

从感知到表达：AI时代面向创造力的艺术基础教育新路径探究

杨洋

湖北经济学院，湖北武汉，430205；

摘要：在AI技术重塑艺术创作方式、传统造型基础课时压缩的双重背景下，大学艺术设计学院基础课程面临“技法传授碎片化”与“创造力培养浅层化”的核心矛盾。本文基于“感知—提炼—转化”的创造力本质框架，构建以“感受表达”为核心的理论路径，明确AI的“辅助工具”定位，通过重构教学目标、梳理能力逻辑、搭建支撑体系，解决传统教学“重技法轻人文”“重模仿轻创造”的痛点，为有限课时内培育AI时代所需的“真实感知+创新表达”能力提供理论支撑。

关键词：AI时代；艺术基础教育；课时缩减；感知—提炼—转化；理论路径

DOI：10.64216/3080-1516.25.05.087

1 引言：AI时代艺术基础教学的理论重构需求

1.1 课时压缩引发的教学逻辑变革

传统艺术基础教学以“技法积累”为核心，依赖长期、线性的课时安排实现“手眼协调”与“形态再现”能力的培养。而课时缩减的碎片化分配，使“系统技法传授”不仅无法完成教学内容，更会挤压“感受表达”与“创造力”的培养空间。这要求教学理论从“技法导向”转向“能力导向”，构建适配短课时的核心能力培养逻辑。

1.2 AI技术推动的教学定位重塑

即梦、豆包等AI工具可快速生成符合美学规律的图像，甚至模拟梵高、莫兰迪等大师风格，直接削弱了传统基础教学中“技法再现”的核心价值。但AI存在本质局限：其一，缺乏“真实感知体验”，无法捕捉承载私人情感的场景；其二，缺乏“深度提炼能力”，难以从日常现象中剥离出情感内核；其三，缺乏“个性化转化能力”，生成的符号往往陷入同质化，无法传递独特的个人表达。这一局限恰恰为教学理论重构提供了方向——艺术基础教育的核心应聚焦“AI无法替代的人文能力”，即“感知真实、提炼情感、转化符号”的创造力。

2 理论基础：艺术创作的“事实—感受”辩证关系

2.1 艺术的本质：虚构形式下的真实感受载体

艺术既非“纯粹虚构”，也非“事实复制”，而是以“符号化的虚构形式”重构人类的真实经验与情感。梵高《星夜》中的星空并非天文学意义上的真实——扭曲的线条、夸张的色彩不符合现实星空的形态，但这些“虚构的符号”精准传递了梵高内心的躁动与对生命的热爱。

这一本质在AI时代更显重要：AI可生成“符合事实的图像”却无法复刻“作者的生命体验与情感”。因此，艺术基础教育的理论核心应回归“感受表达”，引导学生理解“艺术用‘假的形式’说‘真的感受’”，而非追求“形态的逼真”或“情节的完整”。

2.2 事实与感受：艺术表达的双重维度

艺术创作始终围绕“事实”与“感受”两个维度展开，二者构成“骨肉”的关系。“事实”是艺术的素材基础，指客观存在的现实元素，包括日常场景、事件过程；“感受”是艺术的情感内核，指创作者对事实的主观体验与评价。

传统基础教学的理论误区在于“重骨轻肉”——过度关注“如何画准樱花的形态”“如何表现便利店的透视”，却忽视“如何提炼樱花大道的绚烂”“如何传递便利店的温暖”，导致学生作品沦为“没有灵魂的技法练习”。AI时代的教学理论需反转这一逻辑：以“感受”为核心，让“事实”服务于“感受的表达”，让“技法”支撑于“感受的传递”，实现“感受—事实—技法”的正向关联。

2.3 模仿的升级：从“形态复制”到“感受重构”

在艺术学语境中，“模仿”并非“机械复制现实”，而是“观察-筛选-重构”的创造性过程，是连接“事实”与“感受”的桥梁。原始岩画模仿“狩猎场景”，并非为了记录“谁猎到了猎物”，而是为了传递“对生存的渴望”；毕加索《亚维农少女》解构人体形态，并非为了“打破传统”而打破，而是为了表达“对传统美学的反叛”与“对人性本质的探索”。可见，“模仿”的终极目标不是“像不像”，而是“能否传递感受”。

传统基础教学将“模仿”等同于“形态复制”，要求学生“临摹素描石膏像的明暗调子”“模仿大师色彩的搭配比例”，却不解释“为什么这样画”“想表达什么”“画面的视觉顺序是什么”“构成逻辑是什么”，导致“模仿”成为“创造的终点”。AI时代的教学理论需将“模仿”升级为“感受重构”——让学生认识到“模仿只是一种技法形式还有很多种表现方式，重点是表达的是个人感受”，例如“模仿梵高《星夜》的扭曲线条，但用其表达‘考试前的焦虑’”，使“模仿”成为“创造的起点”，而非“能力的天花板”。

3 新路径的核心理论框架：“感知—提炼—转化”三元能力模型

基于上述理论基础，结合课时缩减的现实约束与AI时代的能力需求，构建“感知-提炼-转化”三元能力模型，作为艺术基础教育新路径的核心理论框架。该模型以“感受表达”为目标，三个能力维度相互支撑、层层递进，形成完整的创造力培养逻辑。

3.1 感知力：创造力的开端

感知力是指从日常现实中获取“独特、个性化体验”的能力，解决“能看到多少”的问题。在信息爆炸的AI时代，“快速浏览图像”“被动接收信息”成为生活常态，逐渐丧失“深度观察”与“五感体验”的能力——学生走过校园的林荫路，却没注意到“阳光透过层层树叶洒在路上的变化”。这种“感知麻木”直接导致创作缺乏“真实素材”，只能依赖AI生成的“通用化图像”，陷入同质化。

新路径中，感知力培养的理论核心是“重建五感与情感的关联”，而非“记录所有细节”。具体包括两个维度：其一，“五感唤醒”——引导学生用视觉（颜色、光影）、听觉（声音、节奏）、触觉（质感、温度）、

嗅觉（气味、氛围）、味觉（味道、记忆）全面感受现实，而非仅依赖视觉；其二，“情感锚定”——让学生在感知细节时，同步关联“个人情感与记忆”，例如“看到路上闪动的光影，想起为自己奋斗过的美好时光”，使“感知细节”成为“情感的载体”，为后续的“提炼”与“转化”提供“有温度的素材”。

3.2 提炼力：创造力的技术核心

提炼力是指从“碎片化的感知体验”中剥离“情感内核与主题方向”的能力，解决“能想多深”的问题。很多学生在创作中陷入“素材堆砌”的困境：画了“雨伞、街道、路灯”，却无法确定“核心感受是孤独还是温暖”；收集了“校园的照片、声音”，却不知道“想通过作品传递什么主题”——这本质是“提炼力不足”，无法从“感知素材”中找到“情感焦点”。

新路径中，提炼力培养的理论核心是“从‘描述’走向‘聚焦’”，实现“感知素材”到“主题内核”的转化。具体包括两个层次：其一，“感受聚焦”——引导学生从“泛化的感受”（如“这个场景很舒服”）转向“具体的情感”（如“这个场景让我想起外婆家的午后，很温暖”）；其二，“主题凝练”——将“具体的情感”转化为“清晰的主题句”（如“外婆家午后的阳光：时光的温柔”），避免主题停留在“场景很美”“感受很好”这类浅层描述。这一过程中，AI可作为“素材整理工具”（如将感知照片分类、将声音片段剪辑），但“情感聚焦”与“主题凝练”必须由学生自主完成，确保“主题的独特性与真实性”。

3.3 转化力：创造力的展示

转化力是指将“清晰的主题”转化为“可感知的艺术符号与媒介形式”的能力，解决“能表达得多到位”的问题。这里的“符号”包括色彩（如蓝色表达孤独、橙色表达温暖）、线条（如直线表达坚定、曲线表达柔和）、材质（如毛绒表达柔软、金属表达冰冷）、声音（如缓慢的节奏表达宁静、急促的节奏表达焦虑）等；“媒介形式”则涵盖绘画、装置、影像、声音等多元载体。

传统基础教学中，转化力培养的理论误区是“技法为先”——先教“如何调橙色”“如何画曲线”，再让学生“用橙色和曲线画一幅画”，导致“符号与主题脱节”。新路径中，转化力培养的理论核心是“以主题为

核心选择符号与媒介”，实现“主题—符号—媒介”的精准匹配。具体包括两个原则：其一，“符号服务于主题”——选择的色彩、线条、材质必须与主题内核一致，例如“表达‘时光的温柔’，可选择柔和的黄色、曲线的线条、毛绒的材质”；其二，“媒介适配于主题”——根据主题的情感特质选择合适的媒介，例如“表达‘一次性消费的焦虑’，用废弃纸箱制作装置比用油画更有冲击力”。AI 可作为“符号优化工具”（如生成不同风格的符号草图），但“符号选择”与“媒介呈现”需融入学生的自主思考，避免“AI 生成替代个人表达”。

4 新路径的理论支撑体系：场域与评价的协同构建

“感知—提炼—转化”三元能力的培养，需依托“安全表达场域”与“多元评价体系”两大理论支撑，确保新路径在 72 课时内落地有效，避免“理论空转”。

4.1 安全表达场域：感受表达的“心理基础”

“感知—提炼—转化”的核心是“真实感受的表达”，而真实表达需要“低评判、高包容”的心理环境。拓宽评价体系，传统基础教学中，“技法好坏”“画得像不像”的单一评价标准，导致学生“怕画错、怕被否定”，不敢表达真实感受，只能选择“安全的、标准化的创作”，直接抑制创造力。

新路径中，安全表达场域的理论核心是“消除表达恐惧，激活真实感受”，具体包括两个维度：其一，“物理环境的软化”——打破“教室排排坐”的严肃布局，采用“小组围坐”的形式，营造“轻松、舒适”的氛围；提供黏土、废旧材料、彩色卡纸等低门槛创作材料，降低“技法不足”带来的表达压力。其二，“互动规则的重构”——师生共同制定“表达公约”，明确“不否定他人感受”（如不说“你这感受不对”）、“不评判技法好坏”（如不说“你画得真差”）、“鼓励多元表达”（如“你的想法很特别”）；教师角色从“评判者”转变为“倾听者与引导者”，多用“复述式提问”（如“你刚才说‘看到红色会想起妈妈’，能再说说为什么吗”）引导学生深化表达，而非直接给出“对错”判断。

4.2 多元评价体系：能力成长的“导向标尺”

传统基础教学的评价以“技法熟练度”“形态逼真度”为核心，与“感知—提炼—转化”的能力目标脱节，导致“评价导向与培养目标背离”。新路径需构建以“三元能力”为核心的多元评价体系，将“评价”转化为“能

力成长的引导工具”，而非“筛选工具”。

多元评价体系的理论核心是“过程性评价与终结性评价协同，关注成长而非完美”，具体包括三个维度：其一，“评价维度的多元化”——围绕“感知力、提炼力、转化力”设置具体评价指标：感知力关注“五感体验的丰富度”与“情感关联的真实性”；提炼力关注“主题聚焦的清晰度”与“情感内核的深刻度”；转化力关注“符号与主题的匹配度”与“媒介选择的适配度”，避免“技法至上”。其二，“评价主体的多元化”——打破“教师单一评价”，引入“学生自评”“小组互评”“观众评价”：学生自评聚焦“个人能力的成长变化”（如“我从‘只看形态’到‘关注感受’的进步”）；小组互评采用“描述—解读—建议”的反馈模式（如“我看到你用了破碎的纸箱，这让我想到‘浪费’，若加个‘未拆封的快递’会不会更突出主题”）；观众评价（邀请非艺术专业学生、教职工）聚焦“感受传递效率”（如“我从作品中感受到了‘时光的温柔’”），检验转化力的实际效果。其三，“评价结果的应用化”——评价结果不用于“排名”，而是用于“个性化指导”：对“感知力弱”的学生，提供“五感观察任务清单”；对“提炼力弱”的学生，进行“一对一追问辅导”；对“转化力弱”的学生，提供“符号案例参考”，确保每个学生都能在较少的课时内获得针对性成长。

5 新路径的理论澄清：误区与边界的明确

为避免新路径在实践中偏离核心，需明确三大理论误区与边界，确保“感知—提炼—转化”的逻辑不被扭曲。

5.1 误区 1：过度依赖 AI，替代“真实感知与手工表达”

AI 的定位是“辅助工具”，而非“创作主体”。“感知”的核心是“真实的五感体验”，AI 无法替代学生“亲自触摸羽毛的轻盈”“亲自闻柠檬的酸味”；“提炼”的核心是“个人情感的聚焦”，AI 无法替代学生“从‘路面光影’联想到‘童年记忆’”的主观过程；“转化”的核心是“手工创作中的情感注入”，AI 生成的“完美符号”缺乏“手工线条的温度”“黏土捏制的质感”。因此，新路径明确“AI 仅可用于素材整理、细节优化、符号草图生成”，核心的“感知、提炼、转化”环节必须由学生自主完成，确保“创造力的人文本质”。

5.2 误区2：忽视基础技法，导致“表达能力不足”

新路径并非“否定技法”，而是“重构技法的教学逻辑”。传统教学“先系统教技法，再用技法创作”，适配长课时；新路径“随用随教技法，让技法服务于感受表达”，适配较少课时。例如，在“表达‘焦虑’的主题时，教‘如何用急促的线条传递焦虑’”；在“表达‘温柔’的主题时，教‘如何用柔和的明暗突出温柔’”——技法教学不再是“独立的模块”，而是“嵌入在‘感知—提炼—转化’的过程中”，确保“技法为感受服务，而非感受服从于技法”，既避免“技法碎片化”，又防止“技法抑制感受”。

5.3 误区3：压缩“感受分享”，优先“技法教学”

“感受分享”是“感知—提炼—转化”的“关键纽带”——通过分享，学生可从他人的“感知细节”中获得启发，从他人的“主题提炼”中深化思考，从他人的“符号转化”中。因此，新路径明确“每节课预留10分钟感受分享时间”，采用“1分钟快分享”模式（每人用一句话说“感受+符号设计”），确保“感受表达不被压缩”，让“分享”成为“能力提升的催化剂”。

6 结语

AI时代艺术基础教育在课时压缩的情况下，其理论重构的核心不是“如何在短时间内教更多技法”，而是“如何建立‘感知真实、提炼情感、转化符号’的创造力逻辑”。“感知—提炼—转化”三元能力模型，搭配

“安全表达场域”与“多元评价体系”的支撑，既回应了“课时压缩”的现实约束，又立足于“AI无法替代人文创造力”的本质，最终指向“培育能感受、会思考、善表达的创造者”这一终极目标。当学生能从“食堂窗口的水雾”中提炼“生活的温柔”，能用“破碎的纸箱”表达“浪费的焦虑”时，艺术基础教育便真正实现了“从技法训练到创造力培育”的路径升级，为AI时代的艺术设计人才培养奠定了核心素养基础。

参考文献

- [1]钱初熹.国际视觉艺术教育的新动向及其启示[J].现代基础教育研究,2013,11(3):9.
- [2]张朵朵,宋晓伟,何人可.重塑设计教育生态:AI时代国际设计教育发展趋势分析[J].创意与设计,2025(3).
- [3]耿弘明.AI时代艺术概念的产生方式及其反思[J].艺术学研究,2022(2):62-69.

作者简介：杨洋 1985年6月，侗族，河北涉县，硕士研究生，副教授，研究方向：艺术设计

湖北省动漫创作与产业发展研究中心研究课题项目，一般项目、题目：湖北省文化创意人才培养路径研究、编号：DMYJYB2024009）

湖北经济学院教研项目：“情理融合，以景育人”基于虚拟现实技术的中国园林艺术教学模式研究，项目编号：YB202534