

人工智能技术赋能职业教育艺术教学模式创新研究

吴馨钰

常州市高级职业技术学校, 江苏 常州 213161

DOI: 10.61369/VDE.2026100018

摘 要 : 职业教育艺术教学以培养应用型、技能型艺术人才为核心目标, 传统教学模式存在教学同质化、实训场景有限、评价体系单一、供需衔接脱节等突出问题, 难以适配新时代文创产业数字化转型的人才需求。人工智能技术的普及与深耕, 为职业教育艺术教学改革提供了全新技术支撑与变革路径, 推动艺术教学从传统经验式教学向数据化、个性化、智能化教学转型。本文立足职业教育艺术教学的育人特质, 系统剖析人工智能技术对职业教育艺术教学的多维赋能作用, 从教学场景、教学流程、育人体系、师资建设四个维度探索教学模式创新路径, 旨在破解职业艺术教学痛点难题, 构建人机协同的新型艺术教学体系, 提升职业艺术人才培养质量, 为职业教育艺术专业数字化转型提供理论参考与实践借鉴。

关 键 词 : 人工智能技术; 职业教育; 艺术教学; 教学模式; 创新赋能

Research on the Innovation of Vocational Education Art Teaching Mode Empowered by Artificial Intelligence Technology

Wu Xinyu

Changzhou Senior Vocational and Technical School, Changzhou, Jiangsu 213161

Abstract : Vocational education art teaching focuses on cultivating applied and skilled art talents. The traditional teaching mode has prominent problems such as homogeneous teaching content, limited training scenarios, single evaluation system and disconnection between talent cultivation and industrial demands, which can hardly adapt to the talent requirements of the digital transformation of the cultural and creative industry in the new era. The popularization and in-depth application of artificial intelligence technology provide brand-new technical support and reform paths for the teaching reform of vocational art education, promoting the transformation of art teaching from traditional experience-based teaching to data-driven, personalized and intelligent teaching. Based on the educational characteristics of vocational art teaching, this paper systematically analyzes the multi-dimensional empowering effect of artificial intelligence technology on vocational art teaching. It explores innovative teaching modes from four dimensions including teaching scenarios, teaching procedures, education systems and teacher team construction. This study aims to solve the core pain points in vocational art teaching, construct a new human-machine collaborative art teaching system, improve the cultivation quality of vocational art talents, and provide theoretical and practical references for the digital transformation of art majors in vocational education.

Keywords : artificial intelligence technology; vocational education; art teaching; teaching mode; innovative empowerment

随着数字经济与文创产业的深度融合, 数字艺术、智能设计、新媒体艺术等新兴艺术业态快速崛起, 市场对职业艺术人才的数字实操能力、创新能力提出了更高要求。职业教育艺术专业聚焦岗位技能培养, 注重实践教学与岗位适配, 但长期以来受教学资源、教学手段、评价机制的限制, 普遍存在千人一面的同质化教学问题, 学生个性化创作能力薄弱、实训实操场景滞后行业发展, 教学质量提升陷入瓶颈^[1]。人工智能生成技术、智能数据分析、虚拟仿真等技术的落地应用, 打破了传统艺术教学的时空与资源壁垒, 重塑了艺术教学的内容、场景与逻辑。基于此, 本文深入探究人工智能技术与职业教育艺术教学的融合机制, 挖掘技术赋能育人的核心价值, 探索科学可行的教学模式创新路径, 助力职业艺术教育适配数字化产业发展趋势, 实现提质培优、创新育人的发展目标。

一、人工智能技术对职业教育艺术教学的赋能作用

(一) 打破教学资源壁垒, 丰富艺术教学供给体系

传统职业教育艺术教学受地域、师资、硬件条件限制, 教学

资源存在同质化、滞后化、碎片化问题, 优质艺术案例、高端实训素材、前沿行业资源难以全面覆盖日常教学, 尤其基层高职院校普遍存在教学资源储备不足、更新缓慢的问题, 无法满足学生多元化、前沿化的学习需求。人工智能技术彻底打破了这一资源

壁垒，依托 AI 大数据平台可整合全球优质艺术教学资源，涵盖传统艺术技法、现代数字艺术设计、非遗艺术创新、行业前沿案例等多元内容，构建动态更新、品类齐全的智能教学资源库^[2]。同时，AIGC 生成技术可根据课程教学目标、学生学习阶段，实时生成个性化范画、设计案例、艺术脚本、实训方案等定制化教学资源，弥补传统教材内容固化、案例老旧的短板。在非遗艺术、数字影视、平面设计等专业教学中，人工智能可快速整合花鼓灯、凤阳凤画等地方非遗艺术资源，提取艺术符号与创作技法，转化为适配职业教学的实训内容，有效丰富教学供给维度，拓宽学生艺术视野，为分层教学、特色教学提供充足资源支撑。

（二）实现因材施教，构建个性化教学育人模式

职业院校学生艺术基础参差不齐，部分学生具备艺术特长，部分学生零基础入学，传统统一化、标准化的教学模式难以适配学生差异化的学习基础与成长需求，极易出现优生吃不饱、差生跟不上的教学困境，制约学生艺术潜能的挖掘与个性化发展。人工智能技术具备强大的数据分析与智能适配能力，可通过课堂行为捕捉、作业数据分析、实训效果测评等方式，精准采集学生的艺术基础、学习节奏、技法短板、创作风格等核心数据，构建学生个人艺术学习数字画像^[3]。基于精准画像，AI 系统可自动匹配分层教学内容、定制个性化学习方案，针对技法薄弱学生推送基础实训课程与纠错指导，针对能力突出学生推送高阶创新创作任务与行业前沿项目。在音乐演唱、素描绘画、数字设计等实操教学中，AI 可实时监测学生操作细节，精准识别构图偏差、节奏失误、色彩搭配不当等问题，实时推送针对性整改方案，实现从统一灌输式教学向精准适配式教学的转变，最大化挖掘学生艺术创作潜能^[4]。

（三）拓展实训场景，强化岗位技能适配能力

实践性、应用性是职业教育艺术教学的核心特质，岗位实训是提升学生职业技能的关键环节。传统艺术实训教学受场地、设备、成本、场景限制，高端数字艺术实训、大型文创项目实训、非遗实景创作等场景难以常态化开展，学生实训多以模拟练习为主，缺乏真实岗位实操历练，导致学生毕业后难以快速适配行业岗位需求。人工智能结合 VR、AR 虚拟仿真技术，可构建沉浸式、立体化、可复刻的智能实训场景，模拟数字设计、影视后期、舞台艺术、非遗文创创作等各类岗位实操环境，打破传统实训的时空与硬件限制^[5]。学生可在虚拟场景中反复开展高难度、高成本、高规格的艺术实训项目，沉浸式体验行业岗位工作流程与技术标准，有效积累实操经验。

二、人工智能技术赋能职业教育艺术教学模式创新路径

（一）搭建智能教学平台，重构数字化教学场景

教学场景的数字化、智能化重构是人工智能赋能艺术教学创新的基础前提，针对传统教学场景单一、数字化程度不足、技术融合浅层化的问题，职业院校需依托人工智能技术搭建一体化智能艺术教学平台，整合资源供给、课堂教学、虚拟实训、智能评

价、师生互动等核心功能，实现教学全流程数字化升级。首先，院校需结合艺术设计、新媒体艺术、音乐表演、非遗文创等不同专业的教学特质，定制专业化智能教学模块，开发智能范画生成、艺术风格转换、乐理智能测评、文创设计辅助等专属功能，适配各专业实操教学需求。同时，依托平台搭建云端资源库，实时更新行业前沿案例、数字艺术素材、优质教学课件、虚拟实训项目，实现教学资源动态迭代、师生共享共用，破解传统资源滞后、稀缺的难题^[6]。其次，推进传统艺术课堂智能化改造，打造人机协同的智慧课堂场景。改变传统教师单向讲授、学生被动练习的教学模式，构建“AI 助教 + 教师主导”的双师教学场景，教师聚焦教学设计、思维引导、创意点评、人文素养培育等核心工作，AI 技术承担资源推送、实操监测、基础纠错、数据统计等重复性、技术性工作，实现教学分工优化^[7]。在课堂教学中，依托智能平台开展沉浸式教学，通过 AR 技术还原经典艺术作品、非遗创作场景，借助 AI 动态演示艺术创作技法，让抽象的艺术理论、复杂的实操技巧直观化、可视化，降低学生学习难度。

（二）优化分层教学体系，打造个性化育人模式

立足职业院校学生艺术基础差异化特征，依托人工智能大数据分析能力，构建分层分类、精准适配的个性化艺术育人体系，彻底破除同质化教学弊端。首先，建立学生智能学情诊断机制，在开学初期通过 AI 测评系统对学生的艺术基础、审美能力、创作技能、学习偏好进行全方位测评，生成个人学情数字画像，精准划分基础层、提升层、创新层三个学习层级，为分层教学提供数据依据。其次，基于层级划分制定差异化教学目标、教学内容与实训任务，基础层学生侧重艺术基础技法、理论知识的夯实，AI 系统推送基础实训课程、常态化纠错指导，帮助学生补齐短板；提升层学生侧重技能强化与应用，推送综合性实训项目，培养实操能力；创新层学生侧重创意创作与岗位创新，推送高阶文创项目、赛事任务、行业前沿课题，挖掘创新潜能^[8]。同时，建立动态分层调整机制，AI 系统全程追踪学生学习进度与能力提升情况，定期更新学情画像，根据学生成长动态调整学习层级与教学内容，实现因材施教、循序渐进。在课后育人环节，依托智能平台搭建个性化自主学习通道，学生可根据自身短板自主选择实训内容、学习节奏，AI 系统实时提供一对一智能答疑、技法指导、作品点评，满足学生个性化提升需求。

（三）创新多元评价体系，构建闭环教学管理机制

针对传统艺术教学评价片面化、主观化、滞后化问题，依托人工智能技术构建“过程性评价 + 成果性评价 + 岗位适配评价”三位一体的多元智能评价体系，实现教学评价的科学化、全面化、精准化，形成完整的教学育人闭环。首先，完善过程性智能评价，依托 AI 教学平台全程采集学生课堂互动、日常实训、阶段性练习、线上学习等全过程数据，从学习态度、技法提升、实操熟练度、思维活跃度等多个维度进行量化打分，全程记录学生成长轨迹，改变传统重结果、轻过程的评价模式。其次，优化成果性评价，结合 AI 智能测评与教师专业点评双重模式，AI 系统从技法规范、构图色彩、创意创新、审美表达等维度对学生结业作品、创作成果进行精准数据分析，生成客观测评报告，教师结合

艺术人文内涵、创作立意进行主观点评,实现客观量化与主观人文评价的有机结合^[9]。最后,增设岗位适配性评价,对接文创企业、艺术行业的岗位技能标准与创作要求,通过 AI 大数据比对学生作品与行业岗位需求的契合度,测评学生的岗位实操能力、创新适配能力,让教学评价贴合职业育人核心目标。基于多元评价结果,AI 系统自动生成班级教学数据分析报告,精准梳理整体教学短板、共性问题与个体差异,为教师调整教学进度、优化教学内容、改进教学方法提供数据支撑。

(四) 强化师资数字素养,夯实人机协同教学基础

师资队伍的数字化学教学能力是人工智能与艺术教学深度融合的核心保障,当前部分职业院校艺术教师存在数字技术应用能力不足、AI 教学融合意识薄弱、新型教学模式适配度低等问题,制约了技术赋能教学创新的落地成效。为此,院校需构建系统化、常态化的师资数字素养提升体系,全面强化艺术教师的 AI 教学应用能力。一方面,搭建专项培训体系,针对艺术专业教学特点,开展 AIGC 创作工具、智能教学平台操作、虚拟实训系统应用、大数据学情分析等专项培训,摒弃通用化、形式化培训内容,聚焦艺术教学实操场景,提升教师运用人工智能技术优化教学设计、开展精准教学、实施智能评价的实操能力。同时,邀请行业数字艺术专家、一线 AI 教学改革骨干教师开展专题讲座、示范课,分享人机协同教学案例、数字艺术行业前沿动态,更新教师教学

理念^[10]。另一方面,建立校企协同培育机制,联合文创企业、数字艺术科技公司搭建师资实训平台,组织艺术教师深入企业一线学习数字艺术创作技术、行业岗位标准、智能创作工具应用,让教师掌握行业前沿技术与人才需求,推动教学内容与行业发展同步。在此基础上,鼓励教师开展 AI 艺术教学改革研究与实践,设立专项教研课题,支持教师探索人机协同教学新模式、新方法,总结教学实践经验,提升教研创新能力。

三、结语

人工智能技术为职业教育艺术教学改革创新提供了全新动能,有效破解了传统艺术教学资源匮乏、教学同质化、实训滞后、评价单一等痛点问题,在丰富教学供给、实现因材施教、贴合岗位需求、优化教学管理等方面发挥着重要赋能作用。新时代职业教育艺术教学需立足数字化转型趋势,深度推进人工智能技术与教学全过程的融合创新,通过重构数字化教学场景、打造个性化育人模式、完善多元智能评价、强化数字师资建设,构建适配行业发展、契合职教特质、贴合学生需求的新型艺术教学模式,持续提升职业艺术人才培养质量,为文创产业数字化发展输送更多高素质技术技能型艺术人才。

参考文献

[1] 王丽娜, 芦思雨. 人工智能技术赋能下艺术理论教学的美育定位及策略 [J]. 黑龙江教育 (高教研究与评估), 2025, (4): 31-35.
[2] 于坤. 人工智能背景下职业教育艺术教学改革创新路径 [N]. 安徽科技报, 2025-08-29 (012).
[3] 罗璇. 人工智能赋能环境艺术设计教学模式转型策略 [J]. 上海包装, 2025, (7): 260-262.
[4] 钱华, 权丽君. 生成式人工智能赋能数字艺术教学探索 [J]. 电脑知识与技术, 2025, 21 (12): 112-113+116.
[5] 翟绿绮. 融合技术在艺术教育中的运用研究 [J]. 大观 (论坛), 2025, (3): 114-116.
[6] 樊娜. 人工智能赋能高等学校艺术教育的现实路径 [J]. 黑龙江画报, 2024, (20): 75-76.
[7] 邹亦然. 智艺融构的教学策略: 人工智能赋能下的数字媒体艺术教学体系构建 [J]. 新美域, 2024, (9): 167-169.
[8] 于幸泽. 与人工智能协作和数字化技术应用的艺术教学实验研究——以“创造形态: 建筑学专业基础—艺术造型素描课程”为例 [J]. 中国建筑教育, 2023, (1): 108-115.
[9] 王永虎, 杨广红. 人工智能时代 TPACK 理论在艺术设计教学中的应用 [J]. 贵州师范学院学报, 2024, 40 (1): 1-7.
[10] 何立丹. 人工智能驱动下的艺术设计教学创新 [J]. 美术馆, 2023, 4 (3): 61-63.