

人工智能辅助高校美术鉴赏课件制作的实践与问题探析

于佳邑

四川民族学院, 四川康定, 中国

【摘要】 本文以高校通识美术鉴赏课程为研究场景, 聚焦生成式人工智能在教师备课环节的落地应用, 针对传统备课效率低、素材单一、解读维度有限等现实痛点, 探讨数字化工具对优化备课流程、丰富课堂视觉资源、拓宽作品审美解读维度、培育学生审美素养的实际价值。教学实践证明, 数字化资源可重塑传统备课模式, 提升课堂视觉展示效果与教学形式多样性。结合一线教学现状, 文章梳理出备课阶段普遍存在美术图像失真、史料信息失实、作品解读浅显、网络图像版权纠纷等现实教学问题。最终认为, 建立人机协同备课机制, 以教师人文校验为主、AI 工具辅助生产, 能够为高校美育备课数字化、规范化落地提供切实可行的实践参考。

【关键词】 人工智能; 数字化教学资源; 美术鉴赏

1. 引言

新时代美育数字化转型成为高校艺术教育改革核心方向, 国家美育相关政策持续倡导数字技术与美术鉴赏课程深度融合, 借助大数据、人工智能、虚拟现实等技术手段, 活化教学内容、创新教学方式、丰富艺术体验、改进评价过程。持续丰富国家智慧教育平台和地方教学平台, 不断更新上线美育精品课程和教学成果[1]。破解传统美术教师备课效率偏低、素材资源匮乏、赏析视角单一等现实桎梏。生成式智能工具具备文本整理、图像优化、自动排版等多项功能, 可覆盖教材梳理、素材搜集、课件制作等完整备课环节, 有效缓解一线美育教师的备课压力。因此将 AI 引入美术理论课程是十分必要的, 不仅能提升教师的教学质量, 还能为学生呈现更加多元、直观的学习体验, 帮助他们深入理解和把握艺术发展的脉络和技法[2,3]。

为进一步明晰本文的研究范畴、界定研究边界, 规避概念泛化带来的研究偏差, 本文结合高校美术鉴赏教学场景, 对三大核心概念作出针对性界定。

首先是生成式智能工具。本文所指生成式智能工具, 特指服务于高校美术备课场景的数字化辅助程序, 主要承担文本梳理、图像检索、课件生成等教学辅助工作。

其次是美术鉴赏备课。本文所指的美术鉴赏备课, 并非广义的美术教学筹备工作, 而是特指高校通识美术鉴赏课程的系统性课前准备工作。其核心流程包含四大关键环节, 分别为教材知识点精细化拆解、艺术史料资

源筛选与整合、课堂赏析视觉素材搜集优化以及教学演示文稿的设计与打磨, 是保障美术鉴赏课堂教学质量的前置核心工作。

最后是人机协同备课。该备课模式以美术教师的人文素养、专业研判与教学思维为核心主导, 依托数字化智能工具作为辅助支撑, 各司其职、协同配合, 优化备课效率与质量。

本文以高校美术鉴赏一线备课实操为研究载体, 依次梳理数字化工具赋能备课的实践优势、落地过程中的现实困境, 最终以人机协同为核心抓手搭建完整优化实施路径, 为高校美育数字化备课规范化落地提供可行参考。

2. 数字智能工具赋能美术鉴赏备课的实践优势

随着人工智能技术的不断发展, 高校美术教育进行数字化转型是当前重要的趋势[4]。在数字化备课体系中, 智能文本整理是优化美术鉴赏备课流程的基础环节, 能够显著提升教师的教材整合效率。传统备课模式下, 教师需逐段精读教材, 人工梳理艺术流派、划分历史脉络。由于中外美术史知识点繁杂、体系庞大, 这种纯手动的归纳整合方式, 往往耗费教师大量时间与精力, 备课人力成本极高。

与之形成鲜明对比的是智能文本处理程序, 凭借成熟的长文本拆解与逻辑重构能力, 可有效弥补人工梳理的不足。工具能够快速拆解教材章节结构, 系统梳理画家生平、创作技法、时代背景等核心鉴赏要素, 自动构

建条理清晰的美术发展脉络,降低教材梳理的工作难度。针对高校多专业通识教学的差异化需求,工具可根据学生知识基础生成梯度化教学内容。这一功能帮助教师摆脱机械摘抄、重复归纳的低效工作,促使教师将备课重心转向教学设计创新与人文视角拓展,大幅提升教材备课质量与效率。

在完成教材文本体系化梳理之后,数字化工具还能进一步拓宽美术素材获取维度,丰富课堂视觉资源体系。美术鉴赏课堂高度依赖高清画作、细节特写、风格对比图等视觉素材支撑教学,传统备课模式下艺术图像分散于数字馆藏、画册扫描件等多元平台,跨时代、跨流派对比素材检索难度较高,课件视觉形式单一固化。智能图像程序可捕捉、分析特定风格,快速生成多种风格对比图[5]。智能图像检索与生成类程序,作为美术备课常用数字化工具,可一站式调取馆藏正版高清原作,按需截取构图、色彩局部细节,也能快速生成流派对比示意图、艺术演变时间轴等定制化视觉素材。长期以来,美术鉴赏课堂多依靠静态单幅图片开展讲解,极易造成视觉展示单薄,而多元配套视觉素材恰好弥补这一短板。各类对比图示例能够直观凸显不同作品的形式语言差异,拓宽课堂赏析的视觉层次,为学生搭建起立体、具象的艺术认知载体。AI技术促使教学内容更加丰富多元,通过视频、音频、互动白板等多种媒介的融合,构建了全方位、多感官的学习环境,极大地提升了学生的学习兴趣与参与度[6]。依托梳理完成的教材文本与搜集完备的视觉素材,数字化工具可进一步自动化生成教学课件,降低重复性备课成本。人工制作课件需反复调整版式、统一字体,面对多班级授课时排版校对负担持续叠加。智能课件制作程序可一键整合文本与素材,自动完成图文适配、统一排版,批量输出标准化课件。面对层次各异的授课班级,教师仅微调核心参数便能快速生成适配不同课堂的课件版本;其内置的文字校对模块还可自动识别文本错字、语句疏漏,省去教师反复排版、逐句核查的机械工作,显著减少课件制作环节的时间成本。

数字化智能工具不仅能提升备课效率,还能拓宽赏析角度,辅助分层美育教学。审美能力是美术教学的一个非常重要的方面,生成式人工智能可以为学生提供多样化的学习资源,培养学生的审美能力。生成式人工

智能可以生成不同风格的作品,开阔学生视野,辅助学生进行审美评价。通过对生成式人工智能生成的作品进行评价和分析,学生可以提升审美判断能力,深入理解作品的内涵,发展批判性思维[7]。

美术鉴赏课堂的核心任务是培养学生多元包容的审美思维,教师仅凭自身积累易给出同质化解读。智能文本分析程序可针对单幅作品整理多条赏析逻辑,覆盖形式美学、时代背景、跨文化对照等角度,补充民间美术、女性艺术等小众方向。教师可使用分层赏析材料,为不同专业学生设计差异化讨论任务,匹配其美术认知水平。多角度的赏析思路可摆脱固定答案模式,构建纵横对比框架,提升课堂思辨氛围,帮助教师完成分层美育目标。生成式人工智能不仅能激发学生的发散性思维,还能提升他们的审美感知和艺术表达能力[8]。

综合来看,数字化工具能够承接文本归纳、素材检索、图文排版等机械性备课工作,有效压缩教师重复事务的工作时长,丰富课堂教学载体与审美解读维度,为传统美术鉴赏备课模式数字化转型提供技术支撑。但技术赋能的同时也衍生出图像偏差、史实错漏、内容浅层化等实操短板。

3. 数字智能工具应用于美术鉴赏备课的现实困境

智能化时代给美术教育教学带来了全新的变革,ChatGPT等生成式人工智能技术正改变着美术教育教学方式[9]。在这一时代背景下,相关人员应探索如何保持美术教育的个性与时代共性之间的平衡,明确人工智能在美术教学中的角色与定位。依托数字化智能工具开展备课工作虽能大幅减轻教师事务性负担,但在一线美术鉴赏教学实操中,技术自身局限与人为使用偏差共同催生了多重现实问题。首当其冲的是视觉素材输出精度不足,极易出现画面视觉呈现偏差。美术鉴赏教学对原作色彩、笔触、细节肌理有着严格要求,而智能图像生成、检索程序在处理经典画作时,时常出现色彩饱和度偏移、画面细节缺失、构图比例失真等问题,同一幅作品多次生成还会出现画面细节不统一的情况。以阿里斯蒂德·马约尔雕塑《塞纳河》为例(图1),数字工具检索出的实景实拍素材混杂路人、远景建筑等无关元素,拍摄视角偏生活化,难以展现雕塑人体曲线、体积美感等鉴赏核心要素,不适用于课堂深度赏

析。教师若未逐一核对、更换专业馆藏特写图,失真、视角不佳的图像会直接干扰学生对原作形式语言的判断,削弱视觉赏析的严谨性。

图 1. AI 工具检索的马约尔《塞纳河》雕塑户外实拍图(观赏视角不利于课堂专业鉴赏)

智能程序生成的文本史料,会在图像素材问题之外衍生出新的教学隐患。智能程序的艺术史料阐释内容,时常出现内容失准、史实有误的问题。智能文本系统主要抓取网络公开资源整合史料内容,而网络资源存在大量未考证的碎片化信息,导致工具输出的艺术史实时常存在偏差与谬误。智能文本系统在梳理画家生平、创作年代、作品背景等核心资料时,会频繁出现年代错乱、流派归类偏差、作品名称标注失误等问题。美术鉴赏课程以真实、准确的艺术史实为教学基础。史实偏差会误导学生构建错误认知体系,违背美育教学求真求实的基本准则。

智能程序生成的赏析文本普遍存在内容浅表化短板,只能依靠关键词匹配完成基础形式分析,无法结合时代文艺思潮、创作者精神内核进行深度解读,大多局限于构图、色彩、线条等表层视觉分析,缺乏人文思辨与审美价值阐释。教师长期使用这类浅层文本,会让课堂赏析失去人文温度,无法引导学生形成多元深刻的审美思维,偏离培育人文素养的核心目标。

长期使用智能程序简化备课,易催生教师技术依赖,弱化专业思辨能力。当教材梳理、素材搜集等工作长期交由工具完成,部分教师会减少自主研读投入,逐渐丧失独立梳理艺术脉络、原创赏析观点的能力,让课堂教学失去个性化表达,消解美术鉴赏课堂的人文感染力。

除此之外,数字教学素材的版权界定模糊,带来不可忽视的教学伦理与合规风险。智能程序生成的改编画作、批量抓取的网络馆藏图像,大多未明确标注版权归属,教学使用权限划分模糊。教师直接将此类素材用于课堂课件、课程拓展资料,极易触碰图像

版权相关规范;同时程序整合的网络赏析文本存在大量无来源摘抄,存在文本抄袭隐患,不利于高校规范化教学资源建设。

4. 人机协同视域下美术鉴赏数字化备课优化路径

课堂中综合运用现代教育信息技术已成为主流,高校美术鉴赏课也应如此。美术教师应加强对网络教学平台的应用,利用现代教育信息资源搜集相关教学内容来设计教学,从而实现对课本知识的补充[10]。想要化解数字化智能工具备课的各类现实短板,首要前提是确立清晰的人机协同备课原则,明确技术工具与授课教师二者的权责边界。人机协同的核心准则为“程序完成机械加工,教师主导专业研判”,将文本摘抄、素材检索、版式排版等重复性、标准化工作交由数字化程序处理,把史实考证、人文解读、教学设计、内容审核等具备专业创造性、人文思辨性的工作划归教师负责。院校可针对美术鉴赏课程制定统一的协同备课操作规范,明确各环节人机分工标准,从流程源头规避技术独断、教师缺位的失衡问题,构建技术服务于教学、专业引领技术应用的底层逻辑。

依托人机分工准则,应当搭建“程序前置粗加工,教师后置精细校验”的双层备课闭环流程。在备课初期,由数字化程序完成教材脉络梳理、美术素材批量检索、课件基础版式搭建等粗加工工作,快速输出完整的备课初稿;初稿完成后,教师需要开展全维度人工精细校验,分图像、文本两大模块逐项核查:针对画作素材比对官方馆藏原作,修正色彩、细节、比例偏差;针对赏析史料核对权威美术史专著、博物馆档案,更正错误年代、流派、作者信息,补充程序遗漏的人文解读视角,通过双层流程从源头消除素材与文本的基础误差。

在流程管控之外,教师需要立足自身专业主导地位,主动补足智能程序赏析内容的人文短板。程序难以完成深度人文阐释,教师应当以程序输出的基础赏析框架为依托,结合自身教研积累补充时代文化背景、跨文化对比视角、个性化审美评析,融入民间美术、地域艺术、当代艺术等多元拓展内容。课堂研讨环节摒弃程序生成的标准化赏析答案,依托教师原创解读设计开放性讨论议题,引导学生开展自主审美思辨,让数字化程序仅作为思路拓展辅助,始终由教师把控课堂人文教学的核心方向。

院校可建立图文双重审核机制，保障数字化备课资源的严谨性。美术教研室可成立资源审核小组，对教师人机协同备课成果开展交叉核验。院校可统一公布权威美术馆、专业美术数据库等正规素材渠道，从源头规避劣质失真素材流入课堂。通过搭建“程序初筛——教师自审——教研室复审”三级审核体系，全面提升备课资源质量。

教师数字美育综合素养的提升，是人机协同备课良性发展的核心保障。高校应通过专项培训构建技术与专业相辅相成的教学生态：定期开设数字美育主题培训，讲解智能备课工具的标准化使用技巧，帮助教师掌握精准指令输入、优质素材甄别等实操方法；同步开展美术专业教研训练，引导教师主动研读经典作品、梳理美术发展脉络，依托专业积累把控教学质量，规避对智能技术的过度依赖。通过专业能力与数字应用能力双向提升，让教师既能善用数字化程序减负增效，又能守住美术鉴赏人文教学内核，形成技术与专业互补共生的良性备课生态。

5. 结语

数字化智能工具为高校美术鉴赏备课提供了高效的技术支撑，有效解决了传统备课效率低、素材少、视角窄的问题，但技术本身存在图像失真、史料失准、解读浅层化等固有缺陷，过度依赖技术还会弱化教师专业能力、引发版权风险。人机协同模式能够平衡技术效率与美育人文性，通过明确人机分工、建立多层校验机制、强化教师专业主导，实现技术减负与美育育人的双向统一。本研究仅聚焦高校通识美术鉴赏课程，研究范围

存在一定局限，后续可扩大调研样本，进一步完善美育人机协同备课体系。

参考文献

- [1] 王嘉毅.扎实推进新时代学校美育高质量发展[J].教育研究, 2023 (12): 4-11.
- [2] 臧博楠.AI 赋能高校美术理论课程教学与改革初探[J].陕西教育(高教), 2024(10): 30-31.
- [3] 石林, 吕大琳, 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.
- [4] 梁凌哲.人工智能技术在高校美术教育中的应用[J].美术教育研究, 2024, (22): 109-111.
- [5] 杨雅儒.生成式人工智能技术在艺术设计课程教学中的应用[J].湖南理工学院学报(自然科学版), 2023, 36 (3): 89-94.
- [6] 陈培瑶.人工智能(AI)技术赋能美术课程的研究[J].科技视界, 2024, 14(30): 57-60.
- [7] 刘相俊.生成式人工智能在美术教学中的应用与探索[J].中学课程资源, 2025, 21 (7): 62-64.
- [8] 殷俊.生成式人工智能在美术创作思维教学中的运用[J].上海服饰, 2024, (12): 98-100.
- [9] 金羽秋, 刘海赓.智能化时代对美术教育的影响及对策思考[J].美术教育研究, 2024, (21): 89-91.
- [10] 姚佳慧, 徐薇娜.审美教育视域下高校美术鉴赏教学方法研究[J].美与时代, 2022(05): 87-89.