

AI 时代背景下中国画专业教学体系建构的创新、融合、动态研究

李紫颖 王蔚

景德镇陶瓷大学, 江西景德镇, 333000;

摘要: 本文围绕“创新、融合、动态”三个核心维度, 深入分析 AI 技术为中国画教学在教学目标、内容、模式与评价上带来的创新路径。阐述了技术、知识、语境与主体多层次深度融合的具体策略, 并提出构建一个能够持续演进、动态优化的教学保障机制。研究表明, 人工智能不仅为中国画教学提供了技术支撑, 更在哲学层面促使我们重新思考艺术教育的本质与未来方向。面对 AI 带来的多重挑战, 包括技术依赖可能导致传统技艺的弱化、教师角色的转型困难以及艺术原创性界定等伦理问题, 本研究提出应通过多层次融合与动态调整机制, 实现传统与现代的有机统一, 推动中国画教学体系向更加开放、包容和创新的方向发展。

关键词: AI; 中国画教学; 教学体系建构; 人机协同; 数字素养

DOI: 10.64216/3080-1516.26.01.012

引言

我们正处于一个由人工智能技术驱动, 急速变革的时代。从 Alpha Go 到 Chat GPT, 再到各类生成式 AI (AIGC、nano banana) 模型的涌现, AI 技术正重塑着各行各业, 艺术创作与教育领域亦不能置身事外。中国画作为中华民族的艺术瑰宝, 其教学体系历经千年传承, 形成了以“师古人、师造化、师心源”为路径, 注重临摹、写生与创作相结合的独特模式。这种模式强调技艺的锤炼与心性的修养, 是中国传统文化精神的重要载体。然而, 在 AI 时代背景下, 传统的教学体系暴露出诸多不适, 如教学模式以教师为中心而学生的主动性难以激发, 教学资源与形式相对单一, 评价体系侧重于最终成果而非创造过程。更重要的是, 与日新月异的数字技术语境存在显著隔阂, 学生对于新技术的敏感度和应用能力未能得到充分培养, 导致中国画教学在一定程度上与时代脱节。

在此背景下, 对中国画专业教学体系进行创新性建构, 已不再是“未雨绸缪”, 而是“迫在眉睫”。AI 技术不仅是一种工具, 更是一种思维方式和文化现象, 它挑战着我们对艺术创作、教学与评价的传统认知。本文旨在系统探讨 AI 技术如何深度融入中国画教学, 通过创新教学目标、内容、模式与评价机制, 构建一个兼具传统底蕴与现代活力的教学体系, 推动中国画教育在技术浪潮中实现创造性转化与创新性发展。

1 AI 时代中国画教学的机遇与挑战

1.1 技术赋能下的教学革命

AI 技术为中国画教学开启了全新的可能性。首先, 它极大地拓展了创作边界, 通过借助风格迁移、图像生

成等技术, 学生可以同时快速地观摩到不同大师笔下的同一题材的作品, 或生成前所未有的构图与色彩方案, 极大启发创新思维。其次, AI 能实现个性化教学。智能学习平台可以分析学生的练习数据, 精准定位其薄弱环节, 推送定制化的学习资源与训练方案, 实现“因材施教”。再者, AI 与 VR/AR 技术结合, 能构建沉浸式教学环境, 如让学生“走入”《千里江山图》或“置身”于虚拟山水之间进行写生, 打破时空限制。最后, 基于大数据的智能评价系统能够对学生的笔墨技法、构图布局等进行量化分析, 提供即时、客观的反馈, 辅助教师进行更全面的评价。

1.2 平衡传统与新技术

AI 在教学中的运用可谓机遇与挑战并存。首先是如何平衡传统笔墨精神与数字技术, 中国画讲究“骨法用笔”、“气韵生动”, 强调的是手、眼、心的高度协调与人格修养。过度依赖 AI 生成, 可能导致学生对传统基本功的忽视和“手头功夫”的退化。其次, 教师角色的转型面临挑战。许多教师对数智技术不熟悉, 亟需提升“数智素养”。再者是深刻的伦理与哲学问题: AI 生成的作品版权归属何人? 当 AI 能够模仿任一名家风格时, 艺术的“原创性”和“主体性”如何界定? 这些挑战都要求我们在教学体系建构中必须包含伦理思辨的维度。

2 创新: AI 赋能教学体系的核心要素

教学体系的创新是根本。这意味着要从教学目标、内容、方法与评价四个核心层面进行系统性重构, 使 AI 技术真正服务于中国画教学的内涵式发展。

2.1 教学目标创新：从技法传授到素养培育

AI 时代下的教学目标应在传承“画品即人品”传统素养的基础上，新增数字素养（熟练并批判性地使用 AI 工具）、跨学科创新能力（融合艺术、技术、人文进行创作）和 AI 伦理意识。目标是培养出既能挥毫泼墨，又能驾驭算法，兼具文化深度与科技视野的复合型人才。例如在武汉是“AI 赋能，美育浸润”美术新课改 AIgc 作品展中，参展教师的作品显著提升了对学生“数字素养”和“创新思维”的重视，体现了教学目标从单一技法训练向综合素养培育的转变。

2.2 教学内容创新：传统精华与智能前沿的融合

课程体系需注入新内容。除传统的《山水》、《花鸟》、《人物》课程外，应增设《AI 艺术基础》、《数字水墨语言》、《编程艺术》等前沿课程，帮助学生建立技术认知与实践能力。例如，《AI 艺术基础》可涵盖生成对抗网络（GANs）、风格迁移算法的工作原理及其在艺术中的应用；《数字水墨语言》则专注于如何通过数字媒介模拟水墨的渗透、渲染效果，并探索其独特的艺术表现力。

在核心课程中，融入 AI 模块，例如在“临摹课”中，利用 AI 分析名家笔法规律；在“创作课”中，使用 AIGC 工具进行草图构思与风格探索。同时，课程内容应强调技术与人文的融合，例如在讲解《溪山行旅图》时，不仅分析其构图与笔墨，更通过 AI 重建历史语境，探讨其背后的文化意涵与时代精神。

2.3 教学模式与方法创新：人机协同与个性化

教学模式应向“学生中心、人机协同”转变。可推行“双轨制教学”：一轨注重传统笔墨训练，夯实手感与心性；另一轨侧重 AI 智能创作，培养技术应用与创新思维。双轨并行发展，并在高级阶段实现融合。例如，学生可先以传统方式完成创作初稿，再借助 AI 工具进行风格拓展与构图演变，最终择优深化表达。

智能教学平台通过记录学习时长、常见错误及创作偏好等数据，为学生定制学习路径与项目任务，是实现个性化学习的关键。例如围绕“山水与 VR 对话”“AI 生成与中国画意境融合”等主题开展人机协作项目，有助于培养学生解决复杂问题的能力。

湖北美术学院中国画学院“传统笔墨+AI 智能”双轨教学模式提供了典型实践案例：低年级主抓传统基础，高年级引入 AI 创作课程，倡导在传承中创新。这一分阶段、强融合的教学设计，既坚守了传统精髓，又有效激发了学生的创造力。

2.4 教学评价创新：数据驱动与多元综合

构建智能评价系统，采集学习全过程数据（如练习

时长、AI 辅助下的修改轨迹、最终成果的创新性指标），进行多维度、过程性的诊断评价。同时，必须结合教师对学生作品“气韵”、“格调”等主观审美评判，形成“量化数据+质性评价”的多元综合体系。

3 融合：AI 与中国画教学的多层次深度融合

创新之后的关键在于“融合”，而非“拼凑”。融合发生在技术、知识、主体等多个层次，是实现 AI 与中国画教学有机统一的核心。

3.1 技术融合：AI 工具与传统画具的共生

AI 技术与传统画具的融合正在创造一种“共生关系”，而非替代关系，需将 AI 视为一支全新的“智能画笔”。例如，用 AR 技术将古画叠加在学生的宣纸上，辅助其精准临摹；用数字笔刷在平板电脑上模拟水墨晕染效果，进行低成本、无污染的反复练习，这些技术的融合关键在于保持了中国画本质特色的同时，还扩展了表现手段和教学方式。例如，某些高级数字笔刷可以通过压力传感器模拟毛笔的提按转折，通过算法渲染墨色的浓淡干湿，尽可能贴近真实的水墨效果。同时，技术应用应服务于艺术表达，而非炫技，避免本末倒置。

3.2 知识融合：艺术、技术与人文的交叉

AI 时代中国画教学强调“艺术、技术与人文学科的交叉融合”。引导学生不仅学习如何使用 AI，更要理解其背后的算法逻辑（如生成模型是如何学习和模仿“南宋四家”风格的），培养其批判性使用技术的能力，也能更激发学生思考艺术与历史的关系。以《明皇幸蜀图》为例，“画中唐玄宗看似是携众‘游山玩水’，实际却暗藏着安史之乱后的逃难背景”。通过互动探索，学生可以从观察和思考艺术中的历史创造与史实之间的界线，培养批判性思维能力。

3.3 主体融合：教师、学生与 AI 的新型关系

AI 技术正在重塑教师、学生和 AI 之间的“互动关系”。教师的角色从“传授者”转变为“引导者”、“协作者”和“赋能者”。教师需要设计融合 AI 的教学活动，引导学生正确使用技术，并在伦理与美学层面提供指导。例如，在学生使用 AI 生成创作方案时，教师应帮助其判断哪些方案符合艺术规律，哪些可能流于表面，从而培养学生的审美判断力。

学生的角色从“被动接收者”变为“主动探索者”，他们需要发挥主观能动性，学习如何与 AI 协作，如何利用技术拓展创作思路，同时保持艺术创作的主体性。AI 则扮演着“强大工具”、“灵感伙伴”和“反思对象”的多元角色。它既可以提供技术支持，生成创意方案，也可以作为批判性思考的对象，促使学生反思技术与艺术的关系。

4. 动态：构建可持续演进的教学保障机制

AI 技术迭代速度极快,因此教学体系必须是“动态”和“开放”的,能持续进化。

4.1 动态调整的课程内容与师资发展

建立课程内容定期(如每2-3年)评估与更新机制,快速引入成熟的新技术、新工具。更重要的是对教师进行持续培训,通过工作坊、校企合作等方式,不断提升其数智素养,打造一支能适应时代变化的“双师型”教师队伍。广州市文兴电子为中小学书法教室建设提供的解决方案中,包括为合作学校提供“免费的书法教师培训课程”。这种培训课程涵盖从“笔墨纸砚特性到基本笔画、结构”的基础内容,到“教学法实战”和“数字化融合”等进阶内容,确保了教师能够持续更新知识和技能。

4.2 动态优化的技术环境与反馈机制

学校需对硬件和软件进行持续投入与更新,确保教学环境能够支持最新的AI技术应用。例如,建设智能教室,配备高性能计算机、VR/AR设备、数字绘图屏等;购买或自主研发适合中国画教学的AI软件,如笔法分析系统、构图生成工具等。

同时,建立基于数据的教学效果监测与反馈闭环,通过学习分析技术收集学生与教师的行为数据,定期结合问卷调查、访谈、创作成果展示等多种方式,全面评估教学体系的实施效果。根据反馈结果诊断教学问题,调整教学策略,优化课程设置,实现教学体系的动态优化。例如,如果数据显示学生在AI辅助创作中普遍忽视传统笔墨训练,教学团队应及时加强相关模块的设计与引导。

4.3 动态平衡的伦理规范与政策保障

随着AI技术在中国画教学中的广泛应用,学校应制定与时俱进的伦理指南与教学政策,明确AI在教学中的使用边界、数据隐私保护措施以及AI生成作品的学术规范。例如,规定在哪些情况下可以使用AI生成内容,哪些情况下必须标注AI的参与程度,如何保护学生和教师的数据隐私等。

此外,伦理教育应融入课程体系,引导学生思考AI技术带来的伦理问题,如算法偏见、版权争议、艺术原创性等。通过讨论案例、撰写反思报告、开展伦理辩论等方式,培养学生的伦理意识与社会责任感,确保技术创新在伦理的轨道上健康发展。

5 结论与展望

本文系统地构建了AI时代中国画专业教学体系“创新-融合-动态”的三位一体建构模型。AI并非要替代传统的中国画教学,而是要为其注入新的活力,通过深层次的融合,拓展其边界,丰富其内涵,使其更能适应和

引领未来。创新是推动教学体系发展的核心动力,融合是实现技术与传统有机统一的关键路径,动态机制则是保障教学体系持续演进的重要基础。

未来的研究可进一步深入探讨AI对中国画美学理论的本体论影响,例如AI生成的艺术作品是否具有“气韵”,其创作过程是否符合中国画的“写意”精神等哲学问题。同时,应研究在不同层次院校(如专业艺术院校、综合性大学、职业院校)中实施这一体系的差异化策略,以满足不同学生的需求。随着技术向通用人工智能(AGI)演进,人机协作的创作模式必将更加深入,中国画教学体系的动态演进也将是一个永恒的命题。

唯有以开放、辩证、发展的眼光,才能在科技与艺术的交融中,开创中国画教育的新格局。这不仅是对传统的继承,更是对未来的积极探索。通过不断推动教学体系的创新、融合与动态调整,我们有望培养出既扎根传统又面向未来、既精通技艺又富于创新的中国画新一代人才,使中华优秀传统文化在AI时代焕发新的生机与活力。

参考文献

- [1]王可心.人工智能赋能艺术类职业教育教学模式创新实践研究[J].中国教育技术装备,2023.
- [2]李峰.中国画课程建设融入数智化技术研究[J].美术教育研究,2023(12).
- [3]陈立峰.生成式人工智能辅助中国山水画创作草图的实践研究[D].中央美术学院,2024.
- [4]湖北美术学院.我院中国画学院举办“AI赋能艺术教育”专题讲座[EB/OL].2024.
- [5]关晓惠.计算机辅助的国画:分类、鉴别与系统[D].浙江大学,2005.
- [6]温嘉韵.生成式人工智能辅助中国山水画创作草图的实践研究[D].广州大学,2024.DOI:10.27040/d.cnki.i.ggzdu.2024.001315.
- [7]王梦雪.基于草图的中国画生成技术研究[D].天津工业大学,2023.DOI:10.27357/d.cnki.gtgyu.2023.01228.

作者简介:李紫颖(1998.12—),女,汉族,江西上饶人,研究方向:中国画创作与理论研究.就读于景德镇陶瓷大学美术系。

王蔚(1982.02—),女,汉族,辽宁营口人,副教授,研究方向:中国画创作与理论研究.就职单位:景德镇陶瓷大学美术学院。

本文系景德镇陶瓷大学校级教改项目《AI时代背景下中国画专业教学体系建构的创新、融合、动态研究项目研究成果》(编号:TDJG-23-Y28)。