

智能化时代文学赏析课堂的审美教学研究

邵静

武昌首义学院

摘要:在智能化时代背景下,文学审美教育面临着新的挑战。本文以高校文学赏析课堂的审美教学为研究对象,从审美教育目的切入,论述了新的智能时代与多媒体时代给教学带来的双重影响,并力图从教学内容、教学方法、教学资源与评价体系的构建等方面探讨教学改革的策略,为培养兼具理性思辨与感性共情的文学人才提供方法途径。

关键词:智能化时代;文学赏析;审美教育;教学研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2025.08.204

引言

在智能化 AI 时代,文学教育面临着新的挑战。文学教育需要进一步培养学生适应智能时代的创作能力和评鉴能力。随着数字媒体的发展,文学内容改变了单一的文字书写传播方式,越来越倾向于文化内容衍生的图像与视频传播。AI 智能的飞速发展,为新的媒体平台提供了更加便捷与丰富的文学生产方式。于是,文学发展一方面要面对各媒体平台娱乐至死的问题,另一方面还要面对文学生产方式多变带来的挑战。从高校教育的维度上来说,文学审美教育所要培养的学生审美感受能力,审美判断能力,与理性思辨能力,才是应对新时代挑战的良方。

一、文学审美教育的目的

审美教育,从广义上说,它“泛指自觉和不自觉的一切审美活动本身所具有的感染人、影响人、陶冶人的教育功能,以及社会、学校或家庭有意识地利用审美的特点对人进行塑造的种种教育活动”^[1]。汉语言文学是以培养学生的文学感悟能力、审美鉴赏能力为目标的一门学科。文学赏析课堂作为汉语言文学专业或者相关人文专业的重要组成部分,其审美教育环节尤为重要。

根据《中国语言文学类教学质量国家标准》,汉语言文学专业的培养目标有以下表述:“具有较强的文学感悟能力、文献典籍阅读能力、审美鉴赏能力和运用母语进行书面、口语表达的能力”^[2]。文学赏析课堂当以培养理想化的审美人格作为目标,通过带领学生感受文学作品中美的语言形态、美的情感表达、与美的人格描述,培养其美的思想认知与人性光辉。另一方面,“教育者不是造神,不是造石像,不是造爱人。他们所要创造的是真善美的活人。”^[3]按照陶行知的美育观,对于“真善美”的感知能力和创造能力的培养,是教育的重要目的,而文学作为一种理性思维的审美表达形式,在文学赏析课堂上,学生“知情意”的审美感受与情感表达便显得更加重要。

现如今,学生生活在一个信息过载的碎片化世界。这一环境会直接导致在文化活动中,一旦我们的学生不是独立审美判断的思考者,将逐步成为浅层阅读与审美惰性培养的信息机器,进一步丧失审美创造的主体性。在对话汇、图像、声音逐渐进行数字化逻辑组装的网络空间内,一旦学生对文学原创性与人文深度的感知逐渐弱化,并丧失审美的批判与创造能力,被智能 AI 替代的可能性便会增大。

总的来说,在智能技术重塑文学生产与传播的当下,文学审美教育需强化“批判性审美”训练,引导学生从技术工具使用者转化为具有独立审美判断的思考者,培养具备理性思辨与感性共情能力的审美人格,使学生在多元文化语境中保持独立的审美判断力。只有在文学课堂上,通过审美体验培养个体的情感感知力、批判性思维和文化认同感,引导学生将感性与理性结合,在审美情感中理解生命的价值与意义,才有可能激发他们的创造活力,由信息的接收者成为美的创造者。

二、人工智能的产生对文学审美教育的双重影响

文学是一门情感类学科,文学审美教育需要通过文字美、文化美与情感美的感知,来塑造完整的人格。然而,在智能复刻与信息充斥的后工业时代,学生对美的感知能力及其审美创造的主体性正在逐渐减弱,教师在教学过程中面临的挑战也越来越突出。

(一) 学生“文学审美体系”构建的困难

在当下文化传播与表达空间中,“一切公众话语日渐以娱乐的方式出现,并成为一种文化精神”^[4]。对于高等本科院校的学生来说,审美体系的构建,首先在自媒体网络平台的互动中完成,其次才进入课堂审美教学环境完成进一步塑造。“娱乐至死”仍然是现代社会的主流审美倾向。在这一倾向下,AI 智能给当下的文化表达带来了更多的可能性,然而其信息碎片化、信息获取方式直接简单、时效性极快的生成模式等特

点也会助长学生审美走向同质化，给学生的审美个性造成消极影响。

文学艺术的审美体征涵盖语言、形象、情感、意境、构思等多个层面。当学生对文学经典文本中审美体征的感知都来自自媒体空间，对语言、意境、情感、构思等文学审美要素的理解都来自人工智能的“答案喂养”，学生个性化“文学审美”体系构建便极为困难。在学生的审美活动中，人工智能可以成为审美多样化表达的有效手段。然而，一旦滥用，对其盲目依赖，缺乏审美判断能力与审美创作能力，不管是文字、图形还是视频类的审美表达都将是机械化的组装产品，成为缺乏感情表达与意义内容的空壳。于是，在审美教育课堂上，如何利用时效性极快、产出性直接、容易产生审美与思考惰性的AI生成工具来进行崇高审美判断能力与创作能力的培养，是很重要的一个教学环节。

总之，在信息过载与价值迷失的文化传播环境下，自媒体平台的内容碎片化、娱乐化倾向与信息茧房会直接导致学生陷入浅层阅读与审美惰性。在此基础上，一旦过度依赖AI技术，创作主体性削弱，AI生成文本与图像合成成为主要审美认知来源，计算茧房生成，学生对文学原创性与人文深度的感知也会被进一步消解。于是教师在教学活动中，仍要立足传统文本的深度解读，将经典文本与AI相结合，与人工智能协作培养学生理解与创造能力，才能真正引导学生将AI作为工具，完成个性化的文学甚至泛文学的审美创作。

（二）教师“知识权威”被消解

在生产力急速发展的时代，生产技术的更新与迭代直接影响生产关系的更替。在传统的高校教育体系中，教师群体是学科专业知识的授道者，教师需要有精深的专业理论知识与广博的科学文化知识，在闭环的教学环节中，属于知识权威的代表。然而，在智能化时代，教师的知识权威地位被取代，学生获取知识的渠道更加便捷且广泛，再加上00后学生多为数字原住民，教师与学生之间存在着认知结构的代际差异，传统的教学模式已经面临着新的挑战。

在当下的审美教学体系中，教师需要快速转变角色，从知识权威转变为审美活动引导者，转变自我在教学环节中“布道”式的“知识权威”身份，更多地成为学生审美活动的组织者与协调者，要意识到引导锻炼学生感知文学的审美能力，比“知识”本身的灌输更为重要。在进行文学审美教学过程中，教师需要以经典文本为基准，与AI技术相结合，探讨更加符合时代趋势的人工智

能促进教学变革的教学方法。总之，在教学活动中，教师一定要完成从知识传授者到审美引导者的转变。

除此之外，传统的教学范式面临着数字化转型，人机协同共教是未来的趋势。

在这种趋势之下，除了需要培养文学专业的审美素养与知识体系外，作为老师也需要培养跨学科的教学与研究思维。不仅仅局限于汉语言文学专业领域的问题与研究，将信息化思维作为认知背景去考虑当下文学所面临的一系列问题，是汉语言文学专业教师应该有的批判意识和危机意识。

三、课堂教学过程中的AI创新应用

在人工智能时代，我们需要意识到，人类社会正在孕育着新技术的迭代变革。这种变革范围不仅仅局限于科技领域，更覆盖社会各个角落。在这种形势下，我们必须意识到教育变革势在必行。只有将教育内容多元化，教学手段智能化，教学评价多维化，才能更好地提升教师的教学能力与学生的创造能力。

（一）重构教学内容

在科学生产技术日新月异的时代，文化、教育、科技等领域都面临着新的挑战和变化。这也意味着我们的学生，毕业后会面临更大的挑战和机遇。于是固有的教学体系和书本上的教学内容已不再适用于现在的教学目的。

在文化领域，我们的审美更加多元，但所有审美形式的表达都依赖于看待世界的深度广度以及表达渠道的方式方法。于是在现今的审美教学体系中，教学内容需要进一步做到技术赋能与人文坚守的结合与平衡。在文学审美课程的教学过程中，我们需要做到以下几点：一、结合文学产出的本质，对学生进行时代与文学/文化/艺术表达等问题的反思批判类教学。如通过Deepseek文学性语言生成的文本案例，作出以下设问“人工智能生成的文学文本有哪些特点，在人工智能时代的今天，我们要不要且为什么进行文学表达？文学的发展有什么变化和挑战？”二、引入AI工具进行文学文本分析，利用AI思考与判断文学审美特征，和学生一起将AI转化为思考与创作的工具，而不仅仅是进行问答输出，成为机械化的“喂养程序”。例如，利用AI工具广泛搜集文本资料，引导学生理解与思考文学作品与文学现象在某一阶段的批评概况，并进行评论创作；利用AI工具进行不同文本之间的分析比较，从词汇、意象、意境等艺术特点进一步思考不同文本表达的价值和意义，并根据研究结果进行相关文本创作。

三、引导学生利用 AI 工具进行文学生产，自主分析生成文本。如，讲到先锋小说中“元叙事”艺术特点时，引导学生利用 AI 工具进行此类文本创作，在 AI 文本的基础上进行改造优化，并与经典文本进行比较分析，进而进一步思考 AI 创作的可能性。

（二）优化教学方法

文学是锻炼学生批判思维能力与审美创作能力的一门基础学科，于是如何真正将学生培养成审美创作者是审美教学的重要目的。在 AI 智能的时代，一切都在朝着可视化方向发展，文学审美性创作的可拓展空间也越来越广泛。在教学过程中，我们的教学方法首当其冲要发生改变：由以教师为中心的传道授业解惑转为以学生为中心的理论指导与审美实践相结合。与此同时，这种审美课堂的实践创作活动也需要多样化，比如多组织学生开展 AI+ 文学创意项目，引导学生利用 AI 将文学作品可视化，甚至可以将文学创作与智能传播结合起来，进行互联网各媒体平台文学 / 文化产品的构建。

在我们逐步走向数字人文的发展阶段，技术赋能带了文学与文化创作的新可能。于是，为了促进教学成果的生成，我们需要在课堂中采用线上线下相融合的教学模式，线下多进行经典文学文本的审美批判解读，线上利用 AI 工具激发学生的创造与想象力，将文学文本平面的二维信息内化为大脑与心灵中的认知体系与情感共鸣，在此基础上结合传播学、影视文化、媒体发展等跨学科知识，真正引导学生有能力构架一个立体的文学 / 文化表达空间。也许只有这样的传承，我们的文化才不会沦为浅薄的信息数字。在四处飘散的数字时空，我们的文学、文化、文明终将闪闪发光。

（三）完善教学资源与评价体系

信息协同化是人工智能时代教学的主要特征。在人工智能视域下，教学信息资源的搜集渠道越来越便捷与完善，利用人工智能来学习与处理信息是未来的教学趋势。作为一名高校教师，想要引导学生进行多维度空间的审美表达，首先要从各个角度扩展自我认知，在课程准备阶段和教学研究阶段，利用人工智能构建相应的课程数据库，数据库内容不仅仅局限于文学经典文本的赏析与解读，更应该从当下的流行趋势、热点解读、文化倾向等角度去观察积累。作为一名高校教师，只有将课堂中所积累的教学资源与当下的时代特征相结合，我们才有可能真正成为课程的引导者。

其次，智能化时代，教学效果的评价标准与分析手段也应该进一步完善、与时俱进。其一，利用智能化手段对试卷、作业进行批阅和分析，有利于提高教师的工作效率，也有利于为教学目的是否达到提供较为完善的数据分析。如，利用人工智能，有意识地针对文学理论教学成果与审美活动实践数据从专业素养等角度生成相应的分析报告，将有助于我们在下一轮课堂教学中做出相应的改进。其二，教学效果的评价标准应该从以往填鸭式的教学体系中剥离出来。教学效果检验方式不应该仅仅是知识点的核验，更应该渐渐地将智能分析与问题研究等纳入考核体系。如，文学的赏析课程的考核作业可利用讨论 / 实践等方式，引导学生关注所研究文体的创作现状，并调查思考类似智能化文学创作实现有无可能性，什么特点的网络文学创作最具有不可替代性，并完成相应的学习报告。

结语

总而言之，在组织与协调课堂教学的过程中，作为高校教师，一方面需要不断地锻炼自我批判意识与创新能力，另外一方面，需要从专业理论角度出发，鼓励学生利用智能化软件去研究探讨文学 / 文化传播的前沿问题。在组织学习活动中，不断激发学生主动研究问题的能力，锻炼其以审美批判思维为基础的创作能力，才是教学的最终目的。

然而，在分析完一切之后，我们终将回到审美教育的原点——智能时代更需强化文学教育的不可替代三要素：情感共鸣、文化理解、价值判断。智能化时代为文学审美教育带来技术赋能的新机遇，也提出人文价值守护的严峻命题。未来的文学课堂在追求智能工具优化教学效率的同时，仍要坚守文学的情感深度与思想厚度。唯有在技术理性与人文感性的平衡中，才能培养出适应时代需求、兼具批判思维与审美情怀的文学人才。

参考文献

- [1] 朱立元. 美学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2012: 389.
- [2] 教育部高等学校教学指导委员会. 普通高等学校本科专业类教学质量国家标准 [S]. 北京: 高等教育出版社, 2018: 85.
- [3] 陶行知: 创造宣言江苏省陶行知教育思想研究会、南京晓庄师范陶行知研究会合编: 陶行知文集 [M] 南京: 江苏人民出版社, 1981: 736.
- [4] [美] 尼尔·波兹曼. 娱乐至死 [M]. 北京: 中信出版社, 2015: 90.