

AI赋能初中美术课堂

——技术革新与人文关怀的平衡之道

■ 朱皓

在大数据背景下,传统美术教学课堂中,多媒体设备等大数据技术已显著提升课堂互动性,而AI(豆包、图趣AI、即梦AI、Mid-Journey等)的引入,则进一步推动美术教育向数字化、智能化、个性化方向演变。这些技术不仅丰富教学资源与手段,还深刻影响着初中生审美观念及创意思维能力的发展。与此同时,如何将提升学生学习美术的兴趣,提高审美力与认知力与美术课堂教学技术革新相适配,成为亟需探索的课题。

一、人工智能科技工具的使用 让学习变得更加直观

在中学美术课堂教学中,重点在于给学生以美的熏陶,引导学生关注美、发现美、感受美、表达美,进而培养学生的审美能力。以书本为基础进行美术教学具有一定的局限性,传统美术教学需要收集大量的美术作品,让学生去欣赏,然后教师对学生进行反复讲解,更多的是美术老师在说,学生在听,是单向性的知识传递。美术作品由于纸质印刷质量等客观原因的影响,导致大量美术作品只具其形,不具其神,缺乏直观的展示,无法让学生在初次接触中,直观领略美术的艺术魅力。智能科技工具及AI技术在美术课堂教学中的应用可以很好地解决上述教学弊端。

智能科技工具在美术教学中的使用让原图清晰、逼真地展示出来,学生可以自行对原图进行拖拽、放大、标注等功能性使用,可以更加细致地去欣赏、比较画作色彩上的差异,创作手法的不同,进而提高学生美术审美能力与鉴赏能力。

例如:2024年新浙美版七年级下册《光色交汇》中提及印象派艺术作品。印象派在色彩运用上采取了色彩并置的画法,画面中出现了明显的笔触(点、线、面)。观看印象派绘画时,需要在一定距离之外去观看,这样才能将并列的色彩通过观者的视觉混合使色彩显得和谐明亮。在分析莫奈的《睡莲》时,传统教学方法就是让学生看PPT展示,看书本或者利用挂图来分析莫奈在《睡莲》中的笔触,但是这些传统的方法通常达不到更好的效果。笔者运用平板电脑,将高清图《睡莲》发送给学生,让学生对原图进行拖拽、放大、标注等功能性使用,更加仔细地观察分析莫奈在画睡莲时使用的几种笔触,分别用在画面的什么地方,再通过讨论总结出结论。

而AI绘画工具(如MidJourney、DALL·E)可通过算法生成多样化艺术风格,为学生提供灵感启发。例如:笔者可以在MidJourney或者DALL·E等AI绘画网页中输入关键词(如“莫奈风

格的花园”),AI即时生成多幅参考图,帮助学生更直观地理解印象派色彩与笔触特点。

二、人工智能科技工具的使用 提高课堂教学效率

传统的美术课堂教学中,更多的以讲解基本技能为目的,对于学生鉴赏美术能力的培养方面,大多是让学生去看画册、看美术课本,缺乏当场引导学生去感受、分析、讨论以及鉴赏美术。如果教师对着一些世界名画一味讲解,自我陶醉在艺术的世界,而学生因为缺乏对美术作品的鉴赏能力而觉得美术课堂如听天书,便难以接受教师口中的“美”!因此在美术课堂中除了鉴赏美术作品外,应该提倡让学生多尝试不同的绘画形式,体验各种不同的绘画工具。但是在现有的教学设备和教学体系下,学生很难体验到多种不同的绘画创作工具,那智能科技工具及AI技术可以比较好地解决这个难题,AI可模拟传统绘画工具(如水彩、油画笔刷),结合平板电脑的触控功能(如Paper软件等),让学生在数字界面中体验不同媒介的创作效果,降低材料成本,提升实践自由度。

例如:笔者在上旧版浙美版八年级下册《青春风采》一课的色彩搭配中,运用平板电脑中的paper绘图软件,让学生在paper软件里用不同的笔刷和不同的色彩来体验色彩搭配。笔刷有水彩笔、油画笔、马克笔、喷枪等,给予学生不同画风与笔触的感受。调色盘中包罗所有的颜色,让学生有更大的创作空间。

三、智能科技工具让课堂教学 变得丰富多彩

在未来的美术教学过程中,根据教学内容的不同,选择合适的软件辅助教学,可以让我们的美术教学内容变得更直观,更容易让学生接受、理解。因此,平板电脑中的软件选择尤为重要,现代科技软件开发,与美术相关的软件尤其多,老师应该根据每一节课内容来进行选择有助于课堂的有效软件。目前我们经常会用的软件有照相机、扫描全能王、moldiv、intutive、活照片、paper,素描大师等,这些软件的使用,让美术课堂变得更加丰富多彩,让一些教学的重点难点变得更容易理解,学生在亲自实践操作过程中,可以轻松理解知识点。

例如:照相机功能可以满足美术教学中对构图的理解,利用软件自带的九宫格进行构图,可以竖拍、横拍,取远景、中景、近景,还可以仰拍、俯拍,拍整体,拍局部,让学生在实景拍摄中体验多角度的构图之美,并引申到对绘画作品的构图理解中,让学生对作品有更多的新感悟。活照片App可以把平面的照片变成3D可动,可以说话的照片,让普通平面的美术作品,

变得更加富有乐趣。AI技术甚至可以将艺术作品中的平面人物复原出真实的3D影像;把文物变成“活物”;让学生创作的作品转化成实物等等。这不仅充分调动学生的创作热情,也拓宽了学生的知识面,让学生在实践中认识到原来美术还可以这样玩,还可以那么有趣。

四、AI技术是审美教育的双刃剑

目前人工智能科技工具对初中美术课堂的影响,已成为当前教育技术融合的热门议题。数字工具极大拓宽了学生的审美视野,但同时也是一把审美教育的双刃剑。

(一)积极影响:审美认知的深化与创造力激发

1.拓宽学生的审美视野。AI生成的多元化风格(如赛博朋克、超现实主义等)突破教材局限,帮助学生接触非传统艺术形式,缓解“审美兴趣局限于具象作品”的问题。

2.增强师生与作品之间的互动体验。AR/VR技术将静态作品转化为动态场景,学生可通过手势交互“走进”画作,深化情感共鸣。

3.降低学生的创作门槛。AI工具可以简化技术难点(如透视、配色等),使更多学生敢于表达创意,契合初中生“创造力强但技能不足”的心理特点。

(二)积极影响:教学资源与形式的多元化

人工智能技术通过整合海量数字资源,为美术课堂提供了丰富的创作素材和教学案例。例如,中国美术学院AI中心发布的“少儿数字艺术AI课程创作宝盒”,结合传统水墨画与AI绘画软件,将国潮插画、非遗剪纸等主题融入课程设计,既保留文化底蕴,又激发学生的视觉表达潜能。

(三)潜在风险:技术依赖与审美异化

1.手绘技能存在弱化危机。过度依赖AI生成可能导致学生忽视基础绘画训练,削弱手绘的能力与耐心。

2.学生审美趋同化。算法推荐容易形成“信息茧房”,部分学生可能盲目模仿流行风格(如二次元动漫),丧失自己的个性化表达。

3.情感疏离风险。虚拟体验虽然丰富,但是替代不了真实艺术材料的触感(如宣纸纹理、油画质感),可能削弱学生审美情感的深度体验。

五、应对策略

(一)引导学生合理使用科技工具

教师要明确告知学生科技工具的辅助作用,不能替代自身的艺术创作与思考。在教学中,优先安排手绘基础训练课程,如线条练习、简单静物写生等,夯实学生手绘能力。布置创作任务时,规定学生必须先用手绘草图构思,再借助AI工具完善细节或风格

拓展,引导学生将AI作为创意启发与辅助表现手段,而非创作核心,以此强化“以人为本,技术辅助”的创作理念。定期开展手工绘画与AI绘画对比活动,让学生亲身体验不同创作方式的优缺点,加深对手绘重要性的认识。

(二)提升教师信息筛选能力

面对海量的数字资源,学校可以定期组织教师参加信息筛选与资源整合培训,提升教师对美术资源的鉴别能力。教师在课前要对数字资源进行严格筛选,依据课程目标、学生审美水平挑选高质量作品,如选择权威艺术机构发布作品、知名艺术家经典之作等。同时,在课堂上教导学生信息筛选方法,如从作者背景、发布渠道、艺术价值等方面进行判断,培养学生自主辨别能力,减少不良信息对学生审美干扰。

(三)培养学生审美独立性

在教学中,增加艺术史论、美学原理等知识讲解,让学生了解不同艺术流派发展脉络、审美理念形成背景,如讲解印象派兴起原因与独特审美追求,使学生从根源上理解艺术,而非单纯模仿表面风格。鼓励学生对AI生成作品提出自己见解,组织审美讨论活动,如针对AI绘画作品色彩运用、构图合理性等展开辩论,引导学生形成独立审美判断,避免盲目跟从AI风格,促进学生审美多元化发展。

六、平衡之道:人工智能技术赋能与教育本位的协同

推行素质教育离不开课程的革新,课程的革新离不开教师教学理念的提升与转变,跨界融合,将人工智能科技与现代美术教学相结合,相信将是中学美术教学进行推陈出新的必由之路。让中学生可以具备更加开放的思维习惯,学会善于学习的方式方法,是我们中学美术教师应当去认真为之思考的。

AI技术与传统科技工具、云平台的结合,为初中美术教育带来了前所未有的机遇:课堂更高效、资源更丰富、创作更自由。然而,技术革新亦需警惕“工具理性”对审美本质的侵蚀。未来的美术教育应坚持“以学生为中心”,在技术应用中嵌入人文关怀,既利用AI拓宽艺术边界,又守护手绘的温度与情感的深度。唯有如此,才能培养出兼具数字素养与人文底蕴的新时代艺术学习者,使其在智能时代中既能驾驭科技,亦能感悟生命之美。

未来, AI与美术教育的深度融合将是大势所趋,但其成功与否取决于能否在技术创新与人文关怀之间找到平衡点。正如中国教育科学研究院研究员储朝晖所言:“AI赋能的最终目标,是培养具有独立思辨能力与创新精神的未来人才,而非技术的被动接收者。”

(作者供职于义乌市稠州中学)