

# 人工智能赋能艺术教育研究

马振超

武汉市第一商业学校, 湖北 武汉 430000

DOI:10.61369/ECE.2025080037

**摘 要：** 在科技与艺术深度融合的时代背景下，人工智能技术正以革命性方式重塑艺术教育的生态体系。基于此，笔者将在本文中聚焦于人工智能发展视角，深入剖析人工智能技术在艺术教育领域的重要价值，并结合艺术教育中存在的问题提出相应的融合路径，希望能为读者提供一些参考与帮助。

**关 键 词：** 人工智能；艺术教育；教育改革

## Research on Art Education Empowered by Artificial Intelligence

Ma Zhenchao

Wuhan No.1 Commercial School, Wuhan, Hubei 430000

**Abstract：** In the era of deep integration of science and technology and art, artificial intelligence technology is reshaping the ecological system of art education in a revolutionary way. Based on this, the author will focus on the perspective of the development of artificial intelligence in this paper, deeply analyze the important value of artificial intelligence technology in the field of art education, and put forward corresponding integration paths combined with the problems existing in art education, hoping to provide some reference and help for readers.

**Keywords：** artificial intelligence; art education; educational reform

## 引言

据清华大学联合行业机构发布的《2025中国 AI 教育发展白皮书》显示，2025年中国 AI 教育市场规模预计突破1200亿元，年复合增长率达25%，成为全球最具活力的细分市场之一。这得益于国家层面已将“人工智能+教育”纳入战略规划。2024年《教育强国建设规划纲要》明确提出推动数字化教材建设与“人工智能+教育”融合，要求构建“人工智能+X”实验教学中心，并支持高校开设人工智能通识课程。从智能教学系统的精准辅导，到教育大数据的深度挖掘与分析，再到虚拟学习环境的逼真构建，人工智能正逐步重塑教育的形态与生态，为教育的变革与发展注入了强大动力。

高中艺术教育作为素质教育的重要组成部分，承担着培养学生审美情趣、创新精神与人文素养的重要使命。它不仅是学生艺术技能与知识的传授过程，更是引导学生感悟艺术之美、理解多元文化、塑造健全人格的关键途径。因此，如何才能有效借助人工智能技术实现艺术教育的高质量创新成为当前教师所要思考的一个关键问题。

## 一、人工智能技术在艺术教育中的重要应用价值

### （一）实现资源整合与共享

“区域间艺术教育资源配置失衡是我国基础教育长期存在的结构性问题，而 AI 技术通过数据驱动的资源整合模式，为破解这一难题提供了技术路径”增强问题导向。这是由于人工智能技术能够凭借其强大的数据收集与处理能力，实现全球范围内艺术教育资源的广泛整合。其中不仅包括了知名博物馆珍藏的传世画作高清影像，还有专业音乐家的演奏技巧讲解，亦或是民间艺术传承人现场展示传统手工艺的珍贵影像。除此之外，借助自然语言处理技术，能够针对所收集到的海量教育资源进行深度解析，并按照艺术门类、风格流派、创作年代等维度进行分类标注。构建

起一个庞大且有序的艺术教育资源库。

在资源整合的基础上，人工智能技术还能够打破传统资源传播中时间与空间的限制。学生仅需要在线上动动鼠标即可随时访问各类学习资源宝库。并且，平台利用人工智能算法实现智能推荐功能，根据学生的学习历史、兴趣偏好、知识水平等信息，为其精准推送个性化的艺术教育资源，真正做到“因材施教”<sup>[1]</sup>。

### （二）推进个性化教学开展

在传统艺术教育模式中大多依赖教师的教学经验与观察来了解实际教学效果，这种方式存在较强的主观性。而人工智能借助大数据分析，能收集学生在艺术学习过程中的各类数据，如绘画作品的色彩运用、线条流畅度、创作主题偏好，音乐学习中的音准把握、节奏感、乐器演奏技巧熟练度等。通过对这些数据的深

度挖掘与分析,人工智能可以精准描绘出每个学生的艺术学习特点、优势与不足,为个性化教学方案的制定提供坚实依据。例如,对于色彩感知敏锐但构图能力较弱的学生,教师能据此调整教学内容,针对性地加强构图训练,满足学生独特的学习需求。

每一个学生都是独立的个体,都有着自己独特的艺术学习节奏与方式,人工智能算法能根据学生的现有水平、学习目标以及学习风格,规划出最适合其发展的学习路径。对于天赋较高、学习进度快的学生,人工智能可推荐更具挑战性的艺术项目与深入的学习资源,鼓励他们突破自我,探索艺术的新境界;对于基础薄弱、学习进度慢的学生,则提供循序渐进的教学内容与更多的基础练习,帮助他们逐步夯实基础,增强学习信心。这种个性化的学习路径规划,使每个学生都能在适合自己的节奏中成长,避免“一刀切”教学模式带来的弊端。

### （三）促进教育公平的实现

在追求教育公平的道路上,艺术教育作为培养学生审美能力、创造力与人文素养的关键领域,却长期面临着资源分配不均、发展机会差异大等难题。而人工智能技术的出现为打破艺术教育公平的困局带来了新的希望与可能,有力推动着艺术教育公平的实现。

在一些经济欠发达地区,如贵州、广西、青海等中西部内陆省区,艺术教师数量不足、专业水平参差不齐,中国扶贫基金会发布的《部分贫困地区音体美教育状况调查报告》指出,这些地区的农村小学音体美教育资源匮乏,超过90%的学生表示喜欢上相关课程,但硬件设施严重不足,八成学生缺乏基本的音乐用品。与此同时,贫困地区艺术教师短缺现象普遍,非专业教师兼任艺术课程的情况屡见不鲜,部分学校甚至没有专职艺术教师,导致艺术教育质量难以保证。这就导致这些地区的艺术教学质量难以保证。人工智能教学系统则能够充当“智能教师”的角色,为学生提供标准化、专业化的艺术教学服务。这些系统内置了丰富的教学知识、技能示范与互动练习,能够根据学生的学习进度和反馈,智能调整教学内容与难度,确保每个学生都能得到适合自己的艺术指导。同时,人工智能还可以辅助当地教师进行教学,为教师提供教学建议、课程资源和评估工具,帮助教师提升教学水平,缓解师资力量薄弱带来的压力,让不同地区的艺术教育在质量上更加均衡<sup>[2]</sup>。

## 二、当前高中艺术教育中存在的问题

### （一）教育理念存在偏差

当升学竞争压力与教育资源分配机制共同催生“唯分数论”的价值取向时,高中艺术教育因难以直接转化为高考分数,正面临从课程设置到师资配置的双重挤压。在高中阶段中,高考被视为重中之重,无论是学校、家长还是学生,都将目光更多地聚焦于文化课成绩之上。学校为提高升学率,在课程设置上不断压缩艺术教育课时,将其视为可随意调整的“软课程”,优先保障主科教学时间。家长更是将艺术学习视为孩子升学路上的“绊脚石”,认为参与艺术活动会分散精力,影响主科学习,对孩子参加艺术

社团、艺术培训横加阻拦。学生自身也在这种氛围下,对艺术教育缺乏重视,将其当作紧张学习中的“调味剂”,可有可无。这种功利观念使得艺术教育在高中教育中地位低下,无法获得应有的资源投入和发展空间,学生的艺术素养和创造力培养被严重忽视。

### （二）课程设置不够科学

课程内容陈旧且脱离时代与学生生活实际,是课程设置不科学的一大突出表现。许多高中艺术教材沿用多年,内容更新缓慢,难以反映当下艺术领域的新成果、新趋势。音乐教材中,经典老歌占据大量篇幅,当代流行音乐、民族音乐创新成果以及新兴音乐形式如电子音乐、说唱音乐等鲜少涉及;美术教材里,传统绘画技法讲解占据主导,现代艺术思潮、数字艺术、新媒体艺术等内容严重缺失。这种与时代脱节、远离学生生活的课程内容,无法激发学生兴趣,学生难以从课程中找到与自身情感和认知的共鸣点,只能被动接受,学习积极性受挫,艺术教育也沦为枯燥的知识灌输。

在高中阶段中,艺术课程大多集中在音乐、美术两个传统学科,舞蹈、戏剧、影视、书法、摄影等丰富多样的艺术形式,因缺乏专业师资、教学场地等原因,难以纳入课程体系。这种单一结构限制了学生对不同艺术领域的探索和体验,不利于培养综合艺术素养<sup>[3]</sup>。

### （三）师资素质参差不齐

艺术领域涵盖音乐、美术、舞蹈、戏剧等多个细分专业,这就要求教师具备扎实的专业技能和深厚的艺术素养。但现实中,一些艺术教师并非科班出身,专业基础薄弱。例如,在音乐教学中,有的教师音准、节奏把握不准,无法为学生进行正确的示范;在美术教学中,部分教师绘画技法单一,对不同绘画风格和艺术流派了解甚少,只能教授学生简单的临摹技巧,难以引导学生进行艺术创作和创新表达。这些专业能力欠缺的教师,在教学过程中往往力不从心,无法将艺术的精髓传授给学生,导致学生艺术学习停留在表面,难以深入理解和掌握艺术知识和技能。

### （四）教学评价较为单一

在高中教育体系中,艺术教育承担着培养学生审美能力、创造力与人文精神的重要使命。然而当前高中艺术教学评价多以终结性评价为主导,过于聚焦学习结果。常见的评价方式如期末考试、艺术作品评比等,往往将学生的最终成绩或作品质量作为衡量其艺术学习成效的唯一标准。这种评价方式忽视了学生在艺术学习过程中的点滴进步与努力付出。例如,在绘画课程中,教师仅根据学生期末提交的完整画作来打分,却对学生日常课堂上的创意构思、草图绘制过程以及遇到困难时的思考与尝试不闻不问。

## 三、人工智能赋能艺术教育的有效路径

### （一）构建“AI+ 艺术”融合课程体系

在数字化背景下,艺术教育应当积极尝试数字化转型,例如在艺术理论层面融入AI发展史与艺术史的关联性内容,让学生了解AI技术如何影响艺术创作思潮的演变,如数字艺术兴起与算法

美学理念的诞生。同时，系统讲解 AI 核心技术原理，像机器学习、深度学习在艺术领域的应用逻辑，结合具体案例，如 AI 如何通过学习大量古典音乐作品生成新风格旋律，使学生理解抽象概念。此外，教师还可以借助 AI 技术强化实践环节，以此来培养学生 AI 辅助艺术创作能力。例如在音乐课程中，引入 AI 作曲软件，教授学生如何设定参数，如音乐风格、节奏型、和弦走向，引导他们利用 AI 生成基础旋律，再结合自身音乐素养进行个性化改编，创作出独特作品。美术课程里，借助 AI 绘画工具，让学生尝试不同风格迁移，如将现实照片转化为梵高笔触的油画风格，在操作中掌握图像生成算法的运用，同时融入自己对色彩、构图思考，实现技术与艺术的深度融合<sup>[4]</sup>。

### （二）创新教学模式与方法

丰富的教学模式与方法是提高教学效果的关键路径之一，而人工智能技术的引入为教学模式与方法的创新提供了更多可能。在绘画教学领域，人工智能可充当智能助手。借助图像识别与分析技术，它能精准捕捉学生画作中的线条运用、色彩搭配、构图比例等细节，快速生成针对性反馈。例如，当学生绘制人物肖像时，人工智能能对比专业画作数据库，指出面部结构比例的偏差，并提供修改建议，帮助学生及时调整，突破创作瓶颈。在音乐教学中，人工智能助力个性化学习。它通过分析学生的演唱或演奏音频，精准评估音准、节奏、音色等要素，为每个学生定制专属练习计划。智能陪练系统能实时纠正错误，调整练习难度，让练习更具针对性。此外，人工智能音乐创作软件可让学生参与音乐制作过程，尝试不同的旋律、和声组合，培养学生的音乐创新能力与审美感知。在舞蹈教学上，人工智能动作捕捉技术能精确记录学生的舞蹈动作，与标准动作进行比对，生成详细的动作分析报告，帮助学生改进动作细节，提升舞蹈表现力。借助人工智能，高中艺术教育突破了传统教学的时空限制，以更具创新性、互动性和个性化的教学模式与方法，点燃学生对艺术的热爱，助力他们全面发展艺术素养与创新能力。

### （三）提升教师 AI 素养与教学能力

良好的 AI 素养能够帮助教师灵活运用人工智能手段提高教学

效果。为此，教师应当主动学习人工智能基础知识，了解其基本原理、常见技术与应用场景，如图像识别、语音交互、自然语言处理等，构建起对 AI 的理性认知框架，为后续教学实践筑牢根基。同时积极参加各类 AI 技术培训课程与工作坊，深入掌握艺术教育领域可应用的 AI 工具，像绘画生成软件、音乐创作辅助平台、舞蹈动作分析系统等，熟练操作并挖掘其在教学中的多元功能<sup>[5]</sup>。

### （四）构建多元化评价体系

科学且完善的教学评价能够充分反映出整体教学工作的开展效果，从而为后续的教学优化提供有力支撑。而想要确保教学评价的科学有效，教学评价工作就要打破单一评价主体的局限性，从原来的教师评价逐渐转向融入人工智能、学生自评与互评的综合性评价。人工智能技术能够借助大数据与算法优势来实时追踪学生在艺术创作、学习互动中的表现。如在绘画教学中，它能分析学生画作色彩偏好、线条运用频率与风格演变趋势；音乐课上，能捕捉学生演唱的音准稳定性、节奏把握度等细节，给出客观量化数据。学生自评能促使他们反思创作思路、技能掌握情况与审美提升空间；互评则让学生在交流中拓宽视野，学习他人长处。教师综合各方评价，能更立体地了解学生。除此之外，评价内容也要涵盖艺术知识、技能、创造力与情感态度等多个领域，通过智能题库与及时反馈来精准识别每一位学生学习中的薄弱环节，并借助动作捕捉、图像识别等技术，对学生绘画、舞蹈、演奏等动作和作品进行细致分析，评估技能熟练度与准确性。

## 四、结束语

综上所述，在数字化时代中，数字技术与高中艺术教育的深度融合已经成为大势所趋。为此，教师应当积极创新人工智能技术的应用路径，打破艺术与科技之间的界限，让学生站在时代前沿理解艺术，为他们提供一个更具活力的艺术学习环境。未来，随着教师对于人工智能技术的深入应用，高中艺术教育有望实现高质量的创新与发展，为培养出兼具艺术素养与科技思维的新时代人才贡献出一份力量。

## 参考文献

- [1] 杜伊帆. 人工智能驱动下的数字媒体艺术教育创新研究 [J]. 数字通信世界, 2025, (03): 154-156.
- [2] 池浩. 新时代美育背景下人工智能对美术教育的赋能与挑战 [J]. 大观, 2025, (02): 153-155.
- [3] 汪伟. 人工智能在数字媒体艺术教育中的应用研究 [J]. 信息系统工程, 2025, (01): 133-136.
- [4] 冯慧芬. 人工智能在音乐教育中的应用现状及优化策略研究 [J]. 时代报告 ( 奔流 ), 2024, (12): 55-57.
- [5] 苏也. 人工智能与艺术生产: " 智能数字人文 " 对艺术教育的影响 [J]. 新媒体与社会, 2024, (03): 89-100+399.