

妙笔“AI”生花——将人工智能融入中学美术课堂之初探

韩 菲

(泰州市姜堰区第四中学教育集团四中校区, 江苏 泰州 225500)

摘要: 随着教育信息化的快速发展, 人工智能技术逐渐成为推动教育变革的重要力量。在中学美术课堂中融入人工智能技术, 不仅能够提升教学效率, 还能激发中学生的创造力与学习兴趣, 为传统美术教育注入新的活力。本文从人工智能技术在中学美术课堂教学中的应用优势出发, 同时结合当前教育实践中的实际情况, 分析了现阶段人工智能技术在中学美术课堂中应用的困境。在此基础上, 提出针对性的应用策略, 旨在为人工智能技术在中学美术教育中的应用提供理论支持与实践指导, 推动人工智能技术与美术教育的深度融合, 助力中学生在数字化时代中实现全面发展。

关键词: 人工智能; 中学美术; 课堂教学

一、人工智能在中学美术课堂教学中应用的优势

(一) 教育管理者精准教学与及时反馈

在教学内容与形式的多元化创新方面, AI 技术为美术课堂提供了丰富的资源和工具。通过虚拟画室的形式, 为中学生提供互动式的创作体验, 使教学内容更加生动有趣。这种多样化的教学形式不仅能够激发中学生的学习兴趣, 还能帮助教育管理者更好地因材施教。在跨学科融合与综合能力培养方面, AI 技术为美术课堂提供了更多可能性。教育管理者可以结合编程与艺术, 设计跨学科的教学活动。通过 AI 编程工具, 中学生可以创作出动态的艺术作品, 如交互式数字绘画或动画, 从而提升他们的逻辑思维能力和跨学科融合能力。在智能教学计划的生成方面, AI 技术通过分析中学生在课堂中的表现和作品, 可以识别出中学生在特定领域的优势与不足, 并为教育管理者提供针对性的教学策略, 实现教学效果的最优化。

(二) 中学生探索个性化学习

AI 可以根据中学生在课堂中的表现、作业完成情况以及艺术风格偏好, 推荐适合的学习资源和创作工具。这种精准化的学习路径不仅能够帮助中学生在感兴趣的领域深入探索, 还能弥补传统课堂中因时间限制而难以实现的个性化教学。其次, 通过 AI 绘画软件、虚拟画廊等工具, 中学生可以在数字平台上自由尝试不同的艺术风格和创作手法, 不仅降低了创作的门槛, 还为中学生提供了更多实验和探索的机会, 从而激发其创造力。更重要的是, AI 技术的应用打破了传统课堂中时间和空间的限制, 为中学生提供了更加灵活的学习方式。中学生可以通过 AI 平台随时随地进行学习和创作, 从而将课堂延伸到课外, 帮助中学生在课后继续探索自己的兴趣。

(三) 管理模式的智能化转型

精准教学评估与档案管理是人工智能在管理模式中的一项重要应用, AI 技术可以对中学生的作品进行客观分析, 提取色彩、构图、线条等艺术元素的特征数据, 从而生成个性化的评估报告。这些报告能够帮助教育管理者更全面地了解中学生的艺术潜力和学习进展, 为中学生建立动态的成长档案。相比于传统的主观评价, AI 评估更加客观、细致, 能够为教育管理者提供科学的教学依据。此外, 智能档案管理系统可以将中学生的创作过程、作品成果以及学习反馈进行整合, 形成完整的数字化学习轨迹, 为后续的教学优化提供数据支持。

二、现阶段 AI 在中学美术课堂教学中的应用困境

(一) 美术课堂模式的局限性

传统的中学美术课堂教学模式存在着一些局限性, 尤其是在个性化学习和情感教育方面, 直接影响了中学生的学习效果和全

面发展。一方面, 个性化学习的成效难以保障。传统的美术课堂通常采用统一的教学模式, 强调教育管理者的主导作用, 而忽视了中学生的个体差异。在这种模式下, 教育管理者按照固定的教学计划和内容进行授课, 难以根据中学生的兴趣、能力和发展需求进行灵活调整。虽然人工智能技术在一定程度上可以为中学生提供个性化的学习资源和建议, 但在实际教学中, 由于缺乏教育管理者的有效引导和干预, 中学生在学习过程中仍然容易陷入被动状态。另一方面, 情感教育的缺失是传统美术课堂的另一大局限。美术作为一门具有高度情感性和创造性的学科, 其核心价值不仅在于培养中学生的绘画技能, 更在于引导中学生感受美、表达美、创造美。然而, 在传统的课堂模式中, 教育管理者将教学重点放在技法传授和作品完成上, 忽视了中学生在学习过程中情感的投入和体验。如果情感教育的缺失得不到弥补, 中学生可能会对美术学习失去兴趣, 甚至产生抵触情绪。

(二) 教育管理者人工智能素养较低

在传统教育模式下, 教育管理者的知识结构、教学能力以及专业培训与人工智能技术的深度融合存在明显脱节。首先, 教育管理者的知识体系主要围绕美术学科展开, 对人工智能技术的理论基础、应用场景以及操作技能缺乏系统性学习。人工智能技术的复杂性使得教育管理者在面对 AI 工具时感到无从下手, 难以将其有效融入教学实践。其次, 课程体系与教育管理者培训之间的衔接不足, 导致教育管理者在教学中难以突破传统模式的限制, 无法充分发挥人工智能技术在教学中的潜力。在课程体系方面, 当前的中学美术课程设置多以传统的艺术创作和审美培养为核心, 缺乏对新兴技术的关注和整合。课程内容与人工智能技术的结合点较少, 导致教育管理者在教学中难以找到合适的切入点, 也无法通过课程设计引导中学生探索人工智能与艺术的结合。

(三) 中学生学习创造性的削弱

首先, 人工智能技术的标准化特征可能限制了中学生的个性化表达。AI 技术通常依赖预设的程序和模板, 中学生在使用 AI 工具进行创作时需要按照系统的提示或建议完成作品。这种标准化的操作方式可能导致中学生过于依赖 AI 的指导, 忽视了自主思考和创造性表达的机会。其次, AI 技术的即时性和便捷性可能削弱中学生在创作过程中对细节的专注和深入思考。人工智能可以快速生成图像、提供灵感或优化作品, 中学生在使用这些工具时, 可能会因为追求效率而减少对创作过程的深度探索, 难以培养出真正的创造力和审美能力。最后, 人工智能技术的应用可能对中学生的动手实践能力产生一定的负面影响。虽然 AI 技术在视觉呈现上具有优势, 但在实际的美术创作中, 动手实践是培养中学生创造力和艺术表现力的重要环节。如果中学生过多地依赖 AI 工具

完成作品,可能会减少他们在传统媒介上的实践机会,从而影响其对艺术创作的全面理解和掌握。

三、AI 技术在中学美术课堂教学中的应用策略

(一) 教育管理者角色的重塑与提升

在人工智能与教育深度融合的背景下,教育管理者的角色正在经历前所未有的变革。面对这一变革,中学美术教育管理者需要重新审视自身的定位,并通过不断提升自身素养,实现角色的重塑与提升,以更好地适应人工智能时代对教育的新要求。

首先,教育管理者需要树立正确的 AI 价值观。人工智能技术并非万能工具,其在教育中的应用也存在一定的局限性。教育管理者应当认识到, AI 技术的本质是工具,其价值在于辅助教学而非替代教学。在中学美术课堂中, AI 技术可以为中学生提供个性化的学习资源,帮助中学生更好地理解艺术创作的过程,但教育管理者在引导中学生进行艺术创作、培养中学生的审美能力和创造力方面仍具有不可替代的作用。因此,教育管理者需要以理性和客观的态度看待 AI 技术,既不盲目排斥,也不过度依赖,而是将其视为提升教学效率、优化教学效果的有力工具。其次,教育管理者需要通过智能素养提升计划,不断优化自身的专业能力。在人工智能时代,教育管理者的智能素养不仅包括对 AI 技术的基本理解,还包括如何将其与教学实践相结合的能力。学校和教育部门可以为教育管理者提供系统的培训课程,帮助教育管理者掌握 AI 技术的基本原理及其在美术教学中的应用场景。例如,教育管理者可以学习如何利用 AI 工具分析中学生的艺术作品,生成个性化的反馈建议,或者如何通过 AI 技术模拟艺术创作过程,为中学生提供更直观的学习体验。此外,教育管理者还可以通过参与校本研修、与其他教育管理者的交流分享,不断更新自己的知识储备,提升自身的教学创新能力。在教学设计中,教育管理者可以结合 AI 技术的特点,设计出更具互动性和创造性的教学活动。例如,教育管理者可以利用 AI 技术模拟传统绘画技法,帮助中学生更直观地理解艺术创作的过程。在教学过程中,教育管理者还可以利用 AI 技术提供的即时反馈功能,了解中学生的学习情况,并根据反馈结果调整教学策略,实现精准教学。同时,教育管理者可以通过 AI 技术帮助中学生建立个人艺术创作档案,记录中学生的创作过程和进步,从而为中学生提供更有针对性的指导。最后,教育管理者需要在教学中注重培养中学生的批判性思维和创造性思维,而不仅仅是依赖 AI 技术完成任务。AI 技术可以为中学生提供技术支持,但艺术创作的核心在于人类的情感与创造力。对此,教育管理者需要引导中学生在使用 AI 技术的过程中,保持对艺术本质的思考,培养其独立思考和创新的能力。

(二) 教学策略的创新与优化

在中学美术课堂教学中,通过引入 AI 技术,教学策略能够突破传统模式的限制,为中学生提供更加个性化、动态化和富有创造性的学习体验。

首先,课程结构的动态优化是 AI 技术在教学策略创新中的重要体现。传统的美术课程大多以固定的教学计划和内容为核心,难以适应不同中学生的学习进度和兴趣特点。而借助 AI 技术,教育管理者可以根据中学生的学习数据和表现,动态调整课程内容和教学进度。例如,通过 AI 分析中学生的作业完成情况和课堂参与度,教育管理者可以及时发现中学生的学习难点,并针对性地调整教学重点,这不仅能够提升教学效率,还能帮助中学生在适合自己的节奏中逐步提升美术素养。其次,强化情感互动与人文关怀是 AI 技术在教学策略优化中的另一个重要方向。美术教育是技能的传授,更是情感的培养和审美的提升。AI 技术可以通过数据分析和智能反馈,帮助教育管理者更好地理解中学生的情感需

求和学习动机。例如, AI 系统可以根据中学生在课堂中的情绪变化,提供个性化的鼓励和指导,从而增强中学生的学习信心和创作热情。同时, AI 还可以通过模拟艺术创作的过程,引导中学生在创作中表达自己的情感,从而进一步深化对艺术的理解。最后,教学内容的精准适配是 AI 技术在教学策略创新中的核心价值。通过 AI 技术,教育管理者可以根据中学生的学习特点和兴趣,精准匹配适合的教学内容。例如, AI 系统可以根据中学生对某一艺术风格的偏好,推荐相关的艺术作品和创作案例,从而激发中学生的学习兴趣和创作灵感,帮助他们在创作中实现更多的可能性。

(三) 教育管理体系的智能化构建

通过智能化管理,教育管理者可以优化教学资源的分配与利用,提升教学效率,为中学生提供更加精准的支持与服务。

在智能管理体系建设方面,可以引入 AI 技术构建一个集教学、管理、评价于一体的智能化平台,整合学校现有的教学资源,包括课程内容、教育管理者教案、中学生作品等,并通过数据分析功能为管理者提供科学决策依据。例如,平台可以实时监控课堂进度,分析教育管理者的教学效果,帮助管理者及时调整教学计划或提供针对性的培训支持。同时,智能化平台还可以优化教学资源的分配,避免资源浪费,实现教学管理的精准化与高效化。教育资源共享机制的构建是教育管理体系智能化的重要组成部分, AI 技术支持的资源共享平台可以打破地域限制,实现优质教育资源的广泛传播与共享。例如,教育管理者可以通过平台上传优秀的教学案例或中学生作品,其他学校的教育管理者 and 中学生可以随时访问并学习。资源共享机制还可以促进校际间的合作与交流,形成一个开放、协作的教育生态系统。再者,高效评价体系的构建是教育管理体系智能化的重要内容, AI 技术可以构建一个更加客观、全面的评价体系。例如, AI 系统可以分析中学生的课堂表现、作业完成情况以及作品创作过程,生成多维度的评价报告,帮助教育管理者全面了解中学生的学习状态与进步情况。AI 系统还可以为中学生提供个性化的学习建议,帮助他们发现自身的优点与不足,从而实现更高效的学习。通过智能管理体系建设、教育资源共享机制以及高效评价体系的构建,教育管理体系的智能化能够为中学美术课堂教学提供强有力的支持,推动教学模式的创新与优化,为中学生创造更加优质的教育环境。

四、结束语

综上所述,人工智能与中学美术教育的结合,不仅是一次教育模式的创新,更是对未来人才培养方式的探索。通过技术与教育的有机结合,我们能够培养出更具创新精神和实践能力的新时代艺术人才,为艺术教育的未来发展注入新的活力。未来,随着 AI 技术的进一步发展和教育理念的不断更新,人工智能在中学美术课堂中的应用将更加广泛和深入。我们需要在教学实践中不断探索,优化教学策略,提升教育管理者的专业能力,完善教育管理体系,从而实现人工智能与美术教育的深度融合,为中学生创造更加优质的艺术学习环境。

参考文献:

- [1] 薛雅雯. 创造性教育导向下的小学美术信息化教学 [J]. 实验教学与仪器, 2023(10).
- [2] 张警司. 简述信息化视域下的小学美术课堂示范优化策略 [A]. 广东省教育管理者继续教育学会第六届教学研讨会, 2023.
- [3] 朱芮莹. 关于信息化背景下小学美术课堂示范优化策略探讨 [A]. 广东省教育管理者继续教育学会第六届教学研讨会, 2023.