

AI 绘画辅助中职美术色彩教学的实践与效果研究

蒋泳

广西工商技师学院, 广西 梧州 543000

DOI: 10.61369/VDE.2025180036

摘要 : 随着职业教育信息化改革持续推进, 人工智能与艺术教育相结合的实践模式逐渐成为教学创新的焦点。基于《职业教育提质培优行动计划》相关文件对数字化教学资源开发工作的具体部署, 当前美术课程教学体系面临转型升级的发展契机。中等职业院校美术教育作为承担基础艺术人才培养任务的关键领域, 在色彩教学过程中显现出传统教学模式相对固化、学生作品呈现的视觉表现力存在短板等亟待解决的现实课题。基于此, 本文主要对中职美术色彩教学现状进行分析, 并提出 AI 绘画辅助中职美术色彩教学的具体教学策略。

关键词 : AI 绘画; 中职美术; 色彩教学; 实践与效果

Research on the Practice and Effect of AI Painting Assistance in Vocational Art Color Teaching

Jiang Yong

Guangxi Technician Institute of Industry and Commerce, Wuzhou, Guangxi 543000

Abstract : With the continuous advancement of the information reform of vocational education, the combination of artificial intelligence and art education is gradually becoming the focus of innovation. Based on the specific deployment of the development work of digital teaching resources in the "Action Plan for the Promotion and Quality Improvement of Vocational Education", the current art teaching system is facing the development opportunity of transformation and upgrading. As a key field responsible for the basic art training task, the teaching process of art education in secondary vocational schools shows the traditional teaching mode is relatively rigid, and there are shortcomings in the visual expressiveness of students' works that need to be solved urgently. Based on this, this article mainly analyzes the current situation of art color teaching in secondary vocational schools, and proposes specific teaching strategies for AI painting to assist art color teaching in secondary vocational schools.

Keywords : AI painting; secondary vocational art; color teaching; practice and effect

色彩可以说是绘画艺术的生命, 色彩是中职美术教育中一门基础课程, 是培养学生开发能力和创新能力的关键。现存教育方法存在明显局限性, 机械重复的案例解析与程式化临摹训练无法有效激活学生的色彩敏感度, 也难以适应岗位实践中对数字化设计能力的现实要求。AI 绘画技术的应用为突破这类教学瓶颈提供了新的可能性, 其特有的技术优势与基础美育目标形成自然衔接, 促进传统审美法则与数字艺术创作的有机融合。

一、AI 绘画技术原理

AI 绘画技术本质上是建立在机器学习架构对图形规律的自主学习能力之上。这项技术基于智能生成模型对海量图像素材展开特征学习, 其核心在于系统对输入数据的结构化处理能力。当操作者输入文字描述时, 系统会先将文本内容翻译成可辨识的特征代码, 这些代码随后在内在数据库中与预设的图形元素形成对应关系^[1]。

相较于传统图像编辑工具, AI 绘画技术借助多层次运算单元, 动态判断画面中不同部分的位置关系和比例结构。在应对多元素画面构成时, 先进的运算法则会依据不同画派技法特征, 智

能调整笔触与色彩的表现形式, 特别是在模仿特定艺术风格时, 系统能够自主协调线条与色块间的配合关系^[2]。

二、中职美术色彩教学现状分析

(一) 课程内容固化单一, 缺乏实践与创新载体

色彩的搭配方式是千变万化的, 不同色彩的组合所展现出来的视觉效果和情感体验都是不一样的, 在中职美术教学中色彩的运用教学能够给学生打开一扇通往色彩世界的大门, 让学生充分了解美术教学中色彩的魅力, 提升学生对色彩的敏感度。当前中职院校美术专业的色彩教学改革已进入深度调整阶段, 基层教学

中存在的固有矛盾逐渐显性化。部分教学机构尚未突破传统授课惯性，仍将色彩原理认知和基础技法训练作为课程核心内容，这种固化模式与艺术设计行业动态发展的产业要求之间形成了明显断层^[3]。

（二）教学目标与职业需求脱节，技能指向性模糊

在幼儿教育专业的美术课程建设中，色彩基础教学存在理论与实践衔接不充分的问题。现行课程过于重视传统绘画技法的传授，未能有效培养学生将色彩语言转化为学前教育环境创设的实践能力。教师往往将教学重点停留在装饰性画面的审美训练层面，缺乏对儿童审美认知规律的系统研究，导致学生在实际设计幼儿绘画活动时，难以把握适龄化的视觉呈现原则^[4]。

三、AI 绘画辅助中职美术色彩教学的具体教学策略

（一）AI 驱动色彩知识可视化，降低认知门槛

中职院校学生普遍具有形象思维特点，常规课堂教学中单一的文字说明与平面图示难以实现知识转化。AI 绘画工具以其动态展示色彩关系的优势，打通了概念理解与实际运用的认知通道。教师可借助该技术呈现多样化的配色效果对比，使学生在操作实践中完成知识内化。

在“自然环境色彩搭配”学习过程中，教师可借助 AI 软件设置具体训练场景。以“夏日的湖畔”为例，教师可引导学生先分析系统自动生成画面中的色块分布特征，重点观察天空、水面、植物三部分的颜色组合规律。在学生掌握基础色调后，要求其尝试将冷色调湖面改为带有温度感的靛蓝色，同时增加画面整体亮度。这种操作使屏幕上的水域即刻显现阳光漫射的视觉效果，岸边的树影浓度也随之改变。教师在讲解过程中应当重点阐释参数设置与实际光照的联系：颜色的冷暖变化对应自然光线特质，亮度数值调整关联物体表面受光状态^[5]。当植被饱和度过高导致视觉不适时，可借机指导学生掌握色彩平衡要领，运用调色盘工具分析颜色对比关系，采取减弱辅色强度的方法恢复画面整体和谐。

在教学过程中，AI 工具的即时反馈功能展现出显著效用。当学生调整相关参数后，设备立即生成对应视觉效果，省去了传统材料固化过程的等待时间。例如，在自然景物的色彩学习模块中，系统将枫红与湖蓝的搭配呈现为典型互补色案例，有效辅助学生理解色彩协调原理。练习成果数据显示，近半数学生已能在平面作业中运用色相差异，借助单一色系的深浅过渡表现空间层次^[6]。这种注重实践体验的教学方法更贴近职业能力发展规律，学生在审美判断力与创作主动性方面均呈现进步态势。

（二）AI 赋能色彩创作分层训练，提升实践效率

在中职美术教育中，教师要重视色彩教学的开展和设计，运用多种方式展示色彩的功能和魅力。针对学生美术素养存在个体差异的现状，AI 绘画工具能够根据实际学情灵活调整支持策略。教师可依据群体特征制定阶梯式训练框架，将色彩知识模块转化为多层次实践任务，使学生在递进式创作体验中分步骤提升色彩表现能力，达成艺术认知与技能掌握的协同发展。

在静物写生教学实践中，教师可采用分层教学法展开双阶段训练。针对美术基础较薄弱的学生群体，课程引入数字化临摹辅助模式。教师指导学生将手绘线稿导入专业绘图软件后，运用系统预设的现代艺术配色方案进行自动化填色处理。当程序生成蓝紫色基调的苹果图像时，教师及时介入引导，指导学生运用颜色调整面板实施色调转换实验。在将冷色系渐变为橙色调的过程中，学生能够直观认识到补色协调原理，在调整颜色参数控制条时发现：单纯增加红色分量会影响物体立体感的呈现。这促使他们总结出恰当控制暖色饱和度才能有效塑造水果质感的重要规律^[7]。这种数字化辅助模式使传统需要六课时的色彩训练缩短至两个课时完成，每位学生都能直接对照智能生成效果与人工调控成果，形成清晰的视觉认知体系。

水平较高的学生进入深度学习阶段后，开始探索跨媒介创作方法。他们先用铅笔绘制老城区建筑轮廓，在旁边标注“墙砖用土红色，门窗保留原木纹理”等视觉参数，再运用智能平台对草图进行数字化重构^[8]。程序生成效果图中建筑立面沐浴在金色暮光里，学生观察后发现两侧山墙明暗层次缺失。他们运用水彩技法手动添加阴影，用靛青色在檐口处强化建筑转折面。经过多次实验，作品最终呈现出数字技术的工整性与人工作画的灵动感，虚实结合的视觉语言塑造出三维空间感。这种教与学的互动方式革新了传统美术教育模式，使新技术成为激发学生艺术创造力的催化剂。

（三）AI 个性化色彩反馈系统，精准解决学习问题

结合当前中职美术教学的现状，可以发现教师在实际课程教学中，整个课程教学较为模式化，这并没有考虑到学生之间的个性差异。AI 个性化色彩评估工具的出现使教师借助图像识别技术，根据学生对光影变化掌控力、色彩搭配合理性等核心要素进行精准诊断，这种“评估-反馈-改进”的闭环机制有效解决了传统教学中的分层指导难题。

例如，在《静物色彩写生》教学环节中，学生需完成的玻璃与水果组合画作上传至学习平台。教学系统基于色彩视觉规律与经典审美标准，重点针对颜色对比关系、明暗过渡效果、整体颜色搭配三项要素进行评价分析^[9]。学生在绘制不锈钢茶壶时，因过量使用纯白色表现反光区域，系统随即以闪烁边框标注该位置，并建议“适当添加冷色调可使金属质感更真实”。另有学生在表现青花瓷盘时忽略周围环境色影响，系统分析后建议“若将背景加入瓷纹中的渐变色系，可使物品与画面结合更自然”。这种及时呈现的可视化引导改变了传统作业批阅中仅简单标注错误的做法，使每个改进意见都具有具体的调整方向和实施路径。

系统持续累积的数据分析显示，学生在明暗交界处颜色衔接存在共性问题，多数作品在此处呈现不自然的色彩跳跃或浓度偏差。针对这一情况，授课教师及时调整教学方案，将风景主题写生课程改为静物暗部色彩专项训练。实际教学中以学生常见画法误区作为突破口，借助实物模型的多维观察，重点示范相近色调自然过渡与外围色融合等实用技法。在课后巩固阶段，教师依托智能系统生成的学习轨迹图动态更新练习内容，对掌握较快的学生增加创作难度，对基础薄弱者提供专项临摹资源。这种将实证

数据与教学实践结合的改进模式促使美术教学摆脱传统经验框架,建立更具针对性的训练体系,有效提升职业艺术教育的技能培养效能^[10]。

四、结束语

总而言之,在世界的绘画过程中,只有画家有良好的主观色

彩感悟能力,才能够创作出优秀的绘画作品。当前职业院校美术教学正经历多维变革,数字技术的深入应用正从工具革新转向教育理念的整体更新。教师可通过AI驱动色彩知识可视化降低认知门槛、AI赋能色彩创作分层训练提升实践效率、AI个性化色彩反馈系统精准解决学习问题等方式使美术教育回归育人本质,在实践层面形成具有职业特色的艺术创新机制。

参考文献

- [1] 嵇雄飞,邹晓洁.借助AI绘画平台实施美术教学——以《画家凡·高》教学为例[J].湖北教育(教育教学),2024,(09):8-9.
- [2] 谭越.智慧化背景下高中美术AI绘画课程实施探究[J].美术馆,2024,5(03):46-48.
- [3] 黄河.浅析AI绘画赋能美术学科素养提升[J].中国新通信,2024,26(12):242-244.
- [4] 徐丽静.科技赋能背景下AI绘画与美术创作的创新融合路径[J].大观,2024,(05):171-173.
- [5] 张显飞.主题性美术创作的转型——AI技术在军事题材绘画中的运用与革新[J].油画,2024,(01):23-27.
- [6] 刘哲会.对于中职美术绘画基础课教学的相关思考[C]//廊坊市应用经济学会.对接京津——新的时代基础教育论文集.河南省安阳县职业中等专业学校:,2022:606-609.
- [7] 蒋亚男.微课在中职美术绘画专业素描头像教学中的应用[J].科幻画报,2022,(12):59-60.
- [8] 李春.中职美术专业教学中提高学生绘画造型与表现能力的有效课堂教学策略[J].文教资料,2020,(32):234-235.
- [9] 杜鑫海.探究现代信息技术在中职美术绘画基础课中的应用[J].现代职业教育,2020,(05):210-211.
- [10] 胡秀云.基于微课的翻转课堂在中职美术教学中的应用研究——以学前教育专业美术绘画课程为例[J].文科爱好者(教育教学),2019,(01):59.