

传统美术欣赏课融入人工智能的课堂实践与优化策略

上海市紫竹园中学 徐 智

摘要

《上海市九年义务教育艺术（美术）学科课程标准（2022 年修订）》明确指出，美术教育需聚焦图像识读、审美判断、创意实践、文化理解四大核心素养，强化中华优秀传统文化的传承浸润，鼓励依托数字技术创新课堂育人形态[1]。当前初中传统美术欣赏教学普遍存在时空审美隔阂、大班额分层教学落地困难、课堂探究形式单一、学生文化解读浅层化等现实瓶颈。生成式人工智能凭借图像解析、场景复原、分层答疑、风格对比、创意推演等技术优势，为破解传统欣赏课教学困境提供了全新路径。但一线教学实践中，仍普遍存在技术喧宾夺主、AI 替代学生审美思辨、人机融合设计碎片化、育人边界模糊等突出问题[5]。本文立足上海初中美术一线教学，秉持传统为本、AI 为翼、人机协同、素养导向的核心原则，明确人工智能的辅助教学定位，仅承担情境创设、探究支架、分层助学、资源拓展的育人功能，严禁替代学生自主审美感知、艺术思辨与文化解读过程。本文以七年级（2）班、八年级（1）班常态化课堂为实践载体，结合不同层次学生典型学习样本，构建“课前预学赋能、课中探究支架、课后拓展延伸”三阶一体化教学模式，辩证分析 AI 融入传统美术欣赏课堂的现实问题，提出适配上海新课标要求的优化实施策略，形成可复制、可落地的数字化美育教学范式，推动传统美术欣赏教学从单向讲授转向深度探究，助力中华传统美术在数字时代实现更好传承。

关键词：上海美术课标；传统美术欣赏；人工智能；初中美术；核心素养；课堂实践

一、引言

教育数字化转型背景下，智能技术深度赋能基础教育美育改革，人工智能逐步常态化融入中小学美术课堂。《上海教育数字化战略行动实施方案》明确提出，要依托数字化载体活化中华优秀传统文化教育，增强传统艺术教育的感染力与时代性[10]。《上海市九年义务教育艺术（美术）学科课程标准（2022 年修订）》进一步强调，传统书画、石窟壁画、古代雕塑、民间美术是初中美术教学的核心内容，要求教师引导学生深度体悟传统艺术承载的民族精神与审美内涵，同时科学运用数字资源搭建古今艺术对话桥梁，落实文化自信育人目标[1]。传统美术欣赏是初中美术落实核心素养、传承中华美育精神的核心课型[9]。但长期课堂实践表明，现实中初中传统美术欣赏教学仍存在诸多固化短板。其一，时空隔阂造成审美疏离，学生脱离古代社会文化语境，仅依托教材静态图片与教师口头讲

授，难以感知传统作品的创作情境、笔墨意蕴与时代审美；其二，学情差异导致教学失衡，大班额教学模式下，学生文史积淀、美术感知能力、审美思辨水平差异显著，统一化授课无法实现个性化、分层化赏析指导；其三，课堂模式固化僵化，“教师讲授+被动应答”的传统模式占据主流，学生自主探究、审美对话、文化思辨空间不足，对传统美术的认知多停留在碎片化知识点，难以形成系统的审美认知；其四，学习资源受限低效，传统美术史料分散、对比赏析素材匮乏，学生自主考证、图像对比、深度探究难度较大，造成欣赏教学与创意实践相互割裂。生成式人工智能的普及应用，有效弥补了传统美术欣赏课的教学短板，能够重构课堂学习形态、丰富赏析维度、适配差异化学情[4]。但当前 AI 融合美育教学存在明显误区：部分课堂片面追求技术视觉效果，将 AI 生成、特效演示作为课堂核心；过度依赖智能工具替代学生独立读图、审美分析与文化思辨；缺乏系统性教学设计，AI 工具随意化、碎片化使用，脱离课标育人本质[3]。

基于此，本文立足 TPACK 整合教学理论与上海新课标素养要求[8]，结合七、八年级常态化对照教学实践，确立传统审美本体优先、人工智能辅助赋能的融合原则，拓清人机教学边界，构建规范化、体系化的 AI 融入路径，通过典型课例实证探究，梳理教学风险与优化策略，探索适配上海区域美育要求的传统美术欣赏数字化育人新模式。

二、AI 融入传统美术欣赏课的理论依据与育人价值

（一）课标政策与教学理论依据

《上海市九年义务教育艺术（美术）学科课程标准（2022 年修订）》明确界定了数字技术的育人定位：技术服务于美育育人目标，重在丰富学习方式、深化审美体验，杜绝形式化、娱乐化的技术展示，坚守美术学科人文底色[1]。TPACK 整合技术的学科教学知识理论指出，高质量的数字化课堂需要实现学科内容知识（CK）、教学法知识（PK）、信息技术知识（TK）三者的深度融合、协同赋能[8]。落实于传统美术欣赏教学，意味着数字化改革必须立足美术学科本体，以传统艺术审美规律、赏析方法、文化内涵为核心，以科学的课堂教学方法为支撑，以人工智能技术为辅助载体。脱离传统美术学科内核的技术应用，会造成课堂“重技术、轻人文、重形式、轻素养”的问题，导致传统美术欣赏教学人文空心化[6]。

（二）AI 赋能传统美术欣赏课堂的多元育人价值

1. 创设沉浸式审美情境，消解古今审美隔阂

古代传世名作、石窟壁画等传统艺术原作难以走进校园课堂，静态教材图片无法完整呈现作品细节、色彩层次与创作语境。依托 AI 高清图像解析、残损修复、场景动态复原技术，可精准放大《千里江山图》笔墨层次、人物舟楫、山水肌理，动态还原敦煌壁画原始色彩与古代创作场景，将静态的艺术作品转化为可感知、可沉浸、可探究的动态审美情境，有效降低学生认知门槛，拉近当代学生

与传统艺术的时空距离，破解传统赏析“看得见、读不懂、悟不透”的困境[7]。

2. 搭建分层助学支架，适配差异化学情

初中学生审美基础与文史素养差异显著：优等生具备扎实的知识储备，渴望开展深度文化探究与跨作品对比；中等学生能够完成基础赏析，但缺乏深度思辨能力；薄弱学生难以独立完成构图、色彩、笔墨语言的分析解读。人工智能可依据学情生成梯度化学习资源，为薄弱学生提供通俗化、结构化赏析指引，为中等学生补充时代文化背景，为优等生提供跨画派、跨时代、跨中外的对比素材，实现一生一支架、分层促提升，有效解决大班额教学难以因材施教的难题[4]。

3. 重构探究式学习模式，凸显学生主体地位

传统美术欣赏课堂以教师单向知识输出为主，学生处于被动接收状态，缺乏问题探究与审美对话过程。AI 融入课堂后，构建起“原作观察—自主质疑—智能佐证—小组思辨—归纳升华”的闭环探究链条，推动学生从“被动听赏”转向“主动探究”，自主完成图像识读、审美判断与文化解读，真正落实新课标审美判断、文化理解核心素养[5]。

4. 打通赏创壁垒，实现赏创一体化育人

上海美术课标倡导“欣赏与创作一体化”教学理念，要求以赏析积累滋养创意实践，以创意创作深化审美理解[1]。借助 AI 风格迁移、元素提取、创意推演功能，学生可在读懂传统美术语言、把握传统审美范式的基础上，尝试传统元素现代重构、传统风格当代创新，实现传统美学的创造性转化，破解传统课堂赏析与创作割裂的教学难题[7]。

（三）人机协同的教学边界与育人底线

人工智能具备强大的资源整合与情境创设能力，但存在不可规避的育人局限。其一，AI 数据库存在史实偏差、审美误区，对传统书画“气韵”“意境”“留白”等东方核心美学内涵无法精准解读；其二，人工智能缺乏人文情感与审美共情能力，无法替代学生沉浸式的审美感知、独立的艺术思辨与个性化的文化体悟；其三，长期依赖智能工具会弱化学生读图能力、审美思维与探究意识，滋生审美惰性[6]。因此，课堂教学必须坚守清晰边界：传统原作品读、审美感知、价值辨析、文化思辨为学生专属核心学习活动，AI 仅作为辅助探究工具，只承担资源拓展、问题佐证、情境创设、分层助学功能，绝不替代学生的主体审美过程，始终坚守传统美术教育的人文底色。

三、AI 融入传统美术欣赏课堂的实践路径与教学案例

本文构建课前 AI 预习诊断、课中人机协同探究、课后 AI 拓展创新三阶一体化教学模型，严格规范 AI 介入时机、应用时长与使用场景，对标新课标素养目标，在七（2）班、八（1）班开展对照教学实践，通过分层学生样本跟踪，验证

融合教学的实践价值。

（一）案例一：七年级《青绿山水——走进〈千里江山图〉》（七（2）班）

1. 课时育人目标

对标上海美术新课标[1]，引导学生识别青绿山水的造型、色彩、矿物材料特征，体悟北宋山水寄情山水、天人合一的人文内涵，掌握构图、色彩、材料三维赏析方法，增强中国传统绘画文化认同感。本班共 36 名学生，学情分层鲜明：小王文史素养扎实，乐于拓展探究；小李性格内向，审美探究主动性弱，面对古画赏析无从切入；小陈美术基础薄弱，仅能描述表层画面，无法挖掘作品意境与人文内涵。

2. 课前：AI 预学赋能，精准诊断学情

课前依托 AI 工具布置个性化预学任务：学生通过 AI 识图解析《千里江山图》局部细节，自主探究石青、石绿矿物颜料的制作工艺与审美特质，自主生成赏析疑问。教师汇总全班高频问题，精准定位教学重难点，针对性优化课堂设计。

预学环节有效缩小学情差距：基础薄弱的小李、小陈借助 AI 通俗化解读，消除了对古画的陌生感与畏难情绪；优等生小王依托 AI 拓展宋代山水史料，自主搜集同期山水作品，为课堂对比探究做好铺垫。相较于无预学的传统课堂，AI 预学有效抬高了整体教学起点。

3. 课中：人机协同探究，分层落实素养

（1）情境导入，消解审美隔阂（7 分钟）

教师完整展示《千里江山图》原作，抛出核心思辨问题，依托 AI 动态复原技术模拟北宋文人游历山川、寄情山水的创作情境，营造沉浸式审美氛围。相较于传统讲授课堂，本课学生参与积极性显著提升，基础薄弱学生敢于主动表达审美感受，实现全员有效参与。

（2）分层探究，精准适配学情（22 分钟）

依据学情设置三层梯度任务，实现人机协同分层助学：

- 基础任务（小陈等薄弱学生）：借助 AI 图像放大功能，细致观察山峦、村落、舟楫细节，依托 AI 结构化赏析清单，梳理青绿山水的色彩、造型特征，夯实基础审美能力。

- 提升任务（小李等中等学生）：通过 AI 检索北宋经济、文化、审美风尚，小组合作探究青绿山水兴盛的时代背景，深化文化理解。

- 拓展任务（小王等优等生）：利用 AI 开展跨作品对比，梳理《千里江山图》与《富春山居图》的审美差异，辨析青绿山水与水墨山水的艺术特质，形成深度

审美判断。

课堂重点强化思辨引导，针对学生直接摘抄 AI 答案的问题，明确课堂规则：AI 内容仅为参考素材，所有赏析结论必须基于原作观察、独立思考、小组辨析生成，培养学生批判性审美思维，杜绝 AI 替代审美思考[5]。

（3）总结升华，坚守人文本体（8 分钟）

教师系统梳理青绿山水知识框架，重点解读“意境”“气韵”等东方美学核心内涵，明确告知学生：AI 可解析画面显性视觉要素，但无法体悟传统绘画承载的人文情怀与审美意境，核心审美感悟必须依靠学生自主静心品读[9]。

（4）随堂感悟，落实独立表达（3 分钟）

要求学生独立书写审美感悟，严禁摘抄 AI 文本，固化课堂审美收获。

4. 课后：分层拓展，实现赏创衔接

基础层学生整理课堂赏析笔记，夯实知识体系；提高层学生借鉴 AI 色彩与构图参考，手绘青绿山水现代创意草图，实现赏析向创作转化；拓展层小组依托 AI 搜集宋代山水诗词，完成“诗画同源”微型探究报告，深化传统文化理解。课后学情反馈显示，内向学生探究积极性显著提升，薄弱学生破除了对传统古画的抵触心理，优等生实现了传统美学的创新性思考，分层育人效果显著。

（二）案例二：八年级《壁上丹青——敦煌壁画艺术欣赏》（八（1）班）

本课育人目标为引导学生识别敦煌壁画的题材、线条、色彩艺术特征，理解敦煌艺术多元融合的文化特质，树立传统艺术传承与创新的辩证思维[1]。本班学生思辨能力较强，但易沉迷 AI 炫酷视觉效果，重技术、轻文化、重画面、轻内涵，因此本课核心聚焦规范 AI 使用、坚守原作本位、深化文化思辨。课堂核心探究环节依托 AI 残损修复、色彩复原技术，还原壁画原始色彩状态，引导学生对比现存残损壁画与 AI 复原效果图，探究壁画色彩褪色、画面残损的历史成因与岁月变迁，体会传统艺术的历史价值[7]。针对课堂中部分学生跳过原作赏析、直接生成 AI 敦煌插画的问题，教师及时明确教学底线：AI 创意生成仅为课后拓展参考，课堂核心任务是深度品读原作线条、造型、叙事内涵与文化价值。针对沉迷 AI 视觉效果的薄弱学生，教师引导其依托 AI 解析铁线描、兰叶描等传统线条技法，回归原作细节赏析；引导优等生思辨 AI 复原技术的局限性，明确 AI 复原仅为数字化推演，无法等同于真实历史原貌，帮助学生建立严谨的艺术史观与辩证的数字美育思维[6]。

（三）课例实践小结

对照教学实践证明：规范化、体系化的 AI 融入教学，能够有效激活课堂活力、落实分层教学、深化素养培育，学生探究深度、参与度、审美思辨能力均优

于传统讲授课堂。同时实践也暴露共性问题：学生易滋生 AI 依赖、教师易弱化本体教学、AI 碎片化应用偏离育人目标，凸显了规范人机融合教学的必要性与紧迫性[3]。

四、AI 融入传统美术欣赏课现存问题与优化策略

结合两轮常态化课堂实践与学校教研交流，立足上海新课标育人要求[1]，梳理当前 AI 赋能传统美术欣赏教学的核心问题，并提出针对性优化策略。

（一）现存突出问题

1. 教学定位错位，技术挤占本体教学空间

部分教师存在认知偏差，将 AI 特效演示、智能生成作为课堂亮点，过度占用原作品读、审美对话、文化思辨时间，导致传统美术本体赏析弱化，课堂流于技术形式，背离美育育人初心[3]。

2. 学生滋生审美惰性，独立思辨能力弱化

中等及薄弱学生形成工具依赖，遇到赏析难题直接检索 AI 答案，缺乏“自主观察—独立思考—合作探究”的学习过程，长期将导致图像识读、审美判断核心素养弱化，丧失独立审美能力[5]。

3. 教师 TPACK 素养不足，融合设计碎片化

部分教师缺乏系统的数字化教学设计能力，AI 工具使用零散、随意，无单元整体规划；美术学科专用提示词设计不精准，导致 AI 输出内容宽泛、适配性不足；同时教师缺乏 AI 内容核验意识，易将存在史实错误、审美偏差的内容传递给学生，造成知识性偏差[8]。

4. 过程性评价缺失，素养评价体系不完善

当前课堂评价多聚焦最终作品与文字成果，缺少对学生探究过程、工具使用能力、信息甄别能力、批判性审美思维的评价维度，无法适配上海新课标过程性评价改革要求[1]。

（二）针对性优化实施策略

1. 锚定课标本位，规范课堂人机时长配比

确立刚性课堂准则：原作品读、审美交流、小组思辨、文化感悟为课堂主体内容，AI 情境创设、资源拓展、辅助探究总时长控制在单课时 30%以内。所有 AI 教学活动设计必须对标课时素养目标，前置育人价值审核，杜绝无意义的技术展示，确保技术始终服务于传统美术赏析与素养培育[4]。

2. 建立“先思后查”学习范式，培育批判性审美思维

统一标准化探究流程：自主观察原作—生成审美猜想—小组交流研讨—借助 AI 佐证验证—辨析 AI 优劣正误—形成独立赏析结论。硬性禁止未独立思考直接检索 AI 的行为，常态化开展 AI 审美局限性思辨课堂活动，引导学生理性看待智能工具，养成独立、严谨、辩证的审美思维习惯[5]。

3. 强化教师 TPACK 素养，构建单元整体融合模式

依托区域教研助力教师自我成长，提升教师美术学科数字化教学设计能力、专业提示词设计能力、AI 内容甄别核验能力[8]。推行单元整体 AI 融合设计，打破单节课碎片化应用模式，围绕传统美术单元主题系统规划 AI 助学任务。教师必须提前审核、修正 AI 生成素材，剔除史实错误与审美偏差，保障课堂教学的专业性与严谨性[6]。

4. 构建三维多元评价体系，落实过程性育人

对标上海新课标[1]，建立基础审美能力、探究实践过程、创意拓展素养三维评价体系：基础维度评价学生原作解读、图像识读、审美感知能力；过程维度评价学生 AI 工具规范使用、信息甄别、探究思辨能力；拓展维度评价学生传统美学现代表达、创意转化能力。依托课堂评价单全程记录学生学习过程，实现结果评价与过程评价、知识评价与素养评价的有机统一。

五、研究结论与教学反思

本文立足《上海市九年义务教育艺术（美术）学科课程标准（2022 年修订）》[1]，以初中传统美术欣赏课堂为研究载体，通过《千里江山图》《敦煌壁画》两轮对照教学实践，系统验证了 AI 赋能传统美术欣赏教学的育人价值与实施路径。研究表明，人工智能与传统美术欣赏课的深度融合，必须坚守传统美术本体为根基、智能技术为辅助的核心原则，明确人机育人边界，让 AI 承担情境创设、分层助学、探究支架、创意启发的辅助功能，坚决杜绝技术替代学生自主审美、文化思辨与人文感悟[7]。“课前 AI 预学诊断、课中人机协同探究、课后 AI 拓展创新”的三阶教学模式，能够有效破解传统美术欣赏教学时空壁垒、学情分化、模式固化、赏创割裂等教学难题，推动学生从被动听课转向主动探究，帮助当代青少年跨越古今审美隔阂，深度体悟中华传统美术的审美意蕴与民族精神，有效落实文化自信育人目标[4]。

同时，数字化美育改革必须正视人工智能的技术局限与育人风险，通过规范课堂准则、优化教学设计、完善评价体系、强化教师数字素养，规避审美惰性、史实偏差、技术泛化等问题[3]。未来教学研究将持续聚焦海派民间美术、明清文人画等传统美育内容，持续优化 AI 单元化、体系化融合路径，探索常态化、可推广、高质量的数字化美育教学范式，在守住传统美术人文底色的基础上，以智能技术赋能中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，持续落实以美育人、以文化人的美育根本目标[2]。

参考文献

- [1] 上海市教育委员会. 上海市九年义务教育艺术（美术）学科课程标准（2022 修订版）[S]. 上海：上海教育出版社，2022.
- [2] 教育部. 义务教育艺术课程标准（2022 年版）[S]. 北京：北京师范大学出版社，2022.
- [3] 徐韧刚. 数智时代上海中小学美术课堂转型路径探析[J]. 上海教育科研, 2026(03):78 - 82.
- [4] 庄琪. 数智赋能 匠心传韵——AI 赋能中华优秀传统文化美育的创新实践[J]. 浦东教育研究, 2026(04):45- 49.
- [5] 余笑涵. 从“凝视”到“对话”：AI 重构美术鉴赏教学实施策略[J]. 中国美术教育, 2026(03):64- 68.
- [6] 李泽琛. 守正创新：数字技术融入传统美术教学的实践研究[J]. 徐汇美育研究, 2026(02):33- 37.
- [7] 顾一欣. 墨韵灯华——AI 赋能传统美术课堂学习新样态[J]. 上海中小学艺术教育, 2026(05):51- 55.
- [8] 何雪松. TPACK 理论视域下智能技术与中学美术教学融合路径研究[J]. 基础教育数字化, 2025(11):62- 66.
- [9] 王大根. 美术欣赏教学论[M]. 上海：华东师范大学出版社，2021.
- [10] 上海市教育委员会. 上海教育数字化战略行动实施方案[Z]. 2023.