

AI 技术支持下美术课堂教学模式的创新研究

马建黎

宝鸡市店子街中学 陕西 宝鸡 721001

摘要: 本文立足中小学美术教学实际, 梳理传统美术课堂模式固化、素材匮乏、个性化辅导缺失、评价单一等痛点, 分析 AI 美育应用成果以及师资薄弱、技术浅层融合等现存困境。依托美育本位、学生主体等原则, 构建三大创新教学模式, 规划分课型落地路径, 从师资、资源、风控层面制定保障策略。研究借助 AI 优化教学流程, 平衡技术与美育内核, 破解传统教学短板, 助力学生美术核心素养培育, 为中小学智能美育教学革新提供实践参考。

关键词: AI 技术支持下; 美术课堂; 教学模式; 创新

引言: 数字化教育全面推进的背景下, AI 智能技术逐步融入基础教育美育课堂, 为传统美术教学革新带来技术支撑。当下中小学美术教学难以适应新时代美育育人要求, 教学短板突出, AI 技术融合教学又存在不少落地难题。基于此, 本文结合中小学美术课标与学情, 探究 AI 赋能美术课堂的创新教学模式, 破解教学中的突出矛盾, 兼顾艺术实操、审美培育与文化遗产, 推动智能技术与美术校本教学深度融合, 助力中小学美育提质增效。

1 传统美术课堂教学现状及 AI 融入现存问题分析

1.1 当下中小学传统美术课堂教学现存痛点

(1) 教学模式固化, 以教师单向讲授为主。现阶段多数中小学传统美术课堂还在用灌输式教学模式, 教师主导全程, 围绕画作技法、美术理论、名家背景单向输出知识, 学生被动接收记忆, 缺少自主探究、艺术思辨和互动创作的空间, 课堂趣味性不足, 很难激发学生的艺术学习主动性。(2) 美术鉴赏素材单一, 跨时空艺术资源匮乏。课堂鉴赏素材多靠教材插图、纸质画册, 只覆盖本土近现代基础美术作品, 中外古典画作、非遗美术、异域民俗艺术等跨时空、跨地域的素材很少, 学生艺术视野受限, 没法建立多元的艺术审美体系。(3) 实操教学指导滞后, 个性化辅导覆盖不足。美术手绘、手工等实操课堂上学生人数多, 教师精力有限, 顾不上每个学生的绘画构图、色彩搭配、手工造型问题。统一化的教学只适配大众学情, 学困生和特长生都得不到针对性的指导^[1]。(4) 教学评价单一, 忽视学生艺术创意过程。教学评价以画作成品的美观度、技法标准度为主要依据, 侧重结果性评价, 忽略了学生的创作思路、情感表达、创意构思等过程性内容, 反而打压了个性化的艺

术创作思维。

1.2 AI 技术融入美术课堂教学现有实践成果

(1) AI 美术素材库、绘画辅助工具普及应用。海量云端 AI 美术素材库覆盖古今中外美术作品、非遗工艺素材, AI 线条修正、色彩匹配辅助工具落地课堂, 降低了基础绘画实操门槛, 也丰富了课堂教学物料。(2) 智能赏析系统优化美术鉴赏课堂环节。AI 智能赏析系统能拆解画作的构图、笔触、色彩逻辑, 还原艺术创作场景, 动态讲解艺术流派背景, 让晦涩的鉴赏知识变得简单, 提升鉴赏课堂效率。(3) 智能批改工具简化美术作业评价流程。AI 作业批改工具可以快速筛查技法上的基础问题, 完成批量作业初评, 减少教师的重复性批改工作量, 提升美术作业批阅效率。

1.3 AI 技术赋能美术教学模式创新现存困境

(1) 师资层面: 教师 AI 美育技术应用能力薄弱。中老年美术教师数字技术素养偏低, 青年教师也缺乏美育加 AI 的专项培训, 很难灵活依托技术去设计教学活动。(2) 教学层面: 技术与美术美育内容浅层融合。多数课堂只把 AI 当成素材播放、作业批改的工具, 没有结合美育目标去重构教学流程, 技术反倒成了教学的附属品。(3) 资源层面: 适配校本美术课程的 AI 教学资源短缺。市面上的 AI 美术资源偏向通用绘画内容, 贴合中小校本教材、本土非遗美术课程的定制化 AI 资源非常少。(4) 理念层面: 重技术工具、轻艺术素养培育的误区。部分教师过度依赖 AI 自动绘画、智能赏析功能, 弱化了手绘实操、审美感悟、艺术文化熏陶, 背离了美育的核心目标。

2 AI 技术支持下美术课堂创新教学模式构建

2.1 教学模式构建原则

(1) 美育本位原则。立足图像识读、审美判断、创意实践、文化理解四大素养,杜绝技术凌驾于美育之上,依托 AI 助力传统美育与文化遗产,回归美术陶冶情操、塑造人格的本源目标。(2) 技术适度融合原则。按需适配 AI 工具,选用智能赏析、学情分析、辅助绘画等功能,摒弃冗余炫技,平衡技术与教学的比重,避免形式化干扰课堂节奏。(3) 学生主体原则。贴合中小学生对具象思维、想象力丰富、审美提升等身心特点,依托 AI 简化晦涩知识、降低实操难度,尊重学生个性化的艺术表达。(4) 实践性与创新性并行原则。兼顾手绘实操、非遗手工等基础实践,依托 AI 创意赋能打破创作局限,同时夯实技法、培养创新思维,实现传统传承与现代创作的统一。

2.2 三大 AI 赋能美术课堂创新教学模式设计

(1) AI 沉浸式美术鉴赏教学模式。依托 VR、AI 图像还原技术复刻名画原作、非遗美术工坊、古建筑美术场景,打破平面素材的局限,构建沉浸式赏析场景。AI 智能拆解画作的构图、色彩、人文内涵,联动史料音频完成多维赏析,优化鉴赏课堂体验。(2) AI 辅助分层实操绘画教学模式。依托 AI 学情数据划分基础层、提升层、拔高层学生,对学困生提供线条、构图的智能纠错指导,为中等生提供配色模板参考,给特长生开放技法拓展素材,实现一对一分层实操辅导,补齐传统课堂辅导的短板^[2]。(3) AI 创意生成式项目化美术教学模式。以非遗美术、校园文创等主题项目为核心,借助 AI 素材生成、草图优化工具辅助学生构思方案,学生自己把控创作内核,AI 完成辅助优化,落实项目式探究教学,提升学生的综合艺术创作能力。

2.3 创新教学模式整体运行框架

(1) 课前: AI 学情诊断+个性化备课模块。依托 AI 课前习题、创作小测,研判学生的技法基础、审美短板和学习偏好,自动生成学情报告。教师借助 AI 校本资源库,一键匹配贴合学情和教材的课件、素材与教学方案,缩减备课时长。(2) 课中: 智能交互教学+实时辅导模块。通过课堂 AI 交互设备开展沉浸式授课,实时捕捉学生实操中的问题,自动推送纠错提示和技法微课。教师把精力放在创意点拨、思维引导上,完成人机协同的实时教学辅导。(3) 课后: AI 多维评价+拓展创作模块。AI 自动整合课堂表现、创作过程、成品质量,完成多元打分,同步推送个性化的提升建议,联动云端拓展素材,布置轻量化的创意课后任务,延伸美育教学场景^[3]。

2.4 创新模式相较于传统模式核心优势

(1) 重构师生课堂角色,激活学生艺术创作自主性。改变教师单向灌输的模式,学生依托 AI 自主探究、自主创作、自主纠错,教师转为课堂引导者和创意点拨者,充分释放学生的创作天性,提升课堂参与度。(2) 打通课内外美育资源,拓宽美术教学边界。整合古今中外名画、地方非遗、民俗美术、域外艺术等海量 AI 云端资源,突破教材和课堂的时空限制,丰富美育内容,搭建多元化的美术教学资源体系。(3) 实现过程性美育评价,完善教学闭环。融合创作思路、课堂表现、实操进度、作品成果等多维指标,开展 AI 综合评价,兼顾创意与技法,补齐传统结果性评价的短板,构建备、教、学、评一体化的教学闭环。

3 AI 美术创新教学模式落地实施路径与保障策略

3.1 分课型课堂落地实施流程

(1) 美术鉴赏类课程 AI 教学实施步骤。第一步,课前依托 AI 资源库匹配教材对应的名家画作、非遗美术、传统工艺等鉴赏素材,通过 AI 学情系统了解学生的艺术审美基础。第二步,课中借助 AI 三维复原、场景复刻技术开展沉浸式赏析,系统自动拆解作品的构图、色彩意蕴与文化背景,搭配 AI 智能问答完成师生互动探究。第三步,课后借助 AI 推送同类艺术流派的拓展作品,布置审美感悟随笔,巩固鉴赏知识,落实文化理解的美育目标。(2) 手绘、手工实操类课程 AI 教学实施步骤。课前,AI 依据学生绘画基础分层推送线条、造型等预习微课。课中基础环节,AI 实时监测学生手绘构图、色彩搭配问题,自动弹窗纠错、示范标准技法;手工课借助 AI 动态工艺视频拆解非遗手工步骤,教师针对性帮扶学困生。创作收尾阶段,AI 初步校对作品技法瑕疵,教师侧重艺术美感点拨,兼顾实操效率与手绘实践本质^[4]。(3) 创意综合美术课程 AI 教学实施步骤。以主题项目为核心,课前利用 AI 生成多元化的创作灵感、文创设计参考素材。课中学生自主敲定创作主题与艺术风格,借助 AI 优化草图、完善配色方案,自己把控创作的核心创意。课后依托 AI 整合小组创作全过程资料,完成项目成果归档,开展小组互评与智能点评,实现探究式、综合化创意教学的落地。

3.2 教师 AI 美育教学能力提升策略

(1) 开展专项 AI 美育技术校本培训。学校立足本校教学节奏开设分层校本培训,对中老年教师侧重 AI 素材调取、作业评价等基础操作教学,对青年教师开展 AI 教学设计、课堂人机协同授课等专项培训,贴合美术学科

课堂场景进行实操授课,摒弃通用化的信息技术理论培训。(2)搭建美术教师跨校教研共创平台。联动区域中小学搭建美育教研共同体,共享 AI 美术优质课例、课堂实操案例,定期开展跨校公开课、磨课研讨活动,交流 AI 融合教学中的难点和课堂突发问题解决办法,互通优质教学经验,补齐单一学校教研资源的短板。(3)组建美育+信息技术复合型备课团队。整合校内美术专任教师、信息技术任课教师、教研组长,组建专项备课组。美术教师把控美育教学目标与课程内容,信息技术教师负责 AI 工具调试和技术适配,协同打磨教学设计,实现艺术教学与智能技术的双向适配^[5]。

3.3 校本 AI 美术教学资源开发优化对策

(1)依托课标搭建本土化美术 AI 素材资源库。紧扣中小学美术课程标准,结合本土民俗美术、地域非遗、地方古建筑美术资源,整合筛选云端 AI 素材,剔除超龄、低俗内容,搭建贴合本校学情和本土美育特色的专属 AI 素材库,满足校本课程教学需求。(2)筛选合规 AI 工具,适配中小学课堂教学场景。结合课堂时长、学生学段、校园教学规定,筛选无广告、无付费弹窗、版权合规、操作简单的轻量化 AI 美术工具,淘汰商业化、复杂度高、容易分散学生注意力的智能软件,适配常态化课堂授课和课后作业辅导全场景。(3)开发 AI 美术校本课程配套教学设计。依托现有校本美术教材,配套编写 AI 融合教案、课堂导学案、分层作业设计,针对不同课型优化 AI 工具嵌入节点,明确技术使用时长和教学重难点,形成成套的标准化校本教学资源,降低教师备课难度。

3.4 教学风险防控与长效保障机制

(1)规避 AI 同质化创作,保护学生原创艺术思维。明确课堂 AI 使用边界,规定 AI 只作为辅助构思、技法修正的工具,禁止学生直接套用 AI 生成完整画作。教师重点考核学生的创作思路、情感表达与创意构思,弱化成

品的技法评分,守护学生个性化的原创艺术思维。(2)完善校园智能教学硬件、网络配套保障。学校配齐美术教室的触控大屏、平板教学终端、多媒体教学设备,优化校园局域网带宽,保障 AI 素材调取和沉浸式教学的流畅运行。定期检修智能教学设备,解决课堂卡顿、资源加载故障,筑牢硬件基础。(3)建立创新教学模式课后复盘优化机制。以班级、备课组为单位,每单元课程结束后开展教学复盘,统计 AI 融合教学的优势、课堂痛点、学生学习反馈,动态调整 AI 嵌入方式和教学流程,迭代优化教学模式,构建长效化、可迭代的 AI 美术教学运行体系。

结束语

本次研究完成了 AI 赋能美术课堂教学模式的搭建与落地体系构建,回应了传统美术教学及技术融合中的多重问题,实现了教学、评价、备课全流程的优化。AI 技术为美术教学提质赋能,但美育核心仍是艺术素养与原创思维的培育,不能过度依赖技术。后续需要持续优化校本 AI 资源、完善师资培育体系,动态迭代教学模式,坚守美育本源,推动 AI 与中小学美术教学长效、深度、高质量地融合发展。

参考文献

- [1] 李馨.AI 技术在中小学美术课堂教学中的模式创新与应用策略[J]. 美与时代(美术),2025,7(02):99-101.
- [2] 章琦.人工智能技术赋能美术课堂混合式教学模式创新研究[J]. 中小学电教,2024,13(05):27-29.
- [3] 刘思妤.AI 技术支持下美术课堂个性化教学模式构建研究[J]. 艺术教育,2024,25(12):156-159.
- [4] 李凌云.人工智能时代中小学美术课堂教学模式革新探究[J]. 美术教育研究,2022,9(15):108-111.
- [5] 王雪.智慧教育背景下 AI 美术课堂教学优化与创新对策[J]. 基础教育参考,2023,36(22):72-74.