技术与人文的交响

AI时代初中美术教学的双重路径探索

■厉婕（温州市教研院附属学校教育集团江滨分校）

AI时代的快速来临，对初中美术课堂提出前所未有的挑战，本文将以AI为工具技术支持、以人的独特性为核心，从创意思维激发、情感艺术表达、合作能力培养三个方面展开实践研究。通过探究课堂策略，寻找AI时代下初中美术课堂科技理性工具与人文精神守护的平衡路径。为提升学生美术核心素养提供参考。

AI技术以其强大的数据处理、图像生成等能力，为美术教学带来了新的技术工具和资源，而保护好学生在艺术创作中独特情感与个性同样尤为重要。面向未来的教育，应当聚焦学生在创造性思维突破、情感艺术化诠释以及协作沟通能力塑造三大核心领域的成长，这些独特的人类智慧与情感能力，将成为他们应对未知挑战的核心竞争力。本文将以初中美术课堂为场景，提出“创意思维激发——情感艺术表达——合作能力培养”为方向的双重路径的课堂策略。

创意思维激发：“AI激发与个性守护”相融

借助AI为学生提供海量图像，视频的视觉资料，丰富形象储备，AI的图像合成、变形技术可以将课堂中涉及到的不同元素合成新奇形象，强烈的创意视觉冲击启发学生联想创意思维。图形创意设计的课程，借助AI让不同事物之间的替换、同构、重组的设计以图像化的形式呈现在学生面前，激发他们更多的联想。

同时，教师在教学上应建立开放且包容的课堂环境，鼓励学生自由的表达想法，捕捉学生稚嫩手法中隐藏的创意小火苗，给予正面的肯定和鼓励。对不同观点以充分的尊重，肯定学生大胆想象，并加以引导和完善。

观察学生的兴趣爱好并“投其所好”、“因材施教”，比如有个学生特别喜欢画漫画人物，可以鼓励他将漫画人物与不同的实物相结合，创造出奇特有创意的作品来。教师还可以启发学生对于空间的想象和思考材料的新用途，由平面走向立体，从而产生新的创意。不断拓宽学生的“新”视野。

情感的艺术表达：“数字工具与人文温度”共生

AI无法代替人类的情感表达，但它可以通过算法助力美术教学的情感表达，如学生想表现一个“孤独”或“希望”的画面，可以借用AI工具输入关键词，自动生成对应意境的图像，并提供色调和笔触的建议。激发学生对于情感画面的具象化表达。

在欣赏课上，我们可以借助AI分析毕加索不同时期画作不同情感表达。理解艺术家创作过程中情感演化轨迹。让学生更容易理解艺术风格背后情感的变化。

初中学生已经进入了理性的写实期，特别在意自己画得“像不像”，因此他们会对笔下的线条斟酌再三从而忽略了线条本身的情感表达。老师可以尝试让学生直接用勾线笔绘画的方法鼓励学生创作，让学生感受自由的线条带来的生动和生命力。引导学生多感受画面的情感表达，“像不像”不是评判作品的唯一标准。线条自然地流露，自信大胆的表达的情感，并能引起共鸣才是至关重要的。

尊重每一个孩子的个性与创作差异，艺术地表达应该各具特色，针对不同的学生个性化的指导，你可以偏爱写实风格，偏爱漫画风格，也可以偏爱儿童画风，让学生保持独特的艺术情感表达。教师要做的是给予不断地肯定与鼓励，成为学生不断创作的支持和动力。

合作能力培养：“智能技术与人际协作”共建

在小组合作中，出现的问题是组员能力不一，意见会有分歧等。AI通过调查测评（如创意思维、造型能力、叙事能力、文案撰写等等），分析每个人的特点及优势，针对每次合作项目自动生成“岗位”。例如，在微电影课程中，将擅长构图造型但怯于表达的学生担任分镜头设计师，表现力强的学生担任演员，语言表达能力好的学生负责场外协调，让每个学生都发挥他们的特长。

合作的能力是循序渐进的，教师可以有意识的从小人数合作发展到多人数合作，小团队中，学生更容易清晰地表达想法，遇到问题易于协调解决，小组人数变化，让学生与不同的人合作，提升沟通和协调能力，多人小组分工更细，需要具备组织、领导、妥协等能力通过共同完成项目，学生能锻炼统筹安排和解决复杂问题的能力。

当小组出现分歧时，教师应引导协作沟通，倾听彼此想法，让学生阐述自己的想法，通过彼此思想的碰撞，激发更好的创意，同时培养学生包容、思辨、表达的能力。而当小组因争议陷入僵局时，教师可以介入引导理解相关知识点，将对抗转为创作资源。

AI生成的衣服和鞋子上的图案

学生用各种废旧材料制作的创意服饰

案例分享：课题《用中国元素来设计》

视频导入，播放一段亚运会开幕式《相约杭州》，让良渚玉琮、三潭印月、越剧等大量中国元素，引导学生直观感受中国元素独特魅力。然后借助AI快速搜索出更多中国元素图案，全面快速认识中国传统纹样，拓宽学生对中国元素的认知边界，为学生在创作前积累更多的素材。

由教师启发学生用中国元素设计联想创意，通过图形联想，运用替换、同构的创意手法，借助AI辅助图形创意，生成一张龙与长城相结合的图形，让学生思想风暴，随后老师再次启发“龙能否与其他图形结合呢?”“可不可以三个图形的结合?”

设计完成创意图形后，在利用AI印花设计软件，可将学生的创意作品转化成生活实物中的创意纹样，如衣服、鞋子上。

从中国元素的图案设计创意，最后把课程延伸到立体造型上的与各实物的结合的创意设计，再次借用AI关键词输入生成如“青铜器+太空舱”，“太极图+桌子”等等，学生构思好后再借AI生成图片，或利用3D打印技术，打出模型。更加激发了学生的创作欲望和成就感。

这一案例中我们能看出AI技术与教师课堂巧妙设计互助后，不仅能成为创新的加速器，还可以转换为文化传承的新载体。

AI与人文并非对立，而是互补的“双翼”。初中美术课堂需以学生为中心，通过技术赋能拓宽视野，同时以人文精神守护艺术教育的温度与深度。未来的教学应探索更多“AI为用，人文为本”的实践模式，培养兼具数字素养与人文情怀的新时代创作者。在AI时代，美术教育不仅是技法的传授，更是对人性、文化、创造力的唤醒。唯有在技术浪潮中坚守人文底色，方能让学生在艺术中找到自我，在创新中传承文明。