

生成式AI背景下高职美育的价值引领与课程创新 路径研究 ——以《经典绘画名作赏析》为例

王哲雨

深圳职业技术大学创新创意设计学院，广东深圳

DOI:10.62836/jer.v4n1.1003

摘要：在生成式人工智能加速介入艺术创作的背景下，高职美育面临学生艺术基础薄弱、审美动机工具化及课堂实践受限等困境。AIGC降低创作门槛，使非专业学生得以进入艺术表达，倒逼美育从技能模仿转向审美建构与创造生成，但技术便利也诱发审美判断弱化与依赖性学习。基于《经典绘画名作赏析》课程实践，研究提出以AI为“审美思维训练器”，通过动态分析与人机共创促进文化理解与审美表达，并构建“AI+文化+创新”的跨学科课程与发展性评价体系，以形成具备审美判断与创新能力的复合型人才培养路径。

关键词：生成式AI；高职美育；审美建构；课程创新；人机共创

Value Leadership and Curriculum Innovation in Vocational Art Education in the Era of Generative AI: A Case Study of Appreciation of Classical Masterpieces in Painting

Zheyu Wang

School of Innovation and Creation Design, Shenzhen Polytechnic University, Shenzhen, Guangdong

Abstract: With the rapid penetration of generative artificial intelligence (AIGC) in artistic creation, aesthetic education in higher vocational colleges is facing many challenges, such as students' weak artistic foundation, utilitarian learning motivation, and limited aesthetic practice. Although AIGC has lowered the threshold for artistic expression, enabling non-art major students to participate in creative activities, it may also weaken aesthetic judgment and foster dependent learning, thereby prompting us to shift from skill imitation to aesthetic cognition and creative generation. Based on the teaching reform of the "Appreciation of Classic Paintings" course, this study holds that AIGC should serve as an "aesthetic thinking trainer", enhancing aesthetic understanding and cultural

* 本文由项目：2024年深圳职业技术大学校级教育改革项目：深圳“双区”视域下高职美术美育课程与思政元素融合路径研究（项目编号：7024310341）资助。

作者简介：王哲雨，女，1988年3月，汉，河南省信阳市，硕士研究生，副教授，创新创意设计学院基础教研室副主任，研究方向：设计基础教学、公共艺术创作与理论研究、美育、艺术疗愈。

interpretation through dynamic analysis and human-machine co-creation. This article further proposes a way to cultivate innovative vocational talents, that is, to achieve it through interdisciplinary “AI+ Culture + Innovation” courses and a developmental evaluation system that emphasizes aesthetic judgment and creative expression.

Keywords: AIGC; vocational aesthetic education; aesthetic formation; curriculum innovation; human-machine co-creation

1 生成式AI背景下高职美育的现实困境与变革压力

1.1 高职美育的现实困境

在大数据与人工智能加速变革教育生态的时代背景下，高职美育却呈现出明显的结构性失衡。尽管时代的美育目标已从“知识传授”转向“能力培养”，以促进学生全面发展为基本教育遵循，但当前高职院校的美育课程体系仍停留在以课堂讲授为主、以赏析为主要内容的传统范式，内容多浮于表层审美知识的展示，缺少深入体验，难以形成真正的审美浸润与情感滋养，育人效果并不突出[1]。

首先，由于高职教育长期受“应用型人才培养”导向影响，导致美育多被视为职业教育体系中的“附属课程”或装饰性点缀，呈现明显的工具化与边缘化倾向。据一项学生调研显示，虽然超过60%的学生相信美育有助于提升审美能力与兴趣，但实际有约55.44%的学生选择课程的出发点仅仅是为了修满学分，这反映出美育学习动机的功利化与形式化，缺少真正的审美认同与价值追求。

其次，由于高职院校招生结构特性，公共美育对象主要是非相关学科专业的学生，缺乏必要的艺术表达技能与审美知识基础[2]。传统美育往往要求学生“创作作品”，但缺少基础的技能支撑，反而让学生陷入“不愿动手、不会评价”的尴尬境地，既无法完成课程期待，也挫伤审美表达意愿。

第三，教学实施同样面临“双重不足”：一

方面，许多教师仍沿用理论灌输式教学，忽视学生认知基础，不考虑非专业类学生的审美接受水平，教学内容简单化、碎片化，缺乏开放性思维引导；另一方面，在数字时代的背景下，一些教师数字素养不足，未能将新媒体与智能技术融入教学，导致美育与当代视觉文化脱节，无法吸引学生的兴趣，更无法回应时代提出的创新人才培养要求。

因此，可以得出高职美育困境的本质不在课程数量不足，也不在学生基础薄弱，而在于教学目标功利化、教学方式陈旧化与审美体验缺席化共同作用下，美育未能真正育人。其根本矛盾在于：美育作为“育美育人”课程，却被当作“知识补充”课程使用，未能发挥审美情感陶冶与创造能力启发的核心功能。

1.2 技术倒逼美育课程的转型

随着知识生产从“机器复制”迈向“机器原创”，生成式人工智能（AIGC）已成为日常创作的重要参与者。我们可以依托算法自动生成文本、图像、音视频等内容，使得从过去需要具备专业技法的创作过程，转变为任何拥有审美判断与思想表达能力的学习者都可以介入的创作活动[3]。由此，在美育教育的语境下，AI一方面被视为“能够替代人类创作的威胁”，另一方面也转变为能够拓展学生审美想象、降低创作门槛、激发表达意愿的“共创伙伴”。

这一AI技术变革改变了传统美育教学的前提条件，使得不用“只有掌握技法才能进行艺术创作，只有理解知识才能表审美”，从而促进改变以技法

和知识传授为主导的传统课程教学结构。例如，在高职院校的美术美育类课程中，教学长期聚焦于艺术史知识讲授、审美鉴赏或技法模仿，这些方式对缺乏专业基础的学生而言，不仅难以形成真实的审美体验，还常常造成“想创作但不会创作、想表达却无从下手”的困境。生成式AI的介入恰好打破了这一技术壁垒：学生无需依赖熟练技法，即可通过提示词输入、风格迁移、图像再创造等方式，将潜在的想象转化为实际作品。艺术创意不再因技法不足而被束缚，审美表达也不再被审美门槛所阻隔。公共美育类课程学生也可以成为审美实践与文化表达的主体。

因此，AIGC的到来并非仅仅推动美育的“技术化”，而是倒逼美育回归其核心价值：不再将教学目标局限于知识传授与技能训练，而是以审美体验、审美判断与创造性表达作为育人的中心。技术的价值不在于展示生成效果，而在于帮助学生如何用审美意识驾驭技术、用批判理解引导创作、用跨领域思维重塑表达。由此，美育教学的关注点也应从“教知识、教技法”转向为更加关注学生的“体验、判断和创造”。

1.3 新危机：依赖性学习与审美同质化

生成式人工智能虽然降低了艺术创作门槛，使非专业的学习者得以从艺术欣赏者转变为内容生成者，但其“创作便利性”也导致学生的依赖性学习。比如在AIGC艺术创作中，创作者不必具备技法，而依靠提示词就能高效生成图像或设计作品。这种“零门槛的创作模式”提升了学生的创作兴趣，但同时造成学生对工具的过度依赖，缺乏必要的审美思考、批判判断和创意加工过程——他们往往直接将作业要求直接作为指令复制给AI，从而跳过本应由个体经验主导的审美体验与表达环节。随着生成式AI依赖大规模数据集进行风格提取与图像生成，其创作结果往往受算法偏好支配，呈现出高度趋同的视觉范式。作品在视觉形式上趋于“算法定型”，热门风格与主流审美因不断被复制与强化，逐渐形成标准化的图像模式，大量程式化的作品造成审美疲劳。学生若直接依赖AI

完成创作任务，便会跳过感知、思考与判断过程，对艺术价值、文化含义与情感表达的敏感度会被进一步弱化。长此以往，美育教学不仅无法提升审美素养，反而可能固化“无思考式创作”与“无判断式审美”，使技术便利遮蔽了深度创造与价值表达。

由此可见，AIGC带来的真正威胁并非技术本身，而是对于审美判断与创造主体性的消解。为了应对这种“创作便利掩盖思考缺席”“审美元素趋同显露想象匮乏”的新困境，美育教学必须重塑审美体验、批判判断与创造性表达的价值体系。

2 生成式AI背景下高职美育价值的再锚定——以《经典绘画名作赏析》课程为例

2.1 以审美建构为导向的教学设计革新

在AIGC技术加速介入社会生活的背景下，美育的本质价值不再是技能训练，而愈发彰显为审美心智的建构。根据2020年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》政策精神指出，美育不仅是审美教育，更是情感教育、心灵教育与创新意识教育，其根本旨在于通过审美体验提升人的精神品质与创造能力。在这一价值导向下，美育的意义不在于培养熟练的艺术执行能力，而在于通过情感、感知与判断的培养，让学生形成独特审美立场与文化理解能力。另外，从当代美育理论视角看，审美体验是一种具身性的心灵活动，需要通过身体在场、情感共鸣与想象参与共同完成。法国二十世纪最重要的哲学家、思想家之一梅洛·庞蒂指出，审美理解并非知识灌输，而是通过体验达成的意义生成。因此，面向非艺术专业的高职教育，美育教学不应执着于作品的“技法精巧”或“视觉能力训练”，而应通过体验性理解、比较性分析与批判性诠释促进审美心智构建。

《经典绘画名作赏析》课程突破了传统“静态欣赏式”教学，通过跨文化、跨媒介与跨历史维度对作品进行深度解读。该课程以80幅中外经

典绘画为核心，将内容划分为“叙事空间与历史文化”、“人文情感与主体表达”、“社会百科与文化记录”、“自然视域中的观察”、“现代批判与创意转向”等五大模块，引导学生理解艺术作品背后的社会叙事、人文情感与时代精神，从而超越“好看与否”的表层审美，进入审美判断与文化思辨的层次。（图1）在教学方法上，该课程进一步利用AIGC辅助资源，使审美理解从抽象概念转向具象体验。例如，课程通过AI动态视频实现“名作动态化”，将手卷绘画的流动式观看、视觉符号的隐性结构以及材料技法与文化精神的关联等内容以动态方式呈现出来，使学生不再只是“听懂概念”，而是“看见逻辑”。这种可视化的体验性解读弥补了静态课件在空间结构、技法过程和观看路径呈现上的不足，使学生在可视、可感的动态比较中由感官体验转向理性判断，从而增强审美分析能力，促进真正生成审美心智。

因此，AIGC技术在《经典绘画名作赏析》课程中作为深化审美体验与判断能力的媒介，使学生在可视化、动态化的过程中进行课程理解，并逐步形成具有文化意识与情感理解的审美心智。技术可以帮助课程回归到美育的育人逻辑，帮助学生“看

懂”艺术。然而，审美建构并不是终点，真正的美育还需在审美理解的基础上引导学生表达自我、重构意义。

2.2 以创造生成驱动的AIGC融入路径

《全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》文件明确提出，职业教育应“将艺术课程与专业课程相结合，培养具有审美素养的高素质技能人才”，强调美育必须成为促进学生创新意识与审美创造能力的关键途径。美育在新时代职教体系中的使命不仅在于审美心智的塑造，更在于通过审美创造转化为创新能力的生长，使学生能够在多领域、多学科情境中进行意义表达、文化思辨和创造性解决问题。因此，生成式人工智能AIGC的介入，不应削弱学生的创造力，而应成为帮助学生提升创造力的一种新手段，推动学生在“人机协同”的过程中更清晰地实现自我认知、自我表达与创新实践（图2）。

传统美育教学往往强调感知与欣赏，非艺术类学生更是受限于技法基础，虽有表达愿望却难以实现“审美意图到作品呈现”的有效转译，创作挫败感导致创造性实践长期缺位。生成式AI降低了技术门槛，使“不会画、不会设计”的学生

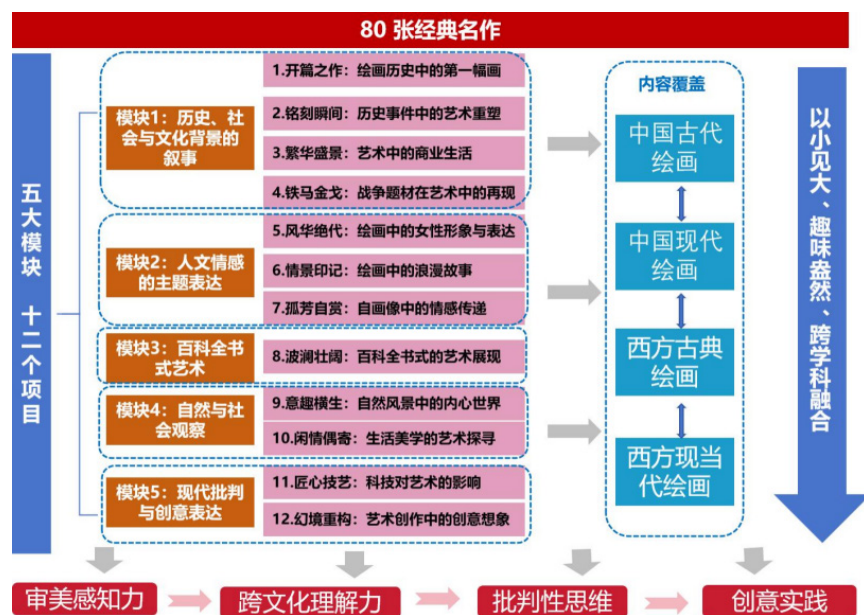

图1.《经典绘画课程名作赏析》课程内容重构

也有机会将审美体验外化为可视化作品，从审美接受者转向表达主体。然而，AI生成的过程并不等同于创造过程，其生成逻辑本质仍基于既有图像结构与风格数据库的碎片化组合，缺乏真正的变革性创造能力。因此，美育在面对AI时的核心改革方向不是“用AI代替创作”，而是通过人机协作让学生在创作过程中凸显人类独有的审美判断、文化思考与意义生成。在AI让“作品”更容易被生产的时代背景下，而美育应培养的是能在作品背后提出问题、构建语境和形成观念的主体。

图2. 学生AI创意作业“慕夏风格的城市海报设计”

基于这一思路，《经典绘画名作赏析》课程将创造表达视为美育高阶能力，并通过AIGC的创新性整合推动学生从审美理解走向审美创造。

（图3）在课程改革初期，AIGC被用作辅助生成工具，但出现学生“直接把作业喂给AI”的现象，带来创意缺失、审美判断缺席、作品同质化的问题。对此，课程教学进行了二次改革：将学生从AI作品“使用者”转向AI资源“生产者”，引导其参与课程视频资源的开发与创作。课程

在建设阶段便邀请具备AIGC视频实践经验的专业团队协同教学，基于课程内容构建国内高校首个以美育课程为核心的“AIGC动态名作视频资源库”。在课程第二阶段，实训任务要求学生以此资源库为支撑，通过编写技术指令、选择图像结构、拆解视觉符号、构建叙事逻辑等方式，参与制作六类教学视频（结构拆解、技法模拟、跨文化比对、图像思想、名作叙事、PBL引导）。在这一过程中，AI生成不再是“直接产出作品”，而成为推动学生进行审美推敲、跨文化理解与观念表达的媒介。

这一改革促使学生在“创作、筛选、修正、叙述”的过程中锻炼审美判断、批判性思维与跨学科整合能力。同时也印证了一个关键事实：AI能够加速视觉生成，却无法替代意义构建；机器可复制风格，却无法取代审美立场与文化表达。在人机协作的创作语境中，恰恰是人的情感体验、历史理解、价值判断与跨学科思维成为作品独特性的来源。生成式AI不仅没有削弱美育的创造价值，反而凸显了美育在塑造“具备文化意识与创新能力的表达主体”中的不可替代性。

图3. 学生AI创意作业“月份牌风格的城市海报设计”

3 生成式AI赋能高职美育改革的系统路径

生成式AI正在重塑高职美育的教学逻辑，其技术呈现拓宽了艺术认知方式与创作手段，但同时也带来审美同质化与依赖性学习的风险，使美育的价值引领与能力培养更加迫切。面对“技术赋能”与“审美自主性受限”的双重现实，高职美育改革应聚焦于审美思维训练、跨学科课程整合与发展性评价体系构建，促使AI真正成为支撑审美生成、文化理解与创新表达的育人力量，而非取代学生思考与创作的工具。

3.1 AI作为“审美思维训练器”

相较于传统课堂依赖静态图像、文本讲述进行审美阐释，AI可以通过图像拆解、风格迁移、技法模拟与动态呈现，实现审美认知从“看见结果”到“理解过程”“识别逻辑”的深度转向。在这一过程中，AI既不是创作生产者，也不是答案提供者，而是一种“审美思维训练器”。通过人机协同式的审美分析、图像复现与艺术比较，学生在观察、辨识、调试与选择中不断强化审美判断、视觉思维与问题识别能力。这一“由技术启思维”的方式，使美育真正成为推动创造性理解与批判性表达的教学场域。

3.2 建立“AI+文化+创新”的跨学科课程矩阵

AI时代的美育改革不应停留在通识课程层面，而应与专业教育深度衔接。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求“将美育纳入各级各类学校人才培养全过程”，其核心在于课程层面的交叉融合。未来高职美育可构建“AI+文化+创新”课程矩阵，实现：与文化教育融合：AI辅助传统文化解析、视觉文化比较、艺术与社会议题探讨；与专业课程融合：例如设计、产品包装、数智媒体制作、工程表现、商业视觉等，让审美作为专业创新的动力；与创新教育融合：通过AI支持的创意表达、跨学科

项目制学习，引导学生将审美判断转化为创新设计、视觉表达与社会沟通能力。这种矩阵化建设能够推动美育从“辅助性课程”成为“创新人才培养的共同底层能力”[4]。

3.3 构建支持个性化发展的课程评价体系

AI降低了创作门槛，但也带来审美同质化与依赖性学习等问题，因此课程评价需要从关注“作品结果”转向关注“审美生成过程”[5]。基于此，高职美育评价应以审美理解、文化辨析与创造表达为核心，突出学生在AI辅助下的思考轨迹与个性化表达，而非技术熟练度或呈现效果。在实践项目中，可通过学习档案记录审美笔记与创作过程、项目式任务考察跨学科表达与批判性分析、合作评价展现协作与观点构建，并借助AI分析学习轨迹实现差异化指导。由此，评价不再以作品效果为最终导向，而是鼓励学生“借助AI表达自己”，促进审美立场与创新能力的生成发展。

面对生成式AI重构知识生产与艺术创作的趋势，高职美育正经历从“教技法、懂作品”向“能判断、可创造”的价值转向。AI降低了创作门槛，使非专业学生能够进入创作实践，从而倒逼美育由技能模仿型教学转向审美建构、文化理解与创造表达。然而，技术便利也带来审美判断弱化、依赖性学习等现象，使美育的价值引领更加重要。在这一背景下，《经典绘画名作赏析》课程的改革实践也向我们证明，AI不能替代学生的创作主体地位，而是通过名作的动态呈现、图像拆解与跨文化比较等方式，帮助学生深化艺术语境理解，并在技术辅助中生成审美判断与创造性表达。因此，AI介入高职美育的意义，不仅在于更新工具与创作方式，更在于借助技术扩大审美理解、深化文化解释与激发创造表达；同时在跨学科教学理念与发展性评价的支撑下，AI才能成为真正促发审美心智与文化立场形成的育人力量。

参考文献

[1]温军英.数字时代高校美育的价值意蕴,赋能图景与困境审

思[J].黑龙江高教研究,2025(5).	[4]沙家强.新文科背景下学科美育交叉融合的内在理路与实践探索[J].教育理论与实践,2022,42(3):16-19.
[2]烨.新时代下美育赋能在高校教育体系中的应用:评美育赋能教学创新[J].Applied Chemical Industry,2023,52(5):I0017.	[5]欧语.生成式AI赋能高职美育课程创新路径研究——以AI创作传统山水画为例[J].美术教育研究,2025(19):110-112.
[3]毛迎新,谭维智,于家杰.AIGC机器创作时代学校美育的人性之维[J].中国远程教育,2023(9):18-27.	

