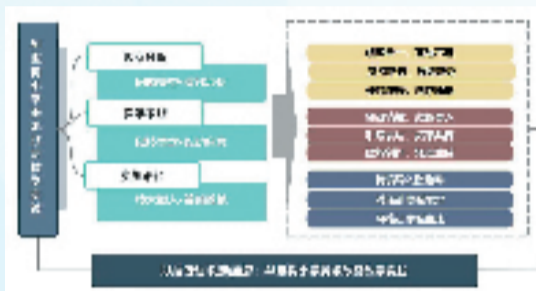

以技促动·以动启思： AI 重构小学美术欣赏教学实践

■叶海燕

“在人工智能深度赋能基础教育的大背景下，小学美术欣赏教学正由“静态灌输”迈向“动态生成”。目前的课堂多是教师讲解，学生被动听看，缺少视觉刺激和表达支架，无法达成“主动感知、美感建构、个性表达”的核心素养。基于第三学段学生和浙教版教材，AI借助图像生成、语义分析、风格迁移等功能，可以很好地解决课堂组织单一、思维贫乏、创作断链等难题。研究关注AI参与下的教学重构路径，探寻“技术嵌入—主动生成”的教学策略体系和融合机制。”

一、现状分析：问题集中·实践滞后

当前小学美术欣赏教学在转向“互动生成”过程中暴露出三类核心问题：一是课堂组织单一、缺乏互动，教学依赖讲解与静态呈现，学生难以获得真实审美体验与探究机会；二是表达支持缺位、思维深度不足，学生缺少语言支架与思维路径，理解停留在表层感知，难以形成具有情感与文化指向的审美表达；三是创作任务缺失、表达断链，欣赏与创作未能衔接，缺乏推动学生将审美体验转化为个性化表达的任务链，导致创造力难以有效生成。

二、教学策略：以技促动·以动启思

(一)创设情境，激趣导入

先是在“情境营造→图像感知→问题探究→审美进入”这条路径的引导下，导入环节要唤起学生的视觉兴趣和审美专注，教师可凭借AI图像生成工具，就教学主题生成风格不同、构图各异的图像素材，促使学生通过比较、辨析而进入观察状态，冲破传统“被观看”的格局，然后安排聚焦性的问题，像“哪一幅最能表现平静”，让学生从色彩、构图、元素等角度去分析判断，提升视觉敏感度和审美思维力，AI在这里成了审美探究的触发器，激励学生主动投入欣赏语境。

(二)引导表达，拓思共探

在分析理解阶段，教学可以按照“关键词提取→情感关联→语言生成→多元表达”的流程，学生通过AI语义分析工具提取画面中的高频词，并生成关联图谱，引发对情绪、图像、意义的多维思考，教师围绕关键词展开表达，AI语言生成模块提供句式支撑，帮助学生搭建完整的语言表达，在教师点拨与同伴互助下，学生从描述走向分析，从观察走向判断，课堂从“看画”延伸到“说画”“议画”，促进思维与语言双向深入。

(三)赋能创作，驱动生成

创作环节应延续前期的欣赏积累，按照“风格迁移→视觉重构→主题表现→审美生成”的路径实施。教师引导学生使用AI图像风格迁移工具，将生活影像转换为特定艺术风格，直观感知风格语言的表现特征。随后围绕主题，组织学生生成图像进行再加工，通过色彩、线条与图形的介入，实现图像内容的重构与情绪表达。作品完成后，教师引导学生讲述创作意图，组织互评，并借助AI图像反馈工具从色彩协调、情绪呈现等方面进行分析，推动学生在创作中深化理解、修正表达，实现从欣赏者到创作者的身份跃迁。

三、实施路径：技术嵌入·策略落地

(一)情境导入激趣味

小学美术欣赏课由于导入单一，很难引起学生的兴

案例1

案例2

案例3

趣和思考。研究从两个案例出发，探究AI图像生成技术如何以贴近学生经验的问题情境来激活观察动机、提高审美参与，帮助课堂从静态灌输走向动态生成。

【案例1】执教“色彩与情感”美术欣赏课，教师用传统方法，借助PPT展示绘画作品，引导学生领悟色彩在情绪表达方面的作用。但导入环节课堂气氛沉闷，学生反应慢，对问题多以简单回答应付，部分学生低头沉默或心神不定。教师发现，静态图片加封闭式提问缺乏视觉冲击力和情境冲突感，难激起第三学段学生观察和思考热情，缺少有效学习触发点。

【简析】教师在课后对教学设计做出调整，尝试使用AI图像生成工具作为介入媒介，以“孤独、喜悦、愤怒、平静”四种基本情绪为关键词，自动生成12张图，每种情绪对应三种不同风格，分别是抽象涂抹、具象情境和色块叠化三种类型，教师从中挑选出与“孤独”形成视觉反差的图像，打乱顺序后集体投影展示。进入课堂，教师未作解释，直接呈现图像并抛出问题情境：“哪幅图最能表达‘孤独’？请结合色彩、构图、元素等方面说出理由。”突如其来的视觉刺激与开放式提问打破原有教学节奏，学生迅速集中注意力，开始自主观察与讨论。有学生说：“这幅蓝灰色调让人感觉冷清，而且画面上只有一个小点。”也有学生提出不同看法：“这幅虽然明亮，但人物被大片空白包围，也显得孤独。”课堂随即自然形成讨论小组，围绕“孤独感源于色彩还是空间”展开观点碰撞。

教师顺势引导，鼓励学生从冷暖对比、空间布局、视觉重心等角度进行分析，并把“冷色调”“留白”“密集感”“单一形象”等关键词写到黑板上，让学生思考这些术语在欣赏具体作品时如何使用，在视觉刺激和引导下，学生既进入了“色彩与情绪”的审美状态，又在探究和表达中形成了初步的审美判断标准。

(二)对话引导促思辨

在小学美术欣赏教学中，学生常因缺乏表达路径而止步于表层描述。AI语义工具的引入，有助于搭建观察与思考的桥梁，引导学生实现从感知到深层表达。

【案例2】教师执教“人物肖像”赏析课上，教师选思辨、从描述到表达的转变，激发更深层次的审美理解。择了西方女性肖像画，期望学生从人物形象出发去体会作品所表达的情感及背后的文化内涵，课前确定了“提高审美感知与个性化解读能力”这一目标，然而课

堂气氛显得平淡，学生的回应大多停留在图像表面，当教师问道“她在想什么？”“她想对我们说什么？”这类开放性问题时，学生的回答多是“穿着整齐，看起来很贵气”或者“她可能生病了”，虽然有一定的观察力，但是缺乏对画面结构、意图以及文化背景的深入探究。

【简析】教师意识到不是学生观察力差，是缺少一条表达路径，语言组织和视觉分析脱钩，导致审美判断无法深入。于是引入AI语义分析工具，让学生通过“词语—联想—表达”的路径建立多维理解，学生先将自己的直观印象输入词语，AI会生成高频关键词云图，比如“沉静”“神秘”“注视”“距离感”“模糊”等等，教师再引导学生思考这些词汇和图像特征的关联，比如“沉静来自哪里？”“模糊是因为背景吗？”

之后，教师引导学生围绕关键词画出“观点地图”，将词汇与画面线索相连，并分组讨论人物身份和情感状态。一组学生给出“神秘—注视—远离人群”的推理链，推测“她可能身处人群却感到孤独”，试图将其组织成完整的句子，在此过程中，教师不断进行语言修饰和结构上的指导，帮助学生从感性走向逻辑，从浅层的描述走向深层的审美表达。

(三)风格迁移促生成

小学美术创作中学生表达空泛、图像雷同的现象，本质是由于学生审美体验无法转化为具体的视觉语言，AI风格迁移技术的加入，给学生提供了一个风格理解与图像再构的支点，从而激发学生的个性表达与创作主动性。

【案例3】在“我眼中的世界”主题课中，学生初次创作多构图相似、缺情感表达，作品多为浅表模仿。教师调整教学，引入AI图像风格迁移工具，让学生回忆欣赏情绪触点，拍摄与自身经验相关生活照，用AI转换为不同风格图像。学生获风格化图像后继续再创，通过线条、色彩等加入情绪线索，如叠加象征元素、渲染氛围。最终作品个性差异明显、表达方式丰富，教师借助讲述、互评与AI反馈引导学生反思创作逻辑，促进其从感知体验向自主生成跃迁。

【简析】AI风格迁移技术为学生提供了从审美体验迈向视觉表达的过渡支点，使创作由“无从下手”转向“有迹可循”。首先，风格化图像让学生以直观方式感受到色彩、笔触、构图等风格特征的变化，从而理解不同视觉语言如何影响情绪与意义表达，显著强化了创作的情境触发力。

其次，AI生成图像为学生的再创提供了明确方向，使其在原有风格基础上思考如何通过线条、色彩、符号等进行视觉再构。例如，学生会主动在光线中加入象征符号，或以笔触强化情绪氛围，体现出从“模仿风格”向“基于风格的再创造”的转变。

再次，在教师引导与AI反馈的共同作用下，学生逐渐形成对视觉语言的判断意识。教师通过提炼“色彩倾向”“空间密度”等关键词，帮助学生建立分析框架，而AI从色彩协调、构图平衡等角度提供即时反馈，促成学生对作品的反思与调整。

四、总结与展望

在人工智能技术不断进步，教育理念持续更新的双重推动之下，小学美术欣赏教学转型具备了可行的技术条件和现实需求，研究通过剖析教学现状并搭建策略路径，证明了AI技术在营造审美情境，引导语言表达，助力个性创作等方面的实际价值，AI既改善了教学资源的表现形式，又深刻地改变着学生的学习方式和教师的教学思路，促使欣赏教学从“感知输入”走向“生成输出”，实现从“看”到“说”，从“想到”到“创”的有机衔接，在未来实践中，还要进一步扩大AI工具在评价回馈，进程把控和跨学科整合等方面的运用范围，塑造出更为开放、融合、成长的美术教学生态，真正实现技术引领下的课堂革新与学生发展。

(作者供职于浙江省杭州市临安区横溪小学)