

人工智能赋能中国书画跨学科美育教学案例设计与实践

汪纹西

北京市第十二中学，北京 100071

DOI: 10.61369/ETR.2026220008

摘 要：随着新课改的不断推进，教育数智化也成了各阶段教育改革的重要方向，这也为学校美育工作创新提供了新机遇。本文立足教育数智化下的人工智能技术应用背景，以中国书画跨学科美育教学为依托，系统阐述了人工智能的赋能价值。在此基础上，对人工智能赋能中国书画跨学科美育教学案例设计与实践路径进行了探讨，旨在为广大教师提供一些借鉴参考，共同为教育数智化时代下的中学美育教育创新发展贡献力量。

关 键 词：人工智能；中国书画；跨学科美育；价值意义；实践路径

Case Design and Practice of AI-Empowered Interdisciplinary Aesthetic Education Teaching of Chinese Calligraphy and Painting

Wang Wenxi

Beijing No.12 Middle School, Beijing 100071

Abstract： With the continuous advancement of the new curriculum reform, educational digital intelligence has become an important direction for education reform at all stages, which also provides new opportunities for the innovation of school aesthetic education. Based on the application background of artificial intelligence (AI) technology under educational digital intelligence, and relying on the interdisciplinary aesthetic education teaching of Chinese calligraphy and painting, this paper systematically elaborates on the empowering value of AI. On this basis, it discusses the case design and practical paths of AI-empowered interdisciplinary aesthetic education teaching of Chinese calligraphy and painting, aiming to provide some references for teachers and jointly contribute to the innovative development of middle school aesthetic education in the era of educational digital intelligence.

Keywords： artificial intelligence (AI); Chinese calligraphy and painting; interdisciplinary aesthetic education; value and significance; practical paths

中华优秀传统文化源远流长、博大精深，中国书画作为其中一颗璀璨明珠，承载着东方美学精神与文化基因，是中学美育教学的重要内容，而中国书画跨学科教学则是拓宽美育路径，构建“大美育”体系的有效途径^[1]。传统的教学模式下，中国书画跨学科美育教学存在模式单一、技法难教等问题，加上中学生书画基础较差、文化理解与创意表达有待提升，导致美育教学效果不尽人意。人工智能技术有着较强的整合性、便利性、互动性特点，能够为中国书画跨学科教学提供丰富资源、多样手段和个性化的呈现方式，实现书画与语文、历史、地理、生物、英语、信息技术等学科深度融合，对于美育教育的创新推进有着重要意义^[2]。对此，在教学过程中，我们也应积极探索人工智能赋能中国书画跨学科美育教学的实践路径，从而全面提升美育育人实效，为学生图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解与数字素养的全面提升保驾护航。

一、人工智能赋能中国书画跨学科美育教学的价值意义

（一）降低技法门槛，激发学习兴趣

兴趣是学生参与学习活动的直接动力。中国书画对于笔墨控制力、艺术造型有较高的要求，而多数中学生是缺少相关基础和经验的。加上中学生学业任务重、压力大，他们往往难以在中国

书画笔墨练习中投入大量时间，容易出现控制不好笔墨、越画越没信心的情况，进而对中国书画的学习兴趣不高。而人工智能技术的应用则能够有效改变这一情况，降低学生的中国书画技法学习门槛。例如，通过人工智能技术的资源整合、资源生成、创意拓展、智能点评等功能，能够进一步降低学生技法学习的难度，从而帮助他们建立自信心，激发他们的学习兴趣，让他们能够在寓教于乐之中收获更多快乐与成长^[3]。

（二）深化跨学科融合，拓展美育边界

中国书画天然与其他学科有着紧密联系，其不但蕴含着丰富的哲学和地理知识，而且拥有浓厚的诗意，涉及了文学、地理、生物等多方面知识。在跨学科教学过程中，人工智能技术的应用更是可以拓宽美育教育边界，全面提升美育教育质量。例如，通过人工智能技术的应用可以基于古诗词生成书画作品，强化学生的审美认知、文学素养；借助人工智能技术能够深挖书画作品中的地理（山水地势）、历史（作者朝代）、生物（花鸟、植物知识）等元素，进而推动跨学科美育教学，培养学生的跨学科学习和应用意识，为其美育素养与综合素质发展奠基^[4]。

（三）实现个性化指导，提升教学效率

中学阶段的学生在审美认知、中国书画基础方面有着较大的差异性，这也对教师教育指导能力提出了更高的要求。而在以往的教学中，受到课时等因素限制，教师往往无法兼顾每一位学生。人工智能技术则有着较强的个性分析、智能辅导功能，通过它的应用教师能够精准把握每一位学生的认知与能力基础，同时依托其智能辅导功能为每一位学生提供精确化、个性化的指导，如在书法教学中，可以基于人工智能对每个学生的用笔情况进行分析，了解其不足进而精准辅导或实施智能辅导，推动教学效率更上一层楼^[5]。

二、人工智能赋能中国书画跨学科美育教学案例设计与实践路径

（一）认知建构路径：AI 辅助书画鉴赏与知识可视化

对于中学中国书画跨学科美育教学而言，其核心在于帮助学生“看懂”作品，使他们能够真正了解其中的笔墨语言，领略其中的风格特征。对此，在人工智能背景下，我们可以设计“任务链”、“时间轴”或“闯关游戏”的策略，来促进学生认知建构^[6]。首先，是

在 AI 辅助的中国书画鉴赏教学中，可设计“解构—建构—迁移”的任务链：首先通过“解构”环节，学生名画断代任务并完成观看 AI 生成的动态山水画短片，从中提炼宋代山水画在树法、山石法、人物屋宇与点景法等具体笔墨特征；继而进入“建构”环节，以经典名作为切入点，跨朝代归纳唐宋元明清的程式语言、意境与审美追求，并将其整合为可视化图表；最后在“迁移”环节，学生用选定朝代的程式语言创作校园山水拼贴画，实现情景交融与情感表达。这一流程从感性提炼到系统归纳再到创新应用，帮助学生完成对传统山水画程式的深度学习。在拼贴创作中既尊重传统语言，又注入个人情感与校园环境，真正达成“以技入道、以情入境”的美育目标。

其次是“AI+ 时间轴”教学，通过 AI 技术来引入作品历史信息，让学生能够进行“代入式”鉴赏和学习。例如，在“中国人物画风格演变”的教学中，可以先发挥学生主动性，引导他们收集各个朝代的经典书画作品与作者信息，在此基础上，依托 AI 技术来生成“朝代书画知识卡”（包括作者简介、主要代表作、文化背景等），然后运用 Process On 等数智平台创建“书画历史时间

轴”，引导学生将相应作品放到时间轴上对应位置，以此将传统的中国书画知识转化为可视化的数字资源，强化学生对于作品风格及其演变的认知。

再是“AI+ 闯关”游戏，即通过 AI 技术来生成书画作品鉴赏闯关游戏，展现不同时期的书画家和作品，在此基础上，让学生通过问卷星等软件进行线上答题闯关，通过这样的方式来充分激发学生的学习兴趣，同时借助系统的数据分析功能来精准把握学生学情，进而开展针对性的教学引导，促进学生高效学习。

（二）推进智能引导：AI 技术支持下的智能美育教学

面对当前中学生中国书画技巧不足、实践能力有待提升的大背景，教师可以适当借助人工智能来实现智能引导，帮助学生掌握具体的美术实践方法，促进他们美术技能与审美素养的全面提升。具体来说，可以围绕笔墨技法、构图规律、意境表达等核心内容开展“AI+”的辅助教学，针对中学生的不足之处及时进行示范引导，以此来提升中国书画跨学科美育教学质量^[7]。例如，教师可以依托图文生成工具来生成中国书画创作步骤、风格对比图等数字资源，然后让学生基于这些资源逐步展开用笔、用墨、线条绘画以及造型设计等实践操作，从而进一步降低其学习难度，激发他们的学习兴趣。同时，教师还可通过 AI 技术来对学生的作品、实践情况进行实时分析，为其提供线条校正、结构分析与章法建议，对笔画力度、位置、疏密关系作出及时反馈，引导学生在动手过程中及时调整、反复优化，逐步形成稳定的绘画习惯与技法意识。

（三）创作赋能路径：AI 降低技法门槛，激发创作意识

在美育教育过程中，学生创作意识和创新力的培养是重要内容。对此，我们可以借助人工智能技术来赋能学生创作实践^[8]。例如，可以依托 AI 技术来推进学生的跨学科审美创作。例如，在教学中，首先，可以引入刘禹锡《陋室铭》、白居易《钱塘湖春行》等著名古诗词，让学生结合自己的语文知识进行意象解读和分析，描述古诗所呈现的意境。其次，可以引导学生结合 AI 软件，将诗歌逐句生成相应的图片、短视频画面，最后通过剪辑等软件来合成短视频作品，并引导大家进行互评鉴赏。在具体实操过程中，学生基于具体的诗句来进行 AI 审美创作，如利用 AI 来将刘禹锡《陋室铭》中的名句“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。”生成为水墨风格下的山水灵秀、云龙隐现的景象，以此来激发学生的创作灵感，强化其对中国书画中虚实相生、留白写意等构图手法的认知，同时推动其数字素养的发展。又如，面对学生技法薄弱等问题，可以借助 AI 技术来辅助学生中国书画创作，如先引导学生进行简单的中国书画手绘创作，在此基础上，将草稿上传到 AI 平台，通过关键词（如明清水墨画风格吴冠中水墨风格等）来生成相应的美术作品，然后指引学生选择较满意的作品，并结合其风格特点、颜色运用等特点进行模仿创作，逐步提升他们的审美素养^[9]，培养他们的中国书画美术实践能力。

（四）精准评价路径：AI 辅助反馈与个性化指导

评价是中国书画教学的“指挥棒”，很大程度影响着跨学科美育教学质量和效果。在以往的教学实践中，教学评价存在教师很难

顾及所有学生、评价不够全面等特点，这也直接影响了学生的审美素养和综合素质培养。对此，在人工智能背景下，我们有必要对教学评价进行革新，尤其是要借助 AI 技术的精准分析与智能评价功能，来促进学生的个性化指导，全面提升美育教学质量。首先，在教学过程中，应当改变以往结果性评价理念，关注学生在学习过程中的表现，尤其是要对其创作意识、创新能力、文化素养、传承意识等进行点评分析，以此来促进他们美术素养与审美素养的协同培养^[10]。其次，应当在传统师评的基础上，积极引入自评、互评、组评等多种评价模式，以此来促进学生的交流互动，为他们带来更多的思路启发。例如，组织学生对自己的中国书画学习过程、实践作品等进行分析，说说自己的经验与收获，谈谈自己的不足与改进方向，以此来培养他们的自我反思和自主提升意识。又如，引导学生彼此之间进行点评互动，促进他们的相互交流和学

习，营造良好的学习氛围。再者，应当将 AI 技术引入到教学评价中来，提高评价的科学性与精准性。例如，在“中国书法”教学过程中，可以将学生的书法作品上传到墨秀书法，并引导 AI 从集字、题跋、识字、装裱等方向来对学生的作品进行精准点评和智慧指导，以此来帮助学生快速掌握相关技法，提升他们的书法实践能力。又如，当学生完成国画创作之后，可以将其上传到豆包，对其构图、笔墨、意境、创意等进行点评分析，然后生成针对性的建议，智能设计相应的教学活动，从而引导学生更好地转化与提升。此外，还可以借助 AI 技术的个性推荐

功能，在评价学生的同时，为其推送个性化的学习资料、学习方案，从而助力他们更好地学习与成长。

（五）成果转化路径：从课堂作品到文创产品

美育的价值不仅在于审美素养的提升，也在于学生获得真实的成就感与社会认可，以此来激发他们的审美情趣，推动他们审美素养的持续发展。对此，在人工智能赋能中国书画跨学科美育教学的过程中，我们可以搭建“创作—转化—互动”的育人框架，促进学生的学习与成长。例如，设计“丹青颂校”“墨韵校园”等一系列跨学科美术实践活动，引导学生进行书画作品创作，在此基础上，通过 AI 技术来对其作品进行扫描二创，制作可观察、可触摸的实践成果，激发学生的成就感与积极性，如可以基于学生的作品，运用 AI 技术来进行扫描、打样、印刷等操作，然后转化为中国书画个性书签、明信片、团扇等作品，然后进行集中展示与分享，从而营造良好的艺术文化氛围，激发学生内心的成就感与自豪感，促进美育教育目标的实现。

总之，在人工智能时代下，中学美育教育也迎来了新的改革契机。在推进中国书画跨学科美育教学的过程中，我们也应本着“因时而新”的理念，积极将 AI 技术应用到各个教学环节中来，充分发挥其资源丰富、操作方便、模式多样、互动及时、智能辅助等优势，进一步提高美育教育的趣味性、有效性，激发学生的学习兴趣 and 审美情趣，为他们美育素养的培养和综合素质的发展奠基，助力他们在未来走得更远，飞得更高！

参考文献

[1] 高舟. 人工智能赋能小学美术教学的实践策略探究 [J]. 课堂内外 (高中版), 2025, (19): 126-127.
[2] 陈德市. 人工智能赋能小学美术教学应用对策探究 [J]. 国家通用语言文字教学与研究, 2025, (04): 188-190.
[3] 曾腾腾. 人工智能技术与高中美术教育的深度融合 [J]. 高考, 2025, (13): 164-166.
[4] 郭靖. 人工智能赋能小学美术教学: 价值意蕴、可能风险与实现路径 [J]. 教育参考, 2024, (10): 65-70.
[5] 陈二平. 人工智能应用于高中美术教学的价值、路径与展望 [J]. 教育与装备研究, 2025, 41(03): 54-58.
[6] 周衡. 人工智能赋能中学美术教学的实践探索——以“和谐温馨的生活空间”为例 [J]. 福建教育学院学报, 2025, 26(02): 19-22.
[7] 张廷林. 基于人工智能赋能小学美术教学策略探索 [J]. 国家通用语言文字教学与研究, 2025, (02): 189-191.
[8] 朱蓉. 浅谈人工智能下高中美术教学的创新路径 [J]. 画廊, 2025, (02): 87-89.
[9] 贾孟帅, 赵雪莹. 人工智能在美术教学中的应用 [J]. 北京教育 (普教版), 2025, (02): 53.
[10] 徐初刚. 生成式人工智能与提示词在美术教学中的应用研究 [J]. 中国中小学美术, 2025, (01): 4-10.