

AI 赋能初中美术教学中传统文化传承的应用研究

关晰文

大连育文中学

摘要: 人工智能(AI)技术的蓬勃发展为基础教育课堂带来了深远变革,初中美术教学中传统文化的传承方式、资源供给与课程形态均发生了本质创新。本文围绕AI赋能初中美术传统文化教学的现实基础、理论价值与创新路径展开系统研究,聚焦AI在课程内容数字化、资源智能化推送、创作过程可视化、课堂评价多元化等方面的具体应用,深入剖析传统文化传承在初中美术课堂中的现状、难题与AI创新突破。研究认为,AI赋能美术教学能够打破时空壁垒,重构师生关系,优化课程结构,有效促进中华优秀传统文化的活态传承与创新表达。文章还对技术筛选、教师培训、课程融合、社会协作等难点提出针对性对策。最后展望AI与传统文化美育融合的未来发展方向,提出持续完善课程标准、强化实践研究、建设协同平台等建议。本文为推动初中美术教育数字化转型和中华优秀传统文化创造性发展提供理论依据与实践范式。

关键词: AI 赋能; 初中美术教学; 传统文化传承; 课程创新; 智能教育

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.08.236

引言

数字化和智能化已成为推动当代教育现代化的重要驱动力。美术教育,尤其是初中阶段的美术课堂,在中华优秀传统文化的传承中扮演着独特角色。但传统美术课堂普遍面临文化认知浅层、体验方式单一、资源分散与师资短缺等瓶颈,难以激发学生深入学习和创新表达的兴趣。AI技术的发展为美术课堂创新提供了丰富工具和智能支撑,突破了传统课堂时空、资源和评价等方面的限制。如何以AI技术赋能初中美术传统文化课程,推动课堂内容活化、教学模式创新与美育目标达成,是当前美术教育改革亟需探讨的前沿课题。本文结合当前AI与传统文化美育融合的理论基础和教学实践,提出适应未来美育发展的AI赋能初中美术课堂转型路径,并为相关领域研究与教育实践者提供参考。

一、AI 赋能初中美术传统文化教学的理论基础与现实意义

(一) AI 技术与美术教育融合的理论基础

AI 赋能教育的本质在于智能感知、数据挖掘与个性化适配,极大提升了课堂资源的获取效率和个性化支持能力。基于建构主义、元认知理论和多元智能理论,AI能动态捕捉学生的兴趣偏好与能力变化,精准推送差异化美术资源,激发学生主动探究与创作。AI 赋能美术教学强调“以学生为中心”的课程设计理念,促进学生主体性、创造性和多元文化理解的协同发展。

(二) 传统文化美术课程的美育价值与创新空间

中华优秀传统文化以绘画、雕塑、书法、民间工艺等多种艺术形态为载体,凝聚着民族精神、审美追求和文化

记忆。初中美术传统文化课程既是“以美育人、以文化人”的关键平台,也是学生理解民族精神、形成文化认同的重要路径。通过融合AI工具,可以更好地拓展传统艺术的时空边界、激活课堂内外的多元表达,为传统文化在数字时代的活化与创新创造条件。

(三) AI 赋能传统文化传承的现实意义

传统美术课程面临“教材内容有限、师资水平参差、学习方式单调、资源获取受限”等困境。AI的引入能有效弥补这些短板,实现优质美术教学资源的智能分发、创作过程的可视化引导、文化体验的情境化重现等。AI使美术课堂不再局限于教师授课与静态作品欣赏,而是转向以学生为核心的“共创—探究—体验—分享”美育新生态,极大激发学生对中华优秀传统文化的兴趣与创新力。

二、AI 赋能初中美术传统文化教学的现实困境与应用挑战

(一) 传统文化教学内容深度不够与体验形式单一

初中美术课堂对青铜器纹样、水墨画法、剪纸技艺等传统文化内容讲解仍以知识传授为主,缺少多感官、多维度、沉浸式文化体验。学生仅停留在模仿和临摹层面,难以感受到传统艺术的深层文化内涵,影响了美育与文化认同的培育效果。

(二) 数字资源不均与AI基础设施薄弱

全国范围内优质传统文化数字资源分布不均,部分地区传统美术资源、非遗艺术数字化水平较低。学校AI硬件配备、软件环境建设存在明显差距,直接影响AI在美术教学中的深度应用。AI资源库建设、课程内容标准化、开放性平台搭建亟需强化。

（三）师资 AI 素养参差、课程融合难度较大

部分美术教师在 AI 技术理解、数字化课程设计、智能评价应用等方面能力不足，难以支撑 AI 赋能下的课程改革。如何将 AI 技术、传统文化内容与美术课堂有机融合，科学规划教学内容、合理分配课时与评价标准，是推进创新教学的核心难题。

三、AI 赋能初中美术传统文化课堂的创新应用路径

（一）AI 驱动传统文化美术课程内容数字化与资源化

以 AI 平台为依托，整合全国各地传统文化美术资源，开发涵盖国画、书法、陶艺、剪纸、刺绣等的数字课程包。通过 AI 识别与自动化分级，智能推送与学生兴趣、能力、认知水平相匹配的学习模块。利用 AI 分析学生过往作品与学习路径，个性化生成主题推荐、作品范例和技法演示，解决教学资源同质化、内容单一等难题。

（二）AI 重构课堂教学过程与创作体验

借助 AI 绘画辅助、动态演示、风格迁移等智能工具，支持学生自主进行传统艺术再创造。AI 通过可视化动态演示水墨晕染、青铜纹样刻画等技法，直观呈现古代艺术工序，便于学生模仿与创新。AI 虚拟场景让学生“走进”古代画坊、非遗作坊，实现跨时空沉浸式体验；智能交互平台支持多生协作、异地共创、作品在线展示，丰富课堂活动与实践形式。

（三）AI 助力跨学科融合与美育项目开发

以 AI 为纽带，开发“美术+历史”“美术+语文”“美术+科技”跨学科项目课程。例如利用 AI 生成宋诗意境画面、分析建筑美学与力学结构、探究民俗艺术与地理环境的关系，帮助学生多元理解中华传统艺术。AI 算法支持下的“大单元项目式”美术课程推动学生深度探究、综合表达，强化文化内涵与学科创新能力。

四、AI 赋能初中美术传统文化教学的实践成效与反思

（一）提升学生美术兴趣、创新能力与文化认同

AI 赋能美术课堂极大激发了学生自主探究、合作创作的兴趣。智能创作工具和沉浸式体验让学生乐于表达、敢于创新，作品内容丰富多元、风格鲜明。AI 评价体系帮助学生发现自身优势与提升空间，增强自我反思与持续学习能力。AI 重构传统文化美术课程，强化了学生对中华优秀传统文化的感知与认同，促进文化自信的培育。

（二）优化教学评价与师生互动方式

AI 数据分析和作品识别为过程性评价、成长性评价、多元化评价提供科学依据。教师能实时掌握学生学习轨

迹和作品质量，及时调整指导方案；学生在智能反馈中主动反思，提升创作技能。AI 虚拟社群与交流平台丰富了师生、生生之间的互动方式，构建起“共创、互评、共进”的美育共同体。

（三）促进课程资源共享与社会协同创新

基于 AI 的美术教学平台支持全国优质传统文化数字资源共建共享，推动学校与博物馆、非遗传承人、艺术院校等社会机构协同开发课程。AI 助力传统文化进校园活动，拓展校外学习和展示空间，实现课堂内外、线上线下的深度融合，为学生多样化发展提供广阔舞台。

五、AI 赋能初中美术传统文化课堂推广中的难点及对策

（一）优化技术筛选与平台资源建设

各地学校应根据自身教学需求，科学筛选操作简便且高效的 AI 美术教学工具和平台，确保技术应用契合教学实际，提高课堂教学效果。教育行政部门需加强顶层设计，推动 AI 美术课程平台的标准化和模块化开发，建立统一规范的技术框架和教学内容体系，确保资源内容的系统性、权威性和适用性。加大对数字资源采集和 AI 美术内容开发的专项投入，丰富优质传统文化美术数字资源的广度与深度，为教学提供丰富的素材和创新手段。通过整合多样化的数字资源，促进传统文化与现代科技的深度融合，增强学生对美术学习的兴趣与理解。推动构建覆盖广泛、内容丰富、技术先进的 AI 美术教学平台，为教师提供便捷的教学支持工具，助力美术教育的数字化转型。完善资源开发和平台建设的持续投入机制，确保技术和内容不断更新升级，推动 AI 美术教学走向高质量、智能化的发展轨道，促进传统文化的创新传承与发展。

（二）强化师资培训与专业团队建设

将 AI 素养有机纳入美术教师的专业发展体系，开展多层次、常态化的 AI 应用培训、案例观摩和课程实践研究，切实提升教师的信息技术能力和教学创新水平。通过持续的培训和实践，帮助教师熟练掌握 AI 工具的应用方法，促进其教学理念与手段的现代化转型。鼓励美术、信息技术以及传统艺术领域的教师跨学科组建教研团队，深度参与课程开发、教学研究与评价体系设计，实现资源共享与优势互补。推动“双师型”人才培养模式，既培养具备专业美术技能又掌握先进 AI 技术的复合型教师，同时引进非遗传承人进校园，传授传统艺术精髓，丰富教学内容。通过多学科协同和人才融合，提升 AI 美术教学的专业化水平与创新活力，为学生提供更具时代

感和技术含量的美育课程。这种多元化的师资队伍建设和协作模式,有助于推动传统文化与现代科技深度融合,培养具有创新精神和技术素养的新时代美术人才,促进教育质量的全面提升。

(三) 完善课程体系与评价机制

制定 AI 赋能初中美术传统文化课程标准和实施细则,明确课程的核心目标、内容模块、能力培养要求以及评价维度,对于规范教学实践、提升教学质量具有重要意义。课程标准应聚焦激发学生对传统文化的兴趣,培养创新表达能力,促进过程中的成长体验,并加强文化认同感的塑造。构建以学习兴趣、创新表达、过程成长和文化认同为核心的多元化评价体系,不仅关注学生的知识掌握,更注重其综合素养的提升。评价体系应推动智能化评价手段与教师的专业评价、人文关怀评价有机结合,实现对学生多方面能力的全面考察。利用 AI 技术实现课堂表现、创作过程、作品质量等数据的智能分析,为教师提供科学、精准的评价依据。多维度的评价不仅有助于发现学生的优势和潜能,也促进个性化教学和针对性辅导。通过完善课程标准和评价机制,能够更好地激发学生的学习热情,培养具有创新能力和文化自信的新时代美术人才,推动传统文化与现代技术深度融合的美育发展。

(四) 推进社会资源联动与文化生态建设

加强与博物馆、美术馆、非遗基地等社会资源单位的合作,推动共建 AI 美术实践基地、数字体验馆以及校外学习营地,拓展学生的实践空间和文化体验渠道。通过丰富多样的实践场所,学生能够亲身感受传统文化的魅力,增强对非遗技艺和美术创作的理解与兴趣。鼓励家长和社区积极参与传统文化数字美育课程,形成家庭、学校与社区联动的教育合力,共同营造良好的传统文化传承与创新氛围。提升社会整体对美术教育和非遗文化的关注度与支持力度,为学生提供更宽广的学习平台。支持学生积极参加美术竞赛、数字作品展和非遗创新大赛等活动,丰富美育的应用场景,提升学生的实践能力与创造力。通过多样化的社会服务功能,推动美术教育与社会需求深度融合,促进传统文化在新时代背景下的活态传承与创新。社会资源的充分利用将为 AI 赋能的传统文化美育注入持续动力,助力打造更加丰富多彩的现代美育体系。

(五) 持续开展理论与实践创新研究

深入开展 AI 赋能初中美术传统文化教学的案例研究

与效果评估,对课程内容和工具进行动态调整,有助于提升教学的针对性和实效性。通过系统收集和分析教学数据,能够及时发现问题与优势,优化教学设计,推动课程内容与技术应用的持续完善。推进区域与校际间的协作与经验交流,促进资源共享和教学创新,探索 AI 美术教育与传统文化融合的多元模式和发展路径。以此为基础,形成具有代表性、可复制且易于推广的创新教学范式,推动更多学校实现教学现代化。加强 AI 美育的理论研究,深入探讨美育、智育和德育的协同发展机制,为全国范围内推广 AI 赋能的美术教育积累坚实的理论支持和实践经验。通过多层次、多角度的研究与实践,促进传统文化教育的创新转型,培养具有创新精神和文化自信的新时代学生,推动中国特色现代美育体系的构建和发展。

结语

AI 技术的引入为初中美术传统文化教学注入了新的活力,开辟了中华优秀传统文化创新传承与活态发展的全新路径。智能化工具不仅丰富了美育课程内容,提升了学生的学习兴趣与参与度,还推动了课堂评价方式的变革,使评价更加多元化和个性化。AI 技术促进了课程资源体系的优化,实现了更加丰富和动态的教学内容供给,提升了教育资源的共享与利用效率。校际间和社会资源的深度协作也因 AI 的支持而更加紧密,推动了跨区域、跨机构的合作和文化传播。未来应持续完善课程标准,深化师资队伍建设,优化教学平台资源,整合社会多元资源,探索 AI 与美育、德育及创新创业教育的有机融合路径,促进中华传统文化在新时代基础教育课堂中的可持续发展。

参考文献

- [1] 曹斯,罗祖兵.人工智能应用于教学的困境、限度与理路[J].电化教育研究,2024,45(4):12-18.
- [2] 赵艳喜.基于人工智能辅助下的美术学科教育数字化转型教学实践——以民族服饰与纹样的大单元教学为例[J].人文天下,2021(11):143-145.
- [3] 纪毅,韩琦.基于人工智能的个性化绘画教育模式研究[J].包装工程,2022,43(12):244-249.

基金项目:本文系辽宁省大连市甘井子区 2025 年度教育科学规划微课题(课题立项号:GQGHWKT2025370)课题名称:《AI 赋能初中美术教学中传统文化传承的应用研究》的研究成果。