

从“凝视”到“对话”：AI重构美术鉴赏教学实施策略之探索

——以浙美版八年级上册《中国古代美术》为例

■余笑涵(宁波镇海区仁爱中学九龙湖分校)

传统美术鉴赏教学中,学生往往以“凝视者”的身份面对鉴赏作品,难以真正穿越历史,进入文化情境,与作品展开深度对话。本文以浙美版八年级上册第一课《中国古代美术》中的“青铜器教学”为例,探索出“AI提取”“AI解读”“AI整合”“AI赋能”“AI呈现”等五大实施策略,让AI技术赋能美术鉴赏从单向“凝视”转向多维“对话”,从而有效提升学生审美感知、文化理解,不断培植学生文化自信。

《义务教育艺术课程标准(2022年版2025年修订)》(以下简称《课程标准》)明确指出,学生应该“感受和理解我国深厚的文化底蕴和党的百年奋斗重大成就,传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,坚定文化自信,铸牢中华民族共同体意识”。青铜器作为“中华文明起源”的重要标志之一,体现了中华民族的审美智慧,承载着礼乐文明的精神内核。然而,在传统美术鉴赏教学中,学生往往只能以“凝视者”的身份隔着博物馆展柜或教材图片远观青铜器,难以真正进入商周时期的历史文化情境,理解器物背后的深刻内涵与精神。

“凝视”与“对话”代表着两种截然不同的教学模式。“凝视”意味着单向观看,学生只是被动的接受者;而“对话”则意味着多向互动,学生能够和作品、历史、文化搭建起多向的沟通桥梁。AI技术的融入,为打破“凝视”局限,实现真正意义上的“对话”提供了诸多可能。本文以浙美版八年级上册第一课《中国古代美术》为例,聚焦教材中的“青铜器教学”模块,积极探索AI重构美术鉴赏教学的五大策略。

策略一: AI提取, 让现代影片重现“青铜元素”

“感知美”是美术鉴赏的起点,这就需要教师选取适当的美术素材,培养学生的审美感知力。然而,青铜艺术古老久远,难以与当代初中生的日常生活直接关联。如果课堂导入仅仅呈现教材上的静态图片,学生很难产生情感共鸣,更别说激发探究兴趣了。如何让沉睡千年的青铜器“活”起来,成为教学设计面临的首要挑战。

导入环节,笔者运用AI软件的图像识别技术,从学生熟悉的热门影视作品《哪吒》中提取“青铜元素”。首先利用AI视觉分析工具,将影片中的“青铜元素”截图提取,引导学生观察发现,影视中的这些道具竟源自三千多年前的青铜艺术,一种奇妙的“文化亲近感”便油然而生。接着,笔者进一步利用AI图生视频技术,将这些影视道具以动态演变视频的方式还原成青铜器原型。在AI技术的加持下,学生完成了从“现代流行”到“古代经典”的认知回溯。

此策略中,AI作为“文化基因提取者”,打通了学生日常生活与传统文化之间的通道。青铜器不再被学生视为博物

师生共探“青铜礼器”分类与功能

馆里冷冰冰的“老古董”,学生发现它们竟然“活”在自己喜爱的影视作品中,它们以另一种方式延续着中国传统文化的生命力。这种基于AI的导入设计,让“青铜之光”穿越三千年,照亮现代课堂,点燃学生的探究兴趣。

策略二: AI解读, 让“青铜纹样”讲述“历史故事”

解密青铜纹饰是解读青铜文化内涵的关键。但在传统的美术教学中,学生只能被动地记忆纹样与含义的关系,纹样背后的故事仍然是沉默的。

人工智能多模态交互技术让青铜纹样“开口说话”。依靠AI识别技术开展任务,学生以小组形式在平板电脑上完成对课堂资料中青铜纹样的拍照操作并上传至“DeepSeek”“豆包”等AI平台,同时输入“识别青铜纹样,以自述口吻进行介绍”的任务要求。人工智能依靠收集的信息,产生第一人称的“纹样自述”,让青铜纹样从“冰冷”走向“温暖”。

此策略中,AI作为“文化翻译官”,用生动的语言讲述学生未曾探秘的纹样故事,并以学生喜欢的方式进行呈现。自此,青铜纹样不再静止,它们成了有生命、有温度的“讲述者”。美术课堂从“师问生答”转向“生问AI答+师生共探”的模式,美术鉴赏课的审美感知也逐渐从“看热闹”走向“看门道”。

策略三: AI整合, 让零散知识变成“青铜图谱”

青铜器鉴赏领域非常广泛。在传统的美术教学中,往往以平面的形式呈现。学生可以掌握一些浅层次的知识,但很难建立起一个立体、丰富、多样的知识体系。

人工智能的知识图谱技术给此难题提供了新的破解方法。本策略用AI知识建构工具把青铜器的相关知识点自动地组成可视化的、可以交互的“青铜知识星图”。如在实践过程中,学生从“鼎”开始,延伸出“知识星图”,点击每一个节点都会显示出图文解释、三维模型以及视频资源。更重要的是知识图谱可以实时动态生成,在探究过程中,学生可以随时添加新的兴趣节点,这样“以点带面”的非线性知识建构方式符合初中生跳跃式的思维特点,使每一个学生都可以沿着

自己的兴趣点深入探究。

在这里,人工智能不再是知识的搬运工,而是知识的建构者,把零散的知识变成了一个知识图谱。学生不但认识了青铜器,而且可以很容易地理解青铜文化与时代背景之间存在着怎样的内在联系,从而深刻领会“华夏五千年美术史就是中华文明史的缩影”这一单元的主要观点。

策略四: AI赋能, 代入角色领悟“青铜内涵”

要探究青铜器的精神内核需要走入古人的内心世界。商周时期,青铜器既是人们的日常生活用具,又是“礼制”的载体。它们是人们眼中神圣的器物,一般用来敬奉天地、祭祀祖先。而精神意志仅仅依靠理性分析是远远不够的,必须把学生代入角色进行体验。

AI驱动虚拟数字人技术为学生“穿越时空”创造了可能。本策略中,教师通过课前使用AI数字人工具创建出身着华服、手执青铜礼器的商代祭司虚拟形象,与学生进行对话。

学生在互动区与屏幕上的祭司数字人互动:

学生问:“鼎为什么要铸造得这么大?”

祭司数字人说:“鼎是权力、国家政权的象征。鼎越大,就代表王权与政权越大,代表着王权与政权的至高无上……”

学生问:“饕餮纹,以狰狞的兽面形象呈现,象征着什么呢?”

祭司数字人说:“饕餮是神兽,它守护着祭品,象征着王权威严,反映着古人对自然神的崇拜……”

这种“实体场景”的对话方式比阅读文字更加走心,它不但是学习青铜知识的过程,也是在与数字人交流的过程中感受青铜文化博大精深、中华历史源远流长的过程。

此策略中,AI成为“历史回音壁”,青铜知识具化为“可对话的人物”,学生从“阅读者”变为“对话者”。学生在对话中既认识了青铜器的礼制功用,又体会到了古人“敬畏天地”的精神内核,庄严肃穆的情感通过神情由内在得到外显。

策略五: AI呈现, 让创意表达成为

“青铜文创”学生设计作品展示

“生活美学”

美术鉴赏的终极目的,并不是使学生成为被动的欣赏者,而是要培养学生成为能进行创造表达的“生活美学家”。青铜器教学的最后一步就是引导学生把所学应用到创意实践中,用本课学到的创意,设计出具有当代气息的“青铜文具”。

本策略采用“手绘+AI”的创作方式,将学生的手绘稿转化为看得见的“青铜作品”,该策略分两步完成:

第一步:“手绘青铜”。学生从课堂探究的青铜纹样中选取元素,融合现代审美,动手画青铜文创草图——可以是夔龙纹笔筒、饕餮纹橡皮擦、凤鸟纹书签。学生在绘制过程中给自己的作品赋予现代意义,例如“凤鸟纹书签寓意书香袅袅”。

第二步:“AI造梦”:拍摄手绘草图,在“即梦AI”图像生成工具输入相关提示词生成多张预览图。基于设计目标,不断调整提示词进行反复优化,最终,学生的青铜文创作品从“平面草图”变为“动态作品”,甚至通过AI进一步生成真实场景,让学生的“手绘创意”真正成为“生活美学”。

该策略把AI当作“文化创意官”,既尊重学生手绘作品的原创性,又利用AI技术提升作品的专业性、实用性。学生在体验AI技术优化作品设计时,体会到了由“传统”到“现代”、由“艺术”到“生活”的演绎。这样一种“传统纹样、现代创意、AI辅助”三者叠加的创作模式,让文化传承在课堂得以落地。

从“凝视”到“对话”,不仅是教学方式的转变,更是教育理念的迭代。传统美术鉴赏课中学生是静默的“凝视者”,在AI重构的新型课堂,学生成为积极的“对话者”——与影视作品对话、与青铜纹样对话、与知识图谱对话、与虚拟历史人物对话,甚至与AI创作助手对话。AI重构美术鉴赏教学的价值不仅仅在于技术的引入,更在于教育者借助AI技术,开始重新思考人与艺术、人与文化、人与历史的关系。当人工智能回归本源,所激发的是学生对中华优秀传统文化的深层认同与由衷自豪,这才是美术教育的初衷和归宿。