

笔端生智,墨韵新声: AI 视界下小学美术创意实践的美育新径

■王玲玲(浙江省舟山市南海实验学校长峙小学校区)

【摘要】2022年版《义务教育课程方案与艺术课程标准》明确指出,课程实施应强化核心素养导向,注重学生在真实情境中的实践体验与综合能力发展。

然而,在当前部分小学美术课堂中,教学组织仍呈现较为明显的示范依赖倾向。教师通常先行展示范例作品并分解绘制步骤,学生则按照既定路径完成练习。这种模式虽有助于课堂管理与基础技能训练,但在一定程度上压缩了学生自主探索与个性表达的空间,尤其在创意类课型中更为明显。从实际学习表现来看,学生在开放性创作任务中常出现思维启动困难、画面结构趋同以及表达方式单一等现象,作品之间同质化较为突出,创意实践的广度与深度均有待提升。

与此同时,人工智能技术在图像生成、多模态资源整合以及学习反馈支持等方面的发展,为美术教学提供了新的技术条件。在此背景下,如何合理利用AI工具优化小学美术创意实践过程,成为具有现实意义的研究问题。

AI 赋能小学美术创意 实践素养培养的价值意蕴

(一) 扩展创意思维的视觉参照空间。小学生的艺术表达往往依赖既有生活经验与直观印象,当面对较为开放的创作主题时,容易出现思路受限的情况。人工智能能够快速生成多样化的视觉图像与风格表达,为学生提供更为丰富的观察样本,从而拓展其联想路径与想象空间。AI 的价值并不在于替代创作,而在于提供多样化刺激,促进思维的延展与重组。

(二) 提升教学资源的多样性与适配性。传统课堂资源多集中于教材图片与教师示范,面对跨情境、跨主题的创作任务时,资源供给往往不足。AI 技术可以根据教学主题快速生成不同风格与类型的视觉素材,使课堂资源更加多元化和丰富性,增强教学情境的真实性与表现力,激发学生创作表达的愿望。

(三) 强化学习过程中的差异化支持。学生在美术学习中的能力差异较为明显,体现在构思能力、造型能力与表现能力等多个方面。借助AI的辅助功能,教师可以为不同水平学生提供差异化的视觉提示与结构参考,使学习支持更加精准,从而帮助不同层次学生在原有基础上实现提升。

(四) 注重过程性评价赋予优势激励。创意实践素养不仅关注最终作品质量,更强调创作过程中的思维发展与问题解决能力。AI 技术在学习记录与过程呈现方面的优势,使课堂评价能够从单一结果判断转向对创作全过程的综合分析,为形成发展性评价体系提供了技术支撑。

当前小学美术创意 实践素养培养的现实困境

(一) 目标导向偏重结果,关注过程不足。在部分课堂教学实践中,评价标准仍然主要集中于作品完成度与呈现效果,对学生在创意生成、尝试调整与反思

优化等过程性表现关注不足。这种倾向使得教学重心更多停留在“完成一幅作品”的层面,而对创意形成与发展过程的关注相对不足,从而影响学生创意能力的持续提升。

(二) 任务设计封闭,学生创作空间受限。尽管部分教学任务在表面上具有一定开放性,但在具体实施过程中仍可能存在隐性约束,例如示范性构图或隐含标准答案,使学生的创作路径趋于统一化表达。这种情况在一定程度上限制了学生多样化表达与自主探索的空间。

(三) 过程支持不足,创意转化存在困难。创意表达的形成需要持续的过程性支持,但由于课堂时间与教师精力有限,学生在从构思到表现的转化过程中往往缺乏及时有效的指导。部分学生停留在想法阶段难以落地,或在表达过程中缺乏进一步优化与调整的策略。

(四) 评价维度单一,发展导向单薄。当前部分评价方式仍主要关注作品的视觉效果与完成程度,对创意生成过程、表达策略以及修改能力关注不足。这种评价方式不利于学生形成持续优化作品的意识,也在一定程度上限制了创意实践能力的发展。

AI 赋能下小学美术创意 实践素养培养的实施路径

(一) 重构教学目标,确立“创意实践”核心导向。教师在进行教学设计时,应由传统的“作品完成导向”逐步转向“素养发展导向”,不仅关注学生造型表现能力的形成,还应同步关注其在创意思维、实践操作、审美判断、表达交流与反思调整等方面的发展水平。

在这一过程中,人工智能的引入应服务于教学目标达成,而不是作为额外的技术展示环节存在,而是嵌入整个教学逻辑之中。在《高楼大厦》一课中,不再以“画出几座高楼”作为核心要求,而是将目标调整为:学生能够通过观察真实建筑特征,在AI视觉资源支持下进行创意设计表达,并能够清晰阐述自己的设计思路与审美理解,从而实现知识、技能与创意的综合发展。

(二) 创设真实情境,增强任务的开放性与问题性。创意实践能力的培养需要建立在真实情境与开放任务基础之上,脱离生活经验的单一绘画任务容易导致学生机械模仿。

结合AI技术,可以围绕校园、社区与城市环境生成多样化视觉场景,使学习任务从“画什么”转向“为什么这样设计”“还能如何改进”。在《高楼大厦》教学中,通过AI生成不同类型的城市建筑群,引导学生思考:“如果你是一名城市设计师,你希望未来的高楼具备什么功能?”从而使学生从单纯绘画转向设计性表达,增强创作的的目的性与思考深度。

(三) 整合多元资源,搭建“看得见、想得开”的启发支架。在课堂导入与构思阶段,应充分发挥AI在资源整合方面的优势,围绕教学主题生成多样化的图像、案例、造型及风格资源,为学生构建

“可观察、可比较、可迁移”的创意支架。此外,还应引导学生在对比中进行联想、提炼与重组,而不是简单复制图像内容,从而避免“照搬式”模仿。通过对不同类型建筑形态的观察,学生能够逐步理解结构变化与功能表达之间的关系,并在此基础上形成个性化创作思路。

在《高楼大厦》教学中,利用AI生成现代简约建筑、创意造型建筑、功能复合建筑以及装饰性建筑等多种类型,同时呈现线条表现、块面表现与装饰表达等不同视觉方式,引导学生观察外形特征、结构差异与细节变化,并提取可用元素进行再设计。

(四) 强化过程指导,形成“启发—实践—反馈—再实践”链条。AI 赋能美术课堂的关键,并不在于前期展示的丰富程度,而在于是否能够贯穿支持学生完整创作过程,从而有效解决创作中的实际困难。

应构建“AI 启发—自主实践—智能反馈—修改优化—再实践”的循环式学习路径,使AI在不同阶段发挥差异化作用。在创作前阶段,AI 提供结构与空间关系的视觉提示;在创作过程中,为不同层次学生提供分层支持;在创作后阶段,通过作品对比与分析引导学生进行修改与优化,从而形成持续改进的创作过程。

在《高楼大厦》创作中:创作前,AI 展示建筑结构、透视关系与遮挡规律,帮助学生理解画面组织;创作中,对基础薄弱学生提供几何结构组合参考,对中等学生强化空间层次提示,对能力较强学生引导其进行创意拓展;创作后,通过优秀作品对比分析,引导学生在“尝试—反馈—调整”过程中不断完善作品表达。

(五) 优化评价机制,建立多维度、过程化评价体系。立足创意实践素养培育要求,结合浙美版教材评价理念,借助AI技术构建“创意构思、实践投入、表现效果、问题解决、交流反思”多维评价体系,打破单一结果评价模式,采用“学生自评+同伴互评+教师点评+作品集”的多元评价方式,让评价成为推动学生创意实践的重要力量。

借助AI展示平台,将学生作品高清上传,实现放大、对比、标注、分类展示。评价时,引导学生讲述自己的设计思路;同伴互评聚焦造型创意、构图疏密、细节表现;教师点评侧重肯定创意、鼓励进步、指导优化。例如在《高楼大厦》评价环节,学生能说出“我设计了带花园的高楼”“我画了高低不同的房子”“我想再加一些灯光会更漂亮”,让评价更深入、更具生长性。

实践探析

浙美版三年级下册《高楼大厦》属于浙美版三年级下册“造型·表现”领域内容,贴近学生现实生活情境,构图与造型难度适中,适合引入AI支持开展创意实践教学,整体教学过程来源于真实课堂实践,可直接迁移应用。

三年级学生已具备基础线条与造型表达能力,能够完成简单房屋绘制,但在高楼结构理解、空间层次表现以及创意设计能力等方面仍存在不足,常出现造型单

一、结构重复及画面缺乏层次等问题。

(一) 借助AI城市延时影像创设直观情境,点燃学生创作热情。课堂开始阶段,通过AI生成城市延时影像或建筑场景,引导学生观察不同建筑在高度变化、结构差异与外形特征方面的区别。通过问题引导,如“这些建筑有哪些不同之处”“它们在功能或造型上有什么特点”,帮助学生从直观观察逐步走向分析理解,为后续创作奠定基础。

(二) AI 素材启发,打开创意思路。利用AI生成多种类型建筑图像,包括现代写字楼、趣味造型建筑、功能复合建筑及装饰性建筑等,引导学生进行比较观察与分析。同时明确要求学生:AI 图像仅作为参考材料,不可直接照搬,应在理解基础上进行再创造,从而避免机械模仿,增强作品原创性。

(三) AI 赋能分层实践指导,助力创意稳步落地。在创作过程中,AI 作为辅助支持工具参与全过程。针对基础薄弱学生,提供几何结构组合示意,帮助完成基本造型构建;针对中等水平学生,加强空间关系与遮挡结构提示;针对能力较强学生,引导其在结构基础上进行创意拓展,如空中花园、旋转建筑等设计表达。同时教师进行巡视指导,AI 作为“辅助助教”参与课堂支持,实现教师精力优化与学生差异化支持。

(四) 数字化平台集中展示,赋能作品多元评价。所有学生作品通过数字化平台集中展示,实现放大、对比与标注功能。学生依次介绍设计思路,如建筑功能设想与创意来源,同伴评价围绕造型独特性、结构合理性与表达清晰度展开,教师评价则侧重创作过程与改进建议,使评价更具发展性与引导性。

(五) 实践成效。实践结果表明,在AI支持下,学生作品在创意多样性、结构层次与细节表达方面均有所提升,同时学习过程也呈现出更强的自主探索与持续优化特征。

AI 赋能小学美术教学 需要把握的基本原则

在AI赋能小学美术教学过程中,应始终坚持学生主体地位,明确人工智能仅作为启发与支持工具,不能替代学生的观察、构思与实践过程。同时应合理控制技术介入程度,避免学生对生成结果形成依赖。此外,还应加强审美引导与资源筛选能力培养,引导学生在比较与选择中形成判断能力,并强化原创意识与规范使用意识。

人工智能为小学美术教学提供了新的支持条件,但其价值实现仍依赖于教学设计的科学性与实施路径的合理性。小学美术教学应以核心素养发展为导向,在保持艺术教育本质的基础上合理引入AI技术,使其真正服务于学生创意思维的发展与实践能力的提升,从而推动课堂由技能训练导向向素养发展导向转型。未来教学改革的关键不在于技术替代,而在于如何借助技术促进学生更深入的观察、更自由的表达与更持续的反思。