

AI 绘画视域下学校美术教育的困境与转型路径

谭雪莲

宝鸡文理学院美术与设计学院 陕西 宝鸡 721013

【摘要】：随着人工智能的迅速发展，AI 绘画以前所未有的视觉生成功能进入大众视野，从而引起了艺术界和教育界的广泛关注与思考。本文试图抛开简单的技术和应用层面的因素，将关注点聚焦于 AI 绘画自身的独特“审美范式”，以此观照出美术教育可能存在的一些因循守旧、滞后陈旧的现象。AI 绘画对于美术教育而言，并不是替代也不是颠覆，而是一次对于美术教育“叩问”与“启明”，它迫使我们重新审视美术教育的核心价值，并为其在数字时代下的转型与革新提供了清晰的指向，即从“技”的传授，转向“艺”的感悟、“美”的判断与“人”的表达的深度培育。

【关键词】：AI 绘画；审美特征；美术教育；价值重塑；教学启示

DOI:10.12417/2982-3846.26.02.029

1 引言

2016 年以来，Alpha Go 的胜利让“人工智能”一词带来的震撼席卷全球。然而，与围棋这种规则明确的领域相比，当 AI 的触角伸向充满感性、创意与不确定性的艺术创作领域时，它所引发的讨论则更为复杂与深刻。“从新的模型效果来看，无论是古典主义的写实肖像，印象派的光色流转，还是充满未来感的赛博朋克场景，AI 都能在数秒之内生成，且到了以假乱真的程度，甚至进入了商业化阶段，市场接受程度越来越高”。^[1]其效率与效果足以让许多绘画学习者感到惊叹，继而产生一丝焦虑：那些需要经年累月，刻苦训练才能掌握的素描、构图技巧，其价值是否在急速贬值？我们传统的教学体系所精心培养的，是否是一批被算法降维打击的高级画匠？

这种焦虑的背后，实则隐藏着一个我们必须直面的话题：在人工智能时代，学校美术教育的立身之本究竟是什么？我们当前的教育模式，是否仍停留在培养“画匠”的层面，过度强调标准化技能的传授，而忽视了艺术中更为本质的审美素养与创造性思维的培育？

在我看来，AI 绘画的出现，恰恰为我们提供了一次绝佳的反思契机。它像一位不速之客，叩开了惯常的教室大门，迫使我们去思考，什么才是艺术教育中那些恒久的、无法被技术替代的核心价值。本文正是试图结合 AI 绘画的审美特征，对当前学校美术教育进行批判性反思，并为其在数字文明时代的转型与革新，探寻一条可行的人机共生之路。

2 AI 绘画的“审美”之辨

为了厘清 AI 对当今美术教育的启示和影响，首先需要理解 AI 绘画的“审美”特点。我们要明确的是，作为通过普通计算机程序来呈现人类智能的技术 AI 并无主观的“审美意识”，他的产出是一种基于海量数据训练和复杂算法计算的技术性视觉生产。其特征可概括为以下几点：

2.1 “融合的精緻”而非“创造的深刻”

“AI 最擅长的是从它学习过的数以亿计的图像中提取元

素、风格与技法，并进行令人眼花缭乱的重组与拼接，它可以轻松生成一张“具有宋代水墨意韵的赛博朋克城市”，在技术执行上的完整性、光影与构图的和谐性，往往能达到很高的水准，呈现出一种“精致的完美”。但这种“美”是计算和优化的结果，源于数据的内在规律，而非情感的驱动或观念的突破，它是一种平均美、范式美，却罕有谬误与瑕疵所带来的震撼。而艺术史上很多动人的瞬间恰恰是来自这种不完美所带来的生命震撼力，例如：中国的书画艺术非常讲究虚实结合，注重留白对于画面总体意境的渲染，南宋马远的画惯取一角，并善于用空白，被称为“马一角”。而这种留白恰恰是书画中最有味道的地方。AI 的完美恰恰暴露了它缺乏感情的驱动，观念的突破以及对未知形式的原始探索欲。

2.2 从执笔到执言创作核心技能的转向

在 AI 绘画中，审美的主动权发生了奇妙的转移。创作者的核心技能，从“手中之竹”变成了依赖语言组织的“口中之竹”。通过使用 AI 绘画工具，用户能够通过简单的指令或者提供一个基础的草图，让 AI 生成一个初步的艺术作品。“如何用精准、富有层次和想象力的词汇去描述你心中的画面，成为了决定作品成败的关键”。^[2]这其实是一种“元创作”——即对创作本身进行设计和规划的能力，它更接近策展或导演的角色，要求其必须具备更为宏阔的视野，更加清晰的概念思维和更为强大的审美判断力，而非传统意义上的画家”。

2.3 “灵魂的缺位”与“体验的真空”

看到人工智能生成的画作，人们会不由地称赞“像真的一样”，但很少被其打动或是受到共情。因为它没有一双凝视世界的眼睛，没有心跳加速产生的驱动力，没有希望借由画笔去抒发自己的个人情感，或是表达自己的生命体验，其“完美”更多为一种“空洞”的东西，且无法带给人以某种在特定的时空语境之中的、身体状态之下的体悟和情感体验。以明代画家徐渭的作品为例，可见人类艺术创作中“具身性”经验的不可替代。徐渭一生坎坷，怀才不遇，晚年贫病交加。他在《墨葡萄图》中以狂放潦草的笔墨描绘葡萄，藤蔓纷披，墨色淋漓，

仿佛能看见在作画时胸中郁愤、手腕颤抖的瞬间。画面左上方的题诗“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”，更直接抒发了他悲怆无奈的心境。这幅画不仅是视觉图像，更是他生命痛感的痕迹、身体与精神的共同投射。观众能从中感知到一个具体的人在那个时代中的存在状态，从而被深深触动。

而 AI 即便能够模仿徐渭的风格生成一幅“墨葡萄图”，却无法再现他基于生命体验的创作过程——因为它没有落魄半生的痛楚，没有“闲抛闲掷”的慨叹，更没有手腕运动与情绪波动之间真实的生理关联。

所以说，AI 绘画的“完美”只是流于表面，它提供了一种脱离具身语境的图像，难以传递人类艺术中最为珍贵的、基于生命实践的情感深度与精神对话。

3 镜鉴与反思：AI 映照下的学校美术教育之困境

将 AI 作为一面“镜子”，映照今天的学校美术教育，会发现其中很多问题值得深思。

首先，所谓的“技”重于“艺”，之所以会这样，是因为现在我们的教育体系还是基于“画得像”“画得准”这些技能目标来设置课程的教学，让学生做大量的素描、色彩的训练去掌握绘画的规范化的技法语言。但在 AI 出现后，就可以依靠整个技术层面的执行效度和精确度对人实现“降维打击”，如果教育的核心停留在培养成一个“高级技工”的话，那么这样产出的东西放在强大的 AI 工具面前是不堪一击的。AI 技术无法完全替代学生的实际操作。学生只有在接触画笔、颜料、纸张等材料的过程中，才能真正感受绘画技法的精髓^[3]。

其次，是“标准答案”之于审美的隐形伤害。我们提倡求新，但是无形的“好画”存在每时每刻——譬如一幅作品要达标就要符合透视、色彩、构图等。而 AI 诞生会生成无限幅符合标准的技术性绘画作品。由此看到原本的评分标准就已单薄僵化。艺术的本质是为了自由表达，而我们却在无形之间以固化刻板的评判范式，限制了学生感知世界，多元表达的可能性。

最后，“表浅化”的创造性培养。很多所谓的“创意美术”课，就是一些新材料、新媒材的简单尝试，或者就是某些固定的套路性模仿，局限于教师所给定的范畴之内，并不能从真正意义上培养学生有自我观察、自我思考、自我表达的想法。面对 AI 绘画工具的超强效率和融合能力，创作者如果缺乏核心创作理念，缺乏对世界、现实、自我的观察和思考，轻内容、重形式，其绘画作品就可能被 AI 绘画轻易模仿和取代，而 AI 恰恰是最强大的模仿者和组合者，倘若不能引导学生走向更深层，根植自我认知的创造性表达，人类与 AI 绘画工具将不存在本质区别。

4 迈向“人机共生”的未来美术教育

焦虑无用，拒绝更是徒劳。AI 绘画的到来，不应被视为威胁，而应被看作是一次促使美术教育回归其本真、实现自我升级的宝贵机遇。笔者认为，未来的改革可从以下几方面探路：

4.1 教学目标的重心转移

从“教画画”走向“育眼光”。教育应当从培养“手上有技”的画者变为培养“眼中有光”的审美者、批判者，聚焦培养学生审美判断力和高阶视觉素养，美术课要加大艺术鉴赏、艺术批评、艺术史论等内容的比例，不仅要带领学生去鉴赏名画，还要一起去看广告、影视、网络图象乃至 AI 的作品，并组织学生研讨：为何会认为这样的 AI 画作较好？这种“好”是否等同于达芬奇的画作之“好”？又是什么样的技术因素影响着我们的审美？通过上述思维感悟建构出一套有深度和具有一定理性层面的审美坐标体系，才能对美的事物产生观赏能力以及批判性认知。

4.2 课程内容的战略性拓展

把“提示词”纳入新素养范畴，则要充分看到“提示词工程”这个新创作语言体系的价值。“提示词工程”本身也具有创造性意义，提醒我们还要注重开拓“语言—视觉”转换的新方法，同时尝试在中学甚至高年级学段开设“语言—视觉”的转换工作坊，组织学生把自己脑海中某个画面进行描写，并且借助 AI 校验与迭代的方式，理解语言是如何形成作品的。我们要更需要建立“人机协作”的创作新模式：（人类）创意构思与情感注入→（人机）Prompt 生成与 AI 初步实现→（人类）筛选、批判与二次创作。例如，用 AI 生成一系列构图灵感或氛围图，但最终作品必须由学生用手绘、版画、综合材料等方式进行深度再创作，将 AI 的产出仅仅作为参考与起点，确保人的主体性，情感与亲身经历始终居于主导地位。

4.3 技术与传统的有效融合

AI 绘画技术的出现，让我们看到了现代技术与传统美术教育融合的可能性。例如广州美术学院在广东省鹤山市雅瑶中学开展的 AI 美术教育实践，既有传统美术教室用于版画制作，又设置了数字化创作空间，配备平板电脑、AI 绘画软件等现代设备，将校园写生、室内创作、数字辅助等多种教学形式有机结合，证实了两者融合能更好地促进学生全面发展。

4.4 激发学生的创作主动性

AI 绘画的便利性降低了创作门槛，如数字绘画试错成本低，学生可以随时撤销重来，这大大激发了学生的创作主动性，让他们更敢于尝试不同的想法。在创作教学的构思阶段，AI 还能通过生成不同图片来启发学生的灵感，拓展审美视野，帮助学生突破传统思维框架。

4.5 评价体系的根本性革新

看重“过程”胜过“结果”当技术不再是壁垒，评价就必须从对“成品完美度”的迷恋，转向对创作全过程的考察。大力推行“过程性作品集”评价。在以往的中小学美术教学中，部分教师未能在课堂上及时评估学生的学习情况，也难以及时了解学生的问题。^[4]学生的最终成绩，应综合考量其灵感笔记、思维导图、AI生成的不同版本、手绘草图、最终作品以及一份至关重要的创作自述。在这份自述里，学生需要阐明自己的创作意图、情感表达、遇到的挑战及解决之道。评价的核心，在于其思考的深度、探索的勇气以及将内在世界转化为外在形式的独特能力。就像欣赏八大山人的作品，重要的不是他画得有多“像”，而是通过那些怪诞的造型、冷漠的神情，理解他作为明宗室后裔的亡国之痛和孤傲心境。

4.6 教育本质的永恒坚守

不能舍弃“人”。当下已经完全被技术吞噬了的世界，如何抵御冷冰冰的金属机器下的恐慌？教育无论如何都要把握住人性本身独有的且AI无法抵达的部分，带学生到大自然里去写生，亲身感受拂面清风与草木飞鸟的鲜活意趣；走进美术馆直面向大师作品，以亲身感受与真实行动和经典对话。在交流共创中体悟文化作品的深层内涵，将创作者独有的切身感受落于笔端，让艺术创作扎根生活、臻于至善。同时教师需引导学生深度思考“何为艺术”“为何创造”，使其明晰在智能工具普及的当下，真正的创作自由始于分清技术与自我的边界——明晰哪些工作可交由机器完成，哪些表达必须依靠自身双手

与内心体悟。任何技术都无法替代艺术中真挚的情感互通、思想共鸣与精神思辨所承载的人文价值，人类对世间万物本源的思索、根植于内心的人文关怀，永远是我们精神世界里不可替代的圣洁领地。

5 结语

AI绘画的兴起与其说是对美术教育的冲击，不如说是赠予美术教育界的一次深度反思契机。^[5]它以极具警醒性的视角，剥离了长期附着在艺术教育表层、过度侧重标准化技术训练的外壳，促使我们重新锚定美术教育的核心内核：培育学生感知美的敏锐能力、独立的批判性思维、发自本心的真诚表达，以及充盈鲜活的生命意识。智能绘画工具能够批量生成符合技术规范的画面，却无法复刻人类源于真实体验的情感与思考，这也让我们看清，美育的根本从来不是复刻标准化绘画技巧，而是滋养完整、鲜活的人。

面向智能技术普及的未来，美术教育无需陷入人与机器孰优孰劣的对立博弈，核心命题应当转向引导学生学会合理驾驭智能工具。AI可作为学生手中高效便捷的创作媒介，辅助各类创意落地成型，但只有保有自主思考意识、拥有细腻感官体悟的学习者，才能依托技术生出根植现实生活、饱含人文温度的创作诉求。美术教育应当守住人性独有的精神特质，引导学生分清技术与自我的边界，让人文关怀与生命表达成为艺术创作不可替代的精神底色，这便是AI浪潮带给美术教育最珍贵的发展启示。

参考文献：

- [1] 都红霞.AI绘画及其对美术教育的影响探究[J].美术教育研究,2025(16):133-135.
- [2] 李馨.AI技术在美术教学中的创新应用研究[J].美与时代(美术学刊)(中),2025(2):99-101].
- [3] 王瑞瑶.人工智能赋能美术课堂的实践探索[J].新校园,2025(8):99-100.
- [4] 孙静.AI绘画在提升中小学美术教育活力中的运用策略[J].美术教育研究,2025(08):166-168.
- [5] 成红弟.基于AI技术的美术教学创新策略研究[J].艺术时尚,2022(5):133-135.