

AIGC 赋能高校美术教学探微

马静扬

国防大学军事文化学院, 北京 100081

DOI:10.61369/EST.2026070025

摘 要：近年来,生成式人工智能(AIGC)快速迭代并深度融入艺术领域,可全方位辅助绘画、雕塑、设计、装置等美术领域创作,也为高校美术教学的发展带来了挑战。当前高校美术专业存在课程教学更新不及时、师资能力滞后、教育资源不均、评价体系匹配不足等育人短板。本文从个性化教学、课程重构、资源共建、智能评价体系等角度提出可行性方案,依托新技术搭建沉浸式学习创作环境,完善全过程教学反馈,为人工智能时代下高校培养更具创新实践能力的美术人才提供一定路径参照。

关 键 词：AIGC; 高校教育; 美术设计; 智能化教学; 教学改革

Exploring the Empowerment of AIGC in College Art Education

Ma Jingyang

College of Military Culture of the PLA National Defense University, Beijing 100081

Abstract： In recent years, generative artificial intelligence (AIGC) has rapidly evolved and deeply integrated into the field of art, providing comprehensive assistance in the creation of paintings, sculptures, designs, installations, and other art forms, while also posing challenges to the development of art education in colleges and universities. Currently, there are educational shortcomings in art majors at colleges and universities, such as outdated course content, inadequate faculty capabilities, uneven distribution of educational resources, and insufficient alignment of evaluation systems. This paper proposes feasible solutions from the perspectives of personalized teaching, curriculum restructuring, resource co-construction, and intelligent evaluation systems. By leveraging emerging technologies to create an immersive learning and creative environment and improving feedback throughout the teaching process, it offers a reference path for colleges and universities to cultivate art talents with stronger innovative and practical abilities in the era of artificial intelligence.

Keywords： AIGC; college education; art design; intelligent teaching; teaching reform

当下,人工智能正以不可逆转之势,为社会各行业、各领域带来了颠覆性的影响,高等教育作为培育专业人才、对接行业发展的主阵地,亦身处这场深刻的变革之中。近年来,国内高校纷纷在专业建设与学科布局上作出回应。以中国传媒大学为例,该校近两年在专业建设层面持续推进一系列改革举措,引发了社会的广泛讨论:16个本科专业、28个研究生专业方向关停并转,6个本科专业纳入规划设计,全部学科专业进入升级改造序列;创设智能影像艺术等三个目录外新专业,并对诸多新型学科方向进行前瞻规划;实施人工智能行动计划,出台《人工智能使用规范》,以AI赋能教学、科研、创作全面革新.....^[1] 这一系列的举措表明,智能化已不再是高校美术教育的技术点缀,而正成为驱动学科转型与人才培养模式革新的核心因素。

一、高校美术教育的现实困境

生成式人工智能的快速迭代对视觉图像生产领域产生了极大冲击,这不仅引发了人们对美术设计行业前景的深切忧虑,也使得相关高校不得不重新审视当前育人存在的问题。而在智能化浪潮席卷之前,高校美术教育长期存在一些普遍的结构性问题——教学模式上,艺术课程中教学实践普遍占比大,教师演示、学生临摹是长期以来的主流教学模式。这种模式虽然在技法训练层面有其效用,却在个性化培养方面严重不足,不同学生的认知水平、审美倾向、兴趣偏好、创作节奏存在差异,而标准化教学难

以顾及每个学生的发展路径。教学资源存在分布不均的现象,优质师资、馆藏资源与先进教学设施集中于少数顶尖院校,地方高校及综合类院校的美术专业普遍资源有限,学生缺乏接触前沿艺术实践的机会。评价体系上,普遍存在主观性强的问题,作品的评判往往取决于评委个人经验与审美意趣,缺乏量化与过程性评价,难以实现精准、客观的课业评估。学科壁垒显著,这一点尤其体现在综合类院校中,美术学科与其他学科之间缺乏有效交流和互动,在当代艺术日益走向跨界融合的背景下,封闭的学科架构已明显滞后..... 这些问题相互缠绕,共同制约了高校美术教育的提质与创新。

AIGC 技术不仅改变了美术创作的全过程,也对美术教育产生了深远的影响。就高校美术专业教学而言,当前正面临改革转型的关键时期,如何将 AIGC 技术作为新质生产力应用到教学中,及时回应时代的变化和需求,完成有效的更新,是值得教育者长期关注与思考的问题。

二、AIGC 助力高校美术专业教学的路径

(一) AIGC 辅助课程教学

在高校美术专业的教学训练中,AIGC 技术的引入不仅是对传统教学模式的一次革新,更是对美术教育领域与现代化建设同频共振的一次重要推动力。2023 年教育部印发的《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》将美育提升至战略高度,并明确鼓励利用人工智能等前沿技术活化教学内容、创新教学方式、丰富艺术体验、改进评价过程。^[2]面对时代赋予美育的新使命,高校美术教育的转型探索势在必行。这不仅要求我们紧跟科技发展的步伐,更需要深刻理解美术教育的独特社会价值和历史使命,以及它在塑造当代青年人格、提升文化软实力、传播与构建社会主义核心价值观方面的重要作用。

在造型基础训练层面,AIGC 技术正逐步从边缘辅助走向核心参与。传统素描、色彩、平面构成等基础课程长期依赖写生与教师示范,而重复性的技法训练并不能解决学生的差异化问题。造型基础不只是一定要学生学会绘画,更重要的是让学生学会视觉语法。^[3]基于生成式人工智能的辅助教学系统,能够根据学生的阶段性水平生成差异化的训练素材——例如为透视理解困难的学生提供结构分解式的辅助线稿,为色彩感觉薄弱的学生提供同一场景的多种色调变体。部分院校已开始尝试将 AI 图像生成引入构图训练,要求学生先通过自然语言描述生成多幅构图方案,再在此基础上进行手绘深化,以此打破学生固有的视觉经验局限,拓展其形式语言的储备库。这种“AI 先行—人工深化”的训练模式,在一定程度上缓解了传统基础教学中作品创新性不足等问题。

在专业创作课程领域,AIGC 技术已成为不少高校课程习作与毕业创作生产的重要工具。视觉传达设计、数字媒体艺术、环境设计等应用型专业对此反应尤为迅速。学生在概念视觉系统设计、插画创作、产品设计、交互界面原型开发等任务中,广泛借助 AI 工具进行创意发散、草图批量生成与视觉风格预演。例如,在插画创作课程中,学生可以通过提示词工程快速生成数十种风格迥异的构图方案,从中筛选最具表现力的方向进行深化;在影视美术课程中,AI 场景生成技术能够在数分钟内产出传统手绘需要数日完成的气氛图与分镜脚本,极大压缩了时间成本。部分院校的实验艺术专业甚至将 AI 生成本身作为创作媒介,引导学生探讨算法美学、数据偏见与机器视觉等前沿议题,使创作聚焦于人与机器协作的观念表达。例如,中央美术学院于近期策划了“我、AI、人类学”实验艺术创作案例展,探讨了青年创作者作为数字原住民,作为各种艺术及技艺的继承者,作为被算法环绕的个体,他们所身处其中的这种生活,究竟意味着什么,以及在技术巨变的时代中,如何记录,如何理解,如何创造,如何成为自

身的田野调查者。

在艺术史论教学方面,AIGC 技术同样展现出独特的价值。美术史、艺术批评、文物修复等课程长期面临图像资源匮乏、历史语境还原困难等教学难题。借助 AI 图像修复与色彩还原技术,剥落的壁画、损毁的历史建筑得以在教学场景中重现原貌。例如,浙江大学与敦煌研究院合作,用多视角的立体视觉与激光雷达融合技术,对莫高窟第 220 窟三维空间进行神经辐射场图像重建,使美术研究从平面图像向空间感知体验转化。^[4]AI 助教系统则能够有效帮助学生进行课前预习、课后答疑、辅助作业等。在艺术理论课程学习中,系统能够针对学生的理论学习提供即时性的文献梳理与问题解析,缓解大班授课中师生互动不足的困境。它还能够训练学生的批判性思维,将 AI 生成的资料图像引入课堂,通过辨析 AI 伪造与真实历史资料的差异,训练学生的信息识读能力与判断力,使理论教学从单向知识灌输转向双向的问题探究。

在跨学科美育与通识教育领域,AIGC 技术能够帮助打破学科壁垒。综合类院校的非美术专业学生往往缺乏造型基础,难以通过传统方式参与艺术实践或选修课程。而基于大模型的图像生成技术,使得这些学生能够以自然语言为媒介表达审美意图,在人工智能的辅助下完成从欣赏者到创作者的身份转换。清华大学于 2025 年 11 月设立跨学科综合书院,打通平面设计通识课程,让理工、艺术类学生共修共创,不同学科背景的学生在跨专业的协同创作中,美育的边界被显著拓展,学科交叉的活力得以释放。

(二) AIGC 助力教学评价与资源建设

AIGC 时代的美术教育需要构建新的评价体系。在人机协同的创作语境下,学生的核心能力不仅体现在技法层面,更体现在观念、审美判断、技术运用乃至跨学科思维的综合素养上。基于 AIGC 技术的智能化评价系统可实现对学习全过程的数据采集与分析。^[5]在智能化创作环境中,系统能够参与并辅助学生从概念构思,到搜集相关素材,方案的初步形成到最终完稿的完整学习过程,这些记录数据也同时成为过程性评价的客观依据。相较于传统的作品评价以最终呈现为唯一导向,这种方式能够使教师更全面地了解学生创作中的思维路径。对于手绘课程,学生则可通过阶段性上传,建立个性化的成长档案,AI 系统可对其相关技术指标进行趋势分析,生成量化数据,帮助学生了解不足,并提供个性化建议。通过量化分析与质性评价的有机结合,形成适应新的教学模式的综合评价体系。清华大学“心智、个体与文化”授课教师、社科学院副教授钱静提到,智能助教系统不仅能生成写作评价标准,还能针对学生的写作给出具体评价。高效的反馈机制对于提升学生写作水平至关重要。智能助教能够快速学习心理学知识、理论,并为学生提供及时有效的反馈。经过一学期的初步尝试,学生们对智能助教给出的评语给予了高度评价,认为从内容准确度、结构清晰易懂度、认同程度和帮助性方面,智能助教相较于通用大模型(例如 GPT4)、甚至相较于真人助教,都更具优势,由此形成的个性化教学方案能够更好地满足学生多样化的学习需求,促进学生全面发展。

在教学评价环节,依托建设具备感知和交互能力的教学环境,对教学过程进行深度评价和分析,促进提升人才培养质量。

例如，西安电子科技大学打造人工智能赋能教学督导新模式，启动了教学质量提升新引擎；北京师范大学创新“AI+”课堂教学智能评测系统，通过整合多种人工智能与数据分析技术，构建了全面的课堂教学过程化智能评测系统，实现更加精确的教学过程化监控^[6]。

在解决教学资源不均的问题上，AIGC 技术的云端化特征也为缓解教学资源分布不均提供了结构性可能。一些地方高校及综合类院校无需投入巨额经费建设实体工作室、购置高端设备或组织讲座、论坛、学术展览等活动，虚拟博物馆、线上美术馆、AI 生成的无限素材库，使地处偏远地区的学生同样能够接触前沿艺术咨询与国际视野。这种技术普惠性并非要抹平院校特色，而是为不同办学层次的高校提供更为公平的起跑线，使其能够将有限资源集中于特色课程建设与地域文化挖掘。

与此同时，师资队伍协同转型也是一系列改革创新落地的关键。高校应建立系统性的教师 AI 素养培训体系，帮助传统学科背景的教师掌握智能化教学工具的使用方法，拓展思维边界，从过去的技法传授者，逐渐转变为与学生一起探索知识的引导者和伙伴，尊重学生的差异性^[7]，提升学生学习自主性与创造活力。在教学评价体系中，亦可增加对数字化课程建设、跨学科教学创新、智能化教学研究等领域的关注。同时，还可以依托 AI 辅助备课系统与虚拟教研平台，推动跨院校、跨地区的优质课程资源共享、共建，使教师在协同创新中分享转型经验。

三、存在的问题与反思

无论是当前艺术类院校正在进行的教学改革，还是各大院校毕业作品的生动实践，智能化正在全方位地改变美术教育的生态，为高校美术教育带来了各个不同层面的多重助益。同时，我

们也必须清醒地认识到，AIGC 技术与高校美术教学的深度融合仍处于起步探索阶段，技术本身仍存在许多局限与不足，尚不能完全适应教育教学体系；应用过程中产生的一系列新问题也需要我们保持警惕和反思：在教学中，过度依赖 AI 工具易使学生丧失自主性，不利于思维训练与综合素养的培育。在知识产权方面，生成式 AI 模型的训练数据涉及大量未经授权的艺术家的作品，其输出结果往往在风格、构图上与特定艺术家的艺术语言高度相似，常常引发关于“抄袭”“剽窃”的激烈争论。教育者的智能化素养以及对 AI 工具的态度亦存在差异，一些教师对 AI 工具持排斥态度，视其为“投机取巧”，反对学生使用 AI 工具完成作业；一些教师虽对技术持开放态度，但缺乏系统的知识素养，难以在教学中实现有效的转化，这些都是教育者必须以更长远的目光所要正视与思考的深层问题。

四、结语

综上所述，AIGC 在新时代高校美术专业发展中的应用，极大地丰富了美术教育的内涵，也促进了美术创作与教育的现代化转型。但在拥抱 AIGC 手段带来的无限可能时，我们亦应保持审慎的思考与适度的反思。当下，要实现人机协作合目的性与合规律性相统一的良性发展，就必须突破“效率至上”的单维叙事，重新确立以人为本的价值导向，构建“合规律性接续发展—合目的性人本重构—人机协同进化”三位一体的人机协作新形态^[8]。这一逻辑同样适用于美术教育：AI 提供高效的数据处理与逻辑构架能力，而人的审美直觉、文化记忆与情感经验则赋予作品不可替代的人文深度。因此，高校美术教育者应始终秉持“技术为用、人文为本”的原则，在智能化浪潮中坚守美育的核心价值，唯有如此，智能化才能真正成为助力高校美术教育提质增效的可靠力量。

参考文献

- [1] 新京报. 中传副校长任孟山：回答 AI 时代教育之问，中传打出专业变革“组合拳” [EB/OL]. (2026-04-26). <https://m.bjnews.com.cn/detail/1777201033129466.html>.
- [2] 邱武霞. 以美润心 以文化人 [N]. 中国文化报, 2024-03-10(002).
- [3] 孙国涛, 石朵儿. AI 背景下高校美术造型基础教学的策略研究 [J]. 美术教育研究, 2026(09): 113-115.
- [4] 金婕雯. 艺科融合与智慧赋能——现代化视域下的美术学科范式革新与协同机制探索 [J]. 美术教育研究, 2026(02): 118-122.
- [5] 李运福. AI 与 OBE 融合：高等教育教学评价改革新取向——基于《评价新纪元：AI 在评价设计中的全球回顾》的分析 [J]. 中国教育信息化, 2025, 31(12): 57-67.
- [6] 杨艳萍, 梁正. “人工智能+”赋能高等教育变革 [J]. 新经济导刊, 2025(11): 84-88.
- [7] 周立艳. AI 绘画工具在高校美术教学中的应用模式研究——基于生成式艺术的课程实践 [J]. 艺术研究, 2025(05): 121-123.
- [8] 贾璐萌, 赵佳欢. 超越与复归：人机协作的历史演进及其双重逻辑 [J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2025, 25(04): 1-10.