

人工智能时代的美育-五育并举下 AI 赋能跨领域美育研究

涂俊夫

武汉华夏理工学院, 湖北省武汉市, 430223;

摘要: 随着人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 技术的飞速发展, 人工智能已逐渐渗透到教育的各个领域和环节。以 AI 为代表的信息技术正在重塑人类社会的方方面面, 也必将对美育产生深远影响。文章以五育并举为指导思想, 围绕 AI 赋能跨领域美育这一核心主题, 从教育理念更新、教学模式重构、教学内容拓展、学习方式优化、美育评价创新等方面, 探讨 AI 时代背景下美育改革发展的新路径。文章认为, AI 为美育插上了腾飞的翅膀, 跨领域美育是五育并举的应有之义。高校应顺应时代发展趋势, 以开放包容的心态拥抱 AI, 主动作为, 积极应变, 加快推进“AI+美育”的跨领域融合, 培养德智体美劳全面发展的时代新人。

关键词: 人工智能; 美育; 五育并举; 跨领域; 高校

DOI: 10.64216/3080-1516.25.05.037

引言

党的二十大报告指出, 必须全面贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。美育作为五育之一, 在学生全面发展中占有重要地位。2020 年 10 月, 中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》, 提出树立科学的美育观念, 建立健全各学段学校美育课程体系, 探索将艺术类科目纳入中考改革试点。这标志着我国美育工作进入新的历史阶段。与此同时, STEAM 教育、创客教育、跨学科教育等新兴教育理念和实践不断涌现, 彰显了跨领域教育的时代价值。本文试图在五育并举的视域下, 探讨 AI 技术如何跨界赋能美育, 为新时代美育改革发展提供参考。

1 AI 驱动美育理念更新

1.1 理念革新: 科技人文交融, 重塑美育新观念

传统美育偏重于艺术技能训练, 较少关注科学与艺术的内在联系, 造成了学生人文素养和科学素质的失衡。在人工智能时代, 科技与艺术已难以割裂, 科学与人文必须交融。因此, 美育必须树立科技与人文交融的理念, 善于运用人工智能等现代科技手段开展美育教学, 提升学生的科技人文素养。

首先, 要加强人工智能基础知识教育。高校应开设人工智能通识课程, 让学生了解人工智能的基本原理、发展历程和应用前景, 增强学生对 AI 的认知和运用能力。其次, 要注重人工智能伦理教育。在人工智能飞速发展的同时, 也要高度警惕其负面影响和潜在风险, 如

个人隐私泄露、算法偏见等。美育要加强科技伦理教育, 引导学生在享受 AI 便利的同时, 正确看待人工智能, 理性对待科技进步, 提高识别不良信息的能力。再次, 人工智能从诞生之初就与哲学、逻辑学等人文学科密不可分。美育要充分挖掘人工智能蕴含的人文精神, 引导学生思考人工智能发展背后的哲学命题, 如人机边界、情感计算等, 培养具有家国情怀和人文关怀的新时代人工智能人才^[1]。

1.2 态度转变: 开放包容并蓄, 拥抱 AI 新趋势

面对人工智能的迅猛发展, 教育界出现了不同声音。一些人持警惕和排斥态度, 担心人工智能会取代教师, 侵蚀教育的人文性。这种观点值得警醒, 但也不应因噎废食。事实上, 人工智能不可能完全取代人工, 二者在很多方面是互补的。面对未来, 美育应以开放包容的心态看待人工智能, 积极拥抱这一新兴技术, 主动适应智能时代的新要求。

一方面, 美育工作者要转变教育教学理念, 用发展的眼光看待人工智能, 充分认识人工智能对美育的重要价值, 积极探索 AI 在美育中的创新应用。要树立终身学习理念, 加强人工智能基础知识和技能学习, 提高运用 AI 开展美育的信心和勇气。另一方面, 美育工作者也要增强忧患意识, 高度警惕人工智能可能带来的负面影响, 加强人工智能伦理研究, 明确人工智能在美育中的边界和底线, 确保人工智能在美育中规范、有序、健康发展。

2 AI 重构美育教学模式

2.1 模式创新：个性化自适应，开启美育新篇章

在以往的美育教学当中，教师通常会采取“一视同仁”的教学手段，较少考虑学生的个体差异，难以满足不同学生的学习需求。人工智能则能够通过大数据分析，对每个学生的学习特点、接受能力进行精准画像，从而推送个性化的学习资源和服务，实现因材施教。

比如，人工智能可以分析学生在艺术鉴赏课程里的课堂具体表现、测试成绩等相关数据，判断出每个学生的艺术涵养程度以及审美偏好，进而给不同水平、不同喜好风格的学生推荐与之相匹配的艺术作品。对于艺术修养比较高的学生，人工智能会推送难度偏大的经典作品；要是学生喜欢现代艺术，人工智能就会推送更多具有先锋、抽象特点的作品。并且人工智能还能依据学生的学习进展以及掌握状况，动态调整教学内容在深度和广度方面的设置，及时发现并弥补学生学习中的不足。

2.2 环境营造：沉浸式互动，体验美育新境界

以往，美育教学普遍运用讲授方式，也就是教师在讲，学生单纯听，致使教师和学生之间交流互动不多，学生难以得到仿佛置身其中那种对美的真切感受。人工智能借由AR/VR之类技术，让学生能够在虚拟的场景当中与艺术作品实现近距离接触，沉浸于艺术的广阔天地。

譬如在美术鉴赏课程之中，教师就可以借助VR技术，引导学生“走入”绘画作品，在虚拟构造的艺术空间中跟作品“展开对话”，体会大师笔触呈现出的精细，感受艺术创作带来的乐趣。学生不但能够从远处仔细观察作品的色彩搭配、构图形式，还能和画中描绘的人物产生互动，甚至能够亲自上手展开艺术创作。这般兼具沉浸与互动特性的教学形式打破了传统艺术教育所存在的时间与空间方面的限制，让学生于真实与虚拟相互交织的情境下获得全新的审美体会，对于培育学生的艺术感知能力和想象能力有极大的益处。

3 AI 拓展美育教学内容

3.1 学科融合：跨学科教学，拓宽美育新视野

AI技术具有很强的渗透性，能与多个学科领域交叉融合，催生出一大批新兴交叉学科，如人工智能艺术、计算机音乐、数字媒体艺术等，这为开展跨学科美育教学提供了丰富的素材^[2]。

以AI与音乐的融合为例，教师可以利用计算机程序自动生成音乐，引导学生分析音乐的数学原理，探讨

音乐与编程的关系。学生在学习音乐知识的同时，也能掌握一定的编程技能，形成交叉学科思维。再如VR技术与美术教育的结合。教师可以利用VR软件，指导学生创作虚拟现实艺术作品。在创作过程中，学生不仅要运用美术知识，如色彩、构图等，还要学习三维建模、动画制作等计算机技术。学生在多学科知识的交叉碰撞中，开阔了眼界，提升了综合运用知识的能力。

3.2 形式引入：新艺术探索，丰富美育新内涵

人工智能催生了许多新兴艺术形式，如数字艺术、智能艺术、算法艺术等。这些新兴艺术形式具有交互性、可生成性、可编程性等特点，对传统艺术观念形成了冲击，引发了人们对艺术本质的新思考。美育要主动拥抱这些新兴艺术形式，将其纳入教学内容，培养学生的前沿艺术意识^[3]。

以数字艺术为例，它是利用数字技术进行艺术创作的新兴艺术形式，包括计算机绘画、三维动画、数字雕塑等。将数字艺术纳入美育教学，一方面可以培养学生的数字化艺术创作能力，如让学生学习PS、3DMAX等常用软件；另一方面，也能培养学生对数字艺术的鉴赏能力，引导学生思考数字艺术的独特魅力。又如智能艺术，是利用人工智能技术进行艺术创作的新门类。例如，利用GAN网络生成逼真的人物肖像，利用机器学习算法生成音乐等。智能艺术的出现，引发了关于“人工智能能否拥有创造力”等问题的讨论。将智能艺术引入美育课堂，不仅能开阔学生眼界，更能引发学生对人工智能时代艺术创作的深度思考。

4 AI 优化美育学习方式

4.1 助手助力：个性化指导，提升美育学习效率

人工智能可充当学生的专属艺术指导者，随时为其给予个性化的学习引导服务。智能学习辅助工具能够依据学生的学习表现以及兴趣特征，推举贴合学生自身的学习资料，并且有针对性地解答学生的疑问^[4]。

就拿音乐学习来讲，智能学习辅助工具能够借助麦克风收集学生的演奏相关数据，展开智能化的剖析，找出学生在音准、节奏等层面所存在的问题，并提出修正建议。与此同时，该智能辅助工具还能够按照学生对音乐风格的喜爱，推荐适宜的练习曲目，且给出示范演奏内容，供学生借鉴。在绘画学习领域，智能辅助工具能够凭借摄像头捕捉学生的绘画进程，对绘画的构图、色

彩使用等予以实时评价,给出改进方面的意见。

4.2 工具赋能:智能创作激发,创新美育学习体验

人工智能还为学生提供了多样化的艺术创作工具,使学生的艺术创作更加便捷和智能。利用AI创作工具,学生无需掌握复杂的专业技能,也能创作出令人惊叹的艺术作品^[5]。

以AI音乐创作为例,学生只需输入一段旋律,AI就能自动生成配套的和弦和伴奏,甚至能完成整首歌曲的创作。又如AI绘画,学生只需输入简单的文字描述,AI就能自动生成与之匹配的画作。AI创作工具大大降低了艺术创作的门槛,为学生提供了施展才华的舞台。需要指出的是,AI创作工具并非要取代人的创造力,而是要成为激发创新的催化剂。要让学生明白,艺术创作的本质在于情感表达和人文关怀,这是冰冷的机器无法替代的。

5 AI 创新美育评价体系

5.1 维度拓展:多元评价构建,全面评估美育成效

传统美育评价往往偏重结果,忽视过程,人工智能为实现全过程、多维度评价提供了可能。未来美育评价要充分利用人工智能的大数据分析能力,采集学生在美育学习各个环节的数据,并进行智能分析,多角度评估学生的美育综合素养。评价指标应该是多元的,既要关注艺术技能,也要重视人文素养。除了艺术作品评价,还要纳入学习过程评价,全面考查学生的学习态度、团队协作、创新意识等。如在音乐教育中,除了考察演奏技巧,还要评估学生欣赏音乐的能力、对音乐文化的理解等。在美术教育中,除了评判作品的艺术性,还要考查学生的审美情趣、人文关怀等。同时,评价主体也应该多元化。除了教师评价,还要重视学生自评和互评,以及用人单位、社会机构的反馈。通过多元评价,可以更加全面、客观地评估学生的美育学习成效。

5.2 手段创新:智能技术融合,实现精准美育评价

传统的美育作品评价主要依靠教师打分,主观性较强,而人工智能可以通过对艺术作品进行智能分析,给出更加客观、精准的评价。比如,利用计算机视觉技术,可以对学生的美术作品进行智能评估,从色彩、构图、

创意等多个维度给出评分。利用语音识别和自然语言处理技术,可以对学生的音乐演奏进行实时评估,从音准、节奏、情感表达等方面进行打分。这些智能评价手段能够弥补人工评价的局限性,提供更加专业、细致的反馈。此外,人工智能还可以通过学习过程数据分析,发现学生的薄弱环节,并及时预警,为教师的教学改进提供参考。例如,分析学生在艺术鉴赏课程的答题数据,发现学生普遍对某一流派、某一时期的艺术作品理解不足,教师就可以有针对性地补充讲解。

6 结语

总体而言,五育并举乃是新时代教育的必然要求。在这一目标引领下,跨领域美育应运而生。“AI+美育”跨界融合正是顺应了这一时代潮流。高校应审时度势,加快构建“AI+美育”的创新生态,打造跨学科交叉的美育新业态,为培养德智体美劳全面发展的时代新人提供新动能。站在智能时代的门槛,美育改革任重道远。美育工作者要以开放的心态拥抱人工智能,加快推进美育与科技、与其他学科的融合,不断丰富美育内容,创新美育模式,提升美育质量,为学生成长成才插上科技的翅膀、艺术的翅膀。

参考文献

- [1]陈诗.人工智能时代高校美育模式的转型与创新[J].美术教育研究,2025,(11):115-117.
- [2]王勇,姜朝晖.人工智能时代审美异化及破解路径[J].海南开放大学学报,2025,26(01):63-68.
- [3]许海.人工智能时代高校艺术设计教育中学生审美意识培养策略研究[J].大众文艺,2025,(03):132-134.
- [4]石林,吕太锋,滕有平.人工智能在高校美育教育体验中的价值与策略[J].高教论坛,2024,(11):62-65.
- [5]陈荣山.人工智能时代下高校美育的实践与创新改革探索[J].美术教育研究,2024,(18):82-84.

作者简介:涂俊夫(1990.12.13-),男,汉,湖北孝感,硕士研究生,研究方向:艺术管理

基金项目:“五育并举”视域下民办高校美育场域重构与实践研究(课题编号:HBMY-B-2025-10)