

人工智能时代下的技术与艺术融合： 推动思政教育创新

蒋敏

武昌职业学院，湖北 武汉 430202

摘要： 本文深入探讨在人工智能时代下高校美育的实践与创新改革路径旨在通过一系列创新举措，提升美育教育的质量和效率，激发学生的创造力与批判性思维，培养适应未来社会需求的复合型人才，构建一个开放、包容、可持续的美育生态系统，让每位学生都能在艺术的海洋中自由翱翔，享受美的熏陶与启迪。

关键词： 人工智能；高校美育；实践与创新

The Integration of Technology and Art in the Age of Artificial Intelligence: Promoting Innovation in Ideological and Political Education

Jiang Min

Wuchang Polytechnic College, Wuhan, Hubei 430202

Abstract: This article explores in depth the practice and innovative reform path of aesthetic education in universities in the era of artificial intelligence. The aim is to improve the quality and efficiency of aesthetic education through a series of innovative measures, stimulate students' creativity and critical thinking, cultivate compound talents who can meet the needs of future society, and build an open, inclusive, and sustainable aesthetic education ecosystem, so that every student can freely soar in the ocean of art and enjoy the influence and enlightenment of beauty.

Keywords: artificial intelligence; college aesthetic education; practice and innovation

引言

《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》指南重点围绕基础共性、基础支撑、关键技术、智能产品与服务、赋能新型工业化、行业应用、安全治理等7个方面，构建起一个涵盖人工智能产业全生命周期的标准化体系。其中行业应用中有提到智慧教育，那么在美育教育中更应该结合人工智能技术，这样才可以更符合时代发展的需要，更好的促进社会的发展。

一、人工智能时代下高校美育的实践与创新改革的意义

（一）促进学生全面发展与创新能力培养

在人工智能日益渗透社会各领域的今天，高校美育的实践与创新改革成为培养学生综合素质和创新能力的重要途径。美育通过艺术、音乐、舞蹈、文学等多种形式的审美教育，能够激发学生的想象力和创造力，培养其独特的审美视角和批判性思维能力。这种能力对于应对人工智能带来的复杂多变的社会环境至关重要，它鼓励学生跳出传统框架，勇于探索未知，为解决问题提供新颖的思路和方法。同时，美育还能增强学生的情感表达和人际交往能力，帮助他们更好地适应和融入社会。^[1]

（二）提升教育质量与教学效率

借助人工智能技术，高校美育可以实现更加个性化、精准化

的教学。通过大数据分析学生的学习习惯、兴趣偏好和审美能力，教师可以为学生提供量身定制的美育课程和学习资源，从而有效提升教学效果。^[2]此外，人工智能还可以辅助教师进行教学管理和评估，如通过智能评估系统对学生的作品进行客观、全面的评价，为教师提供反馈和建议，帮助他们不断优化教学策略。这种技术与教育的深度融合，不仅提高了教学效率，也促进了教育公平，使更多学生有机会接受高质量的美育教育。^[3]

（三）推动文化传承与创新

高校美育不仅是审美教育的载体，也是文化传承与创新的重要平台。在人工智能技术的支持下，美育课程可以更加生动、直观地展示传统文化的魅力，如利用虚拟现实技术重现历史场景，或通过人工智能生成的艺术作品探索传统文化的现代表达。这种跨时空、跨文化的交流方式，不仅加深了学生对传统文化的理解和认同，也激发了他们对传统文化的创新热情。美育课程还可以

引导学生关注当代社会问题，通过艺术创作表达观点，推动社会进步和文化创新。这种文化传承与创新的双重作用，为构建多元、包容的文化生态提供了有力支撑。^[4]

二、人工智能时代下高校美育的实践与创新改革的策略

（一）数字化时代美育创新，探索美育现代化路径

在当今这个数字化时代，互联网与人工智能技术的融合为教育领域带来了前所未有的变革，特别是在美育教学方面，其潜力得到了充分的挖掘与展现。以一位教师设计的“艺术之旅”在线课程为例，在绘画领域，教师通过视频教程，从基本的素描技巧开始，教师会对不同硬度的铅笔，轻重缓急的线条描绘出物体的形态与质感进行介绍，随着课程的深入，教师对色彩理论知识，如色相、明度、纯度的概念进行讲解，还通过实例演示，让学生理解色彩搭配的规律与情感表达，教师还通过分析经典画作的方式，让学生学会如何运用线条、形状、色彩等元素，构建出平衡有节奏的画面；在雕塑课程中，则侧重于三维空间的塑造与材料的选择，教师通过实操演示，让学生了解到不同材质（如石膏、木材、金属）在雕塑创作中的应用，以及如何运用雕刻工具，将心中的构想转化为立体的艺术品；在陶艺课程中，教师先对陶艺的历史与文化背景进行介绍，随后详细介绍陶土的准备、成型、装饰到烧制的全过程。^[5]除了视频教程外，教师还利用虚拟现实技术，使学生仿佛置身于巴黎的卢浮宫、纽约的大都会艺术博物馆、伦敦的大英博物馆观赏到《蒙娜丽莎》《夜巡》《思想者》等画作，甚至可以利用虚拟现实技术，自由的旋转缩放，从各个细节进行观察。教师通过线上教学的教学方法，使学生不再受限于地域或资源，而是可以按照自己的节奏与兴趣，自由的去探索艺术，这不仅培养学生具备了基本的艺术技能，还使学生学会欣赏美、创造美，形成独立思考问题和解决问题的能力，因此，使美育变得更加生动，更好的推动美育教育的现代化进程，为其他教育工作者提供宝贵的经验和启示。^[6]

（二）个性化学习系统，激发优化创作新活力

在传统的教学模式下，部分学生往往被动接受知识，缺乏主动探索和实践的机会，导致学习热情和创新力难以充分激发。高校为了打破这一困境，决定引入人工智能技术，并结合案例研究，探索一条全新的美育实践路径。高校利用人工智能技术开发了一套“个性化美育学习系统”，教师先用人工智能系统进行分析，在结合自己的评价给学生反馈，以学生的作品为例，教师将一学生的作品让人工智能进行分析，发现人工智能系统先对画面中的主要色彩、色彩间的对比与和谐关系、色彩的饱和度和亮度等方面，给出搭配上的建议，教师在色彩方面变回着重的观察与评判，告诉学生可以尝试引入新的色彩或调整现有色彩的饱和度，合理的运用色彩，哪块色彩过于集中，哪块色彩过于匮乏，让学生调整作品，使学生能够营造出丰富的情感氛围和视觉冲击力的作品。^[7]还有一幅作品，人工智能检测到画面中的主题过于偏向另外一侧，导致画面失去了平衡以及画面中的元素分布的过于

零散，缺少明确的视觉焦点，人工智能系统会给出建议让学生可以调整主题的位置或增加一些辅助元素来平衡画面，调整元素大小、形状或色彩来引导观众的视线，从而增加画面的整体感和吸引力。^[8]教师通过这两幅画作的检查，发现人工智能可以根据学生的这两个学生的风格和需求，提供个性化的指导，还能够预测这两个学生在未来创作中可能遇到的问题，提前给出解决方案。高校通过人工智能在油画中的应用，不仅提升学生的创作水平，为他们提供了一个更加高效、个性化的创作环境，使学生能够更加深入地理解色彩与构图的重要性，掌握更多创作技巧，从而让学生在艺术创作的道路上走得更远，从而激发学生的学习兴趣 and 创造力。^[9]

（三）“人工智能+美育创新工坊”，探索美育教育

高校为探讨人工智能时代下高校美育的实践与创新改革路径这一主题，艺术与设计学院的教师提出开展一个名为“人工智能+美育创新工作坊”的项目，该项目是面对全校师生进行招收的，教师从海量报名中，将不同专业的学生进行组合，其中一支由艺术专业学生、计算机专业学生以及教育学专业学生组成的跨学科团队给教师留下深刻的印象。^[10]在项目一开始的时候，艺术专业的学生创作了一系列以“自然之美”为主题的优化作品，这些作品中有不同季节、不同地域的自然风光，计算机专业的学生，利用深度学习算法进行分析，识别出每幅作品中色彩搭配的最佳比例，算法还能进行调整，使色彩达到和谐统一，最终达到最佳的艺术效果，教育学专业的学生在教师的帮助下，基于艺术专业“自然之美”系列的最终作品，设计了一个精彩的实践展示环节，该学生在课堂上对这些抽象画作品进行展示，并对学生解释这是人工智能分析之后此功能成的新作品，为了让学生有更好的体验，教师还提出，可以利用人工智能艺术创作工具，亲手绘制属于自己的艺术作品。^[11]一些不会画画的学生也在人工智能的帮助下学会了如何运用色彩与线条表达情感，甚至还有一部分学生爱上了绘画，从这节课后对绘画展开了深度的学习。教师通过这种跨学科团队合作的方式，为学生提供展示自我、探索创新的平台，还使学生懂得如何将人工智能技术与美育教育结合，创造出更加丰富多元与个性的学习体验，更为高校美育教育未来的发展提供了新的思路与方向。^[12]

（四）虚拟课堂跨时空对话，艺术巨匠引领探索

高校运用虚拟现实技术，将历史上著名艺术家或艺术流派代表“请”到虚拟课堂当中，当学生们踏入虚拟课堂时候达芬奇以一种平易近人的态度，用第一人称的视角，向学生讲述他如何通过深入对自然界的深入观察，提炼出光影、透视等绘画原理。^[13]他说道：“我时常站在大自然的怀抱中，静静观察光影的变化，它们如同生命的呼吸，赋予物体以灵魂并且通过不断的研究和实践，逐渐掌握了光影的运用，使我的画作能够栩栩如生地展现出现实世界的魅力。”达芬奇在讲述《蒙娜丽莎》的创作过程时，讲到是运用了光影的对比和渐变，使蒙娜丽莎的微笑在不同光线下有不同的效果。他还讲到“艺术不仅仅是绘画，它还包括对世界的理解和探索。我通过对人体的解剖研究，深入了解了人体的构造和动态，这对我创作人体画像提供了宝贵的素材。同时，我

对工程学和天文学的研究也使我能够从更广阔的视角看待艺术，将科学与艺术完美融合。”学生们仿佛感受到达芬奇的心跳，感受到他对艺术的不懈追求；教师为了让学生学会光影效果，还将莫奈“请”了出来，学生们看到莫奈正专注地描绘睡莲，有个学生向莫奈进行提问如何捕捉瞬间的光影效果和色彩的运用，他说：“对于光影来说，它是瞬息万变的，需要观察睡莲在不同光线下的变化，便立刻把它们定格到画布中；对于色彩来说，我认为色彩是有灵魂的，需要绘画者与色彩合二为一，这样才能引起观看者的情感共鸣，使画作充满生机与活力，而且我是印象派代表人物，追求的是自然光影的直接表达，而不注重画面的细节和准确性。”学生们又在莫奈的引领下仿佛置身于那个充满创新和变革的时代。教师询问学生的感受，学生们回答道他们被达芬奇的科学精神、莫奈的光影捕捉所感染，表示要向他们进行学习，不断探索艺术的无限可能。教师运用这种跨时空的虚拟课堂，使学生们不仅与历史上的艺术巨匠们进行深刻对话，还理解艺术创作的精神和创作的重要性，认识到艺术不仅仅是绘画和音乐等形式的表达，更是对世界的理解和探索，是人类情感和思想的深刻反映。^[14]

（五）人工智能辅助教学，艺术设计个性化评价

在高校的艺术设计专业教学中，教师深刻认识到人工智能技术在提升教学质量、促进学生个性化成长方面的重要作用，因此，他引入了先进的人工智能辅助教学系统，旨在通过多维度评价对学生差异性的精准关注，优化美育教育，培养出具有创新精神和实践能力的艺术设计人才。^[15]教授在对《数字媒体艺术》这门课程讲授时，充分利用人工智能技术的优势，设计了一系列基于人工智能的评价任务，这些任务不仅考察学生的技术操作能力，更侧重于激发学生的创意表达和批判性思维。例如，在一次

“未来城市公共空间设计”的项目作业中，学生需要利用设计软件创建出既符合未来趋势又体现人文关怀的城市公共空间模型。教师通过人工智能辅助教学系统，能够实时追踪每个学生设计进度，观察他们在软件操作、设计理念、色彩搭配、空间布局等方面的表现。在评价环节，教师采用了多元化的评价方式。首先，他鼓励学生进行自我反思和自我评价，通过系统提交设计思路和遇到的挑战，以及自我评估的分数和理由。其次，张教授利用人工智能系统组织了一次匿名的同龄学生互评活动，学生们可以浏览并评价其他同学的作品，从设计创意、技术实现、用户体验等多个维度给出反馈。教师利用人工智能技术构建了一个公正、客观的评价框架。该框架不仅考量了设计的创新性、实用性，还重视了作品的艺术价值和人文关怀，如审美感受、文化传承等。教师量化分析学生的设计成果，结合性评价，因此，能够更全面地评估学生的学习成效，确保评价的信度与效度。教师通过这样的方式，提升教学质量，增强学生自信心，培养学生开放包容的心态，使学生学会尊重他人，更好地量化学生的学习成果。

三、结束语

在人工智能时代的浪潮中，高校美育的实践与创新改革正以前所未有的速度推进，它不仅重塑了美育教育的面貌，更为学生的全面发展提供了无限可能。教师通过技术与艺术的深度融合，探索出了个性化学习、沉浸式体验、跨领域融合等新型教学模式，极大地丰富了美育教育的内涵与外延。同时，教师也意识到，美育教育的真正价值在于激发学生的创造力，培养他们的审美情趣和人文素养，为构建更加和谐、美好的社会贡献力量。

参考文献

- [1] 石林, 吕太锋, 滕有平. 人工智能在高校美育教育体验中的价值与策略 [J]. 高教论坛, 2024, (11): 62-65.
- [2] 陈荣山. 人工智能时代下高校美育的实践与创新改革探索 [J]. 美术教育研究, 2024, (18): 82-84.
- [3] 苏颖. AI时代应用技术高校美育教学现状与创新探索 [J]. 上海服饰, 2024, (08): 98-100.
- [4] 刘彦. 高校数智融创下的美育浸润: 基于 AI 艺术的创新审美思维驱动模型建构及其实践 [J]. 中国大学教学, 2024, (08): 60-68.
- [5] 于澎. 人工智能与新媒体传播双重视域下高校美育实践的改革创新 [J]. 新美域, 2024, (08): 131-133.
- [6] 刘了箴. 基于人工智能与虚拟空间的艺术美育策略探究 [J]. 艺术教育, 2024, (06): 66-69.
- [7] 杜涛, 李芝. 新时代交通类高校“数智”融合下美育模式的构建与发展研究 [J]. 包装工程, 2024, 45(10): 430-440+449.
- [8] 张晓君. AI时代应用型工科高校美育教育的创新探索 [J]. 湖北第二师范学院学报, 2024, 41(04): 75-78.
- [9] 赵李娟. 数字技术赋能的高校美育课程质量提升路径研究 [J]. 美术教育研究, 2024, (04): 129-131.
- [10] 高晓雨. 中华美育精神视域下新时代高校美育目标定位与优化 [J]. 文化创新比较研究, 2023, 7(34): 149-155.
- [11] 崔昕昕, 刘宇轩. 新时代高校美育建设存在的问题与对策 [J]. 未来与发展, 2023, 47(07): 62-66.
- [12] 马毅, 陈理宣, 岳海玲. 人工智能时代下高校美育的生命向度及实施路径 [J]. 教育理论与实践, 2023, 43(18): 18-23.
- [13] 谢秋水. 数字技术赋能高校美育的价值功能、现实困境与实现路径 [J]. 思想教育研究, 2023, (04): 131-136.
- [14] 张建, 高尚. 人工智能与新媒体传播双重视域下高校美育实践的改革创新 [J]. 绵阳师范学院学报, 2021, 40(04): 1-5.
- [15] 张耀军, 董淼, 孙建超. 全媒体时代高校美育质量提升路径研究——基于组织脱嵌视角 [J]. 美术教育研究, 2021, (07): 182-184.