符合自身的审美风格，以此突破临摹的限制，让学生产生独立、个性的创作思维^[7]。

（三）笔墨转化：从“AI 图像”到“儿童笔墨”

AI 的作用是启发学生的创意，而如何将学生的个性化创意落在画纸上，推动数字图像向水墨语言转化，成为教师关注的另一问题，也是实现“创意实践”素养培育目标的重要举措。

第一，“去繁就简”。国画强调“意到笔不到”，而 AI 生成的参考图像往往有着丰富的细节，因此教师需要通过“做减法”的方式重塑学生的审美理解，让学生既能从 AI 图像中提取出触动自己的元素，又能按照自己的审美完成国画创作^[8]。例如在《动物的脸》一课中，教师利用 AI 生成的猫脸图像毛发根根分明，眼神神态炯炯，胡须动势十足，而教师需要引导学生从中抓住部分要点，比如眼睛与胡须，由此通过三五笔画所塑造的猫脸，就可以达到更加传神的效果，实现从状物到写意的跨越。

第二，“我法我用”。每个学生有着不同的运笔习惯，因此也

会形成个性化的笔墨痕迹和风格特征。教师应鼓励学生的差异化特征,例如在《花鸟画》一课中,教师可以借助 AI 生成一幅鸟栖枝头的图像,以此为學生提供灵感。有的学生可以借助粗犷的线条表现枝干的力道,而有的学生则可以通过细腻的点厾表现羽毛的柔软,从而体现不同的创作特色。

第三,“反复试错”。在宣纸上作画时无法进行反复修改,这就使得很多学生担心出错而不敢下笔。教师应鼓励学生不怕犯错并反复试错,以此从中吸取经验并激发新的创意。例如在《蔬果显墨韵》一课中,学生在画白菜叶子时由于反复修改导致墨色晕染过度,画面洇湿一片^[9]。教师即可让学生通过观察,将其原有内容视为被雨水打湿的菜地,甚至可以借助 AI 生成对应的图像进行参考,从而让学生从失误中挖掘新的创造灵感。

(四) 创意展评:从“像不像”到“妙不妙”

评价是引导教学方向的指针,针对当前围绕“像不像”的评价标准,教师应重塑以学生创意为核心的评价机制,由此将标准转变为“妙不妙”。

第一,建立多元化的评价维度。教师应设置“有意思”“有味道”“有胆量”“有进步”四个评价维度,分别针对学生的独特创意、笔墨韵味、敢于尝试以及自我突破等层面进行评价。

第二,打造叙事性的展评方式。教师可以采用“艺术家陈述”的形式让学生通过讲述和表达自己的创作故事,分享其对自己作品的理解^[10]。比如灵感从哪里来,为什么会这样下笔,哪个地方画的最满意,遇到了哪些困难,怎样解决的问题等,以此丰富学生作品的情感内涵。

第三,构建数字画廊。为提高学生的成就感,教师还应通过拍摄扫描的方式将其制作为数字画册。一方面可以借助 AI“虚拟装裱”,创建虚拟的展厅空间。另一方面可以在学生群或家长群中分享链接,邀请其参加线上展览,并对学生作品进行评价留言。

三、结语

在数字技术与教育深度融合的时代背景下,生成式 AI 为传统国画教学的创新发展提供了新的可能。本研究提出的“智笔绘心”教学模式,不仅为解决小学国画教学的痛点提供了可行方案,更为在数字时代传承与弘扬中华优秀传统文化探索了一条新路径,让古老的国画艺术在孩子们的笔下焕发出新的生机与活力。

参考文献

- [1] 潘苏明. 核心素养视角下小学美术中高年级国画教学策略探究 [J]. 试题与研究, 2025, (30): 127-129.
- [2] 曹杨羽. 中国画笔墨技法在小学美术教学中的实践研究 [A] 2025 年第二届文化信息与发展学术研讨会论文集 (二) [C]. 中国文化信息协会, 中国文化信息协会, 2025: 4.
- [3] 周丽丽. 核心素养导向下小学美术国画课的教学策略实践研究——以传统水墨画教学为例 [J]. 中华活页文选 (传统文化教学与研究), 2025, (13): 112-114.
- [4] 韦乔丹. 基于项目化学习的小学国画单元教学实践研究——以“有趣的彩墨画”单元为例 [J]. 智力, 2025, (27): 195-198.
- [5] 王思聪, 杨波, 吕然. 以“任务驱动”教学法提高农村小学国画教学实效 [J]. 教育, 2025, (25): 123-125.
- [6] 戴翀. 草地教室墨韵自然——三大文化下小学美术国画实践活动的创新策略 [J]. 考试周刊, 2025, (36): 143-146.
- [7] 田晶晶. 基于核心素养的小学国画教学策略优化 [A] 交叉科学驱动下的教育变革与未来展望论文集 [C]. 北京交叉科学学会交叉科学教育专委会, 北京语言文字工作协会, 2025: 5.
- [8] 任巨成. 《新时代课外社团活动创新实践研究》——以小学国画社团《致敬经典——丹青绘水韵》教学为例 [A] 交叉科学驱动下的教育变革与未来展望论文集 (二) [C]. 北京交叉科学学会交叉科学教育专委会, 北京语言文字工作协会, 2025: 18.
- [9] 代娇. 小学高年级美术开展写意国画教学的实践探索 [J]. 国家通用语言文字教学与研究, 2025, (08): 183-185.
- [10] 李淑艳. 文化传承视域下的小学美术国画教学策略探究 [J]. 求知导刊, 2025, (21): 143-145.