

“传承人—师生—AI”协同视角：泰山非遗文化融入 高职美育的数智化实践活动研究

项天歌 张旭阳 张新刚 苏大鹏 路 伟

泰山职业技术学院 山东 泰安 271000

【摘要】：数智时代下，师生美育能力培育是泰山非遗与高职美育融合的核心目标。本文以“传承人—师生—AI”三维协同为切入点，聚焦师生美育素养提升，剖析三者在美育场景中的价值逻辑与现实困境，构建“美育能力奠基—审美实践深化—美育价值传播”三级数智化活动体系，将美育目标、协同路径与反馈优化融入活动全流程，完善协同保障机制，为高职美育提质与非遗活态传承提供实践范式。

【关键词】：泰山非遗；高职美育；师生美育；素养培育

DOI:10.12417/2705-1358.25.22.065

1 引言

中华优秀传统文化传承与美育改革的双重需求，推动泰山非遗成为高职美育的核心载体。高职美育的本质是培育师生的文化审美力、创新表达力与文化传播力，而数智时代的AI技术与非遗传承人的技艺智慧，为师生美育提供了全新支撑。

当前，泰山非遗融入高职美育的实践中，师生美育环节存在显著短板：教师缺乏“非遗内涵解读+数智工具应用”的复合型美育能力，难以有效引导学生；学生的非遗审美多停留在表层感知，缺乏从“技艺理解”到“创新表达”的系统培育；AI仅作为辅助工具，未深度参与师生美育能力的协同建构。因此，聚焦师生美育核心，构建“传承人—师生—AI”协同的数智化活动体系，成为破解困境的关键。

2 “传承人—师生—AI”协同的价值逻辑与现实障碍

2.1 协同价值逻辑

（1）文化传承维度

传承人是非遗文化与审美标准的“活载体”，为师生提供审美参照；师生是传承创新的“核心主体”，实现非遗审美当代转化；AI是“技术纽带”，将隐性审美标准转化为可感知的培育资源。

（2）师生美育维度

对教师来说，传承人传递非遗美育内核，AI提供技术工具与资源支持，助力教师构建“文化解读+技术赋能”的美育方

案，提升跨专业美育引导能力；

对学生来说，传承人言传身教树立审美标杆，教师引导审美方向，AI提供个性化实践反馈，形成“感知—理解—表达—创新”的审美素养培育链条。

（3）数智赋能维度

AI将传承人审美标准数据化，为教师提供精准美育诊断工具，为学生搭建个性化审美实践场景，实现师生美育的精准化、高效化。

2.2 现实协同障碍

（1）教师美育能力不足

教师兼具“非遗文化解读”“数智技术应用”“美育活动设计”三重职责，但多数教师缺乏系统培训，难以将非遗审美内核与数智工具深度融合，美育引导流于表面。

（2）学生审美实践碎片化

学生参与的非遗活动多为单次体验，缺乏“审美感知—创新表达—传播实践”的连贯培育，难以将非遗审美转化为稳定的素养与能力。

（3）协同育人机制缺失

传承人、师生、AI技术方缺乏美育目标共识，传承人侧重技艺传承、技术方侧重工具应用，未能与师生美育需求形成合力，导致活动偏离美育核心。

(4) 美育评价体系缺位

现有评价侧重活动参与度，忽视对教师“美育方案设计质量”、学生“审美创新成果”的质性评价，难以支撑师生美育能力的持续提升。

3 聚焦师生美育的数智化实践活动设计

以“培育教师美育引导力、提升学生审美素养”为核心，构建“美育能力奠基—审美实践深化—美育价值传播”三级活动体系，将目标、协同路径与反馈优化贯穿活动全程。

3.1 美育能力奠基层：AI 辅助的非遗审美内核解码活动

(1) “非遗审美标准数字化解读”工作坊

旨在推动教师掌握“传承人审美经验+AI 数据”的非遗解读方法、形成针对性美育方案，同时帮助学生理解泰山非遗的技艺审美逻辑（如剪纸的对称美、年画的色彩和谐美）、建立基础审美判断力。为达成这一目标，三方通过以下协同实践推进，且在过程中形成即时反馈闭环：

传承人以太山皮影“光影构图”、剪纸“纹样寓意”为例，拆解非遗审美核心要素——讲解皮影“虚实对比”的视觉效果设计、剪纸“吉祥纹样”的文化审美内涵，同步分享自身审美经验与创作心得；AI 则通过图像识别技术拆解非遗作品的审美参数（如年画色彩饱和度占比、剪纸纹样对称度），生成“审美标准数字图谱”，并基于教师美育需求与学生专业特点推送适配案例资源。在此基础上，教师结合传承人讲解与 AI 图谱，提炼“非遗审美+专业教学”的融合点，设计分层次美育引导方案（如对艺术生侧重技艺审美细节，对文科生侧重文化审美内涵），传承人会即时点评方案的“文化准确性”，AI 则分析方案与学生专业的“适配度”，帮助教师当场优化引导策略；学生对照数字图谱分析非遗作品的审美特征，通过 AI 交互终端完成“审美要素匹配练习”，AI 实时反馈理解偏差，教师再结合 AI 练习数据点评学生“审美要素识别能力”，传承人补充分享自身对作品审美的理解，深化学生认知。

(2) “非遗文化与美育融合”沙龙

以提升教师“非遗文化内涵转化为美育资源”的能力、帮助学生建立“非遗文化—当代审美”的关联认知为目标，构建“分享—联动—反馈”的协同流程：

传承人讲述泰山封禅礼仪、泰山石敢当习俗中的审美传统，如礼仪服饰纹样的“等级审美”、石敢当石刻“刚劲线条”的力量感营造；AI 同步生成“非遗审美传统—当代美育案例”关联图谱，推送石敢当元素在现代建筑装饰、文创设计中的应用实例。教师围绕图谱组织研讨，梳理“非遗文化融入课堂美育”的具体路径、形成教学微案例，后续可结合传承人对案例

“文化转化合理性”的点评，调整融入思路；学生分组探究“非遗审美与现代生活的契合点”、撰写审美感悟，AI 辅助校对文化表述并优化呈现形式，教师则结合学生感悟内容，点评其“文化与审美关联的深度”，学生也通过自评反思探究过程中的认知盲区。

3.2 审美实践深化层：跨专业非遗数字创作美育活动

(1) “泰山非遗+数字创意”跨专业创作项目

聚焦培育教师“跨专业美育统筹+数智工具应用”的综合能力，以及学生“非遗元素提取—审美创新表达—技术实现”的一体化能力，实践全程嵌入多维度反馈以校准方向：

传承人担任审美顾问，明确非遗元素的核心审美标准（如皮影人物造型的“夸张比例”、剪纸的“镂空韵律”），并在项目各阶段审核创作方案的审美合规性；AI 提供元素提取、风格迁移等工具，辅助学生将非遗审美转化为数字创意（如将年画色彩适配现代插画风格），同时生成创作过程的审美维度分析报告（如“传统元素占比”“创新表达程度”）。教师统筹跨专业团队（艺术、计算机、新媒体等），设计“审美目标—创作步骤—评价标准”一体化方案，借助 AI 工具追踪各组审美创作进度、针对性提供指导——在阶段节点，传承人点评作品“非遗审美内核的保留度”，教师指导“审美表达的创新性”，AI 提供“技术实现与审美目标的匹配度”数据，三方反馈共同帮助团队调整创作方向；项目终期，组建“传承人+美育专家+企业导师”评审团，从“文化审美性、创新表达力、实践价值”维度评价作品，教师结合评审意见总结跨专业美育引导经验，学生则对照反馈反思审美创作得失，形成能力提升闭环。

(2) “非遗技艺重构”智能创作工作坊

以强化教师“传统审美与现代创新的平衡引导”能力、培养学生“非遗审美传统的创造性转化”能力为导向，实现“演示—创作—反馈”的协同落地：

传承人演示传统技艺的审美精髓（如木版年画的“套色规律”、泰山面塑的“造型比例”），明确创新的审美边界；AI 模拟传统技艺的创作效果，生成“传统风格—现代风格”对比方案，为创新提供参考。教师引导学生在“传统审美坚守”与“现代创新表达”间找到平衡，以泰山木版年画为例，指导视觉传达专业学生用 AI 工具重构色彩体系，同时保留“线条张力”的传统审美，过程中传承人会指出作品中“偏离传统审美内核”的问题，AI 则提示“色彩搭配与传统规律的偏差”，帮助教师精准调整引导策略；学生结合传承人指导与 AI 模拟成果完成创作（如将泰山面塑的经典造型转化为 Q 版数字形象，保留“形神兼备”的核心特征），创作后由专业教师从“审美性、创新性”维度打分并附文字建议，学生通过互评分享对“传

统与创新平衡”的理解，进一步优化作品。

(3) 美育价值传播层：非遗成果转化与美育辐射活动

组织“智能主播+师生+传承人”非遗美育直播活动，致力于提升教师“美育成果传播策划+现场引导”能力、培育学生“非遗审美表达+公众美育传播”能力，构建“筹备—实施—复盘”的全流程协同与反馈机制。

前期筹备中，教师策划直播主题（如“泰山皮影的光影审美密码”），传承人打磨技艺演示内容，学生组成直播团队分工负责内容讲解、摄像、运营、控场，AI技术方训练虚拟主播掌握非遗知识问答库；直播实施时，AI虚拟主播介绍流程与互动规则，传承人现场展示非遗技艺的审美魅力、传递文化审美理念，教师在旁引导观众理解非遗审美内涵，学生负责互动运营——过程中，AI实时统计弹幕关键词（如“想看刻版细节”）、点赞量等数据，控场组记录“传承人讲解卡顿点”“AI回答错误问题”，形成即时反馈；直播结束后，传承人填写“直播配合度、内容呈现效果”问卷，团队自评“流程衔接问题”“应急处理不足”，技术方生成“直播转化率、观众画像”分析报告，教师结合多方反馈总结传播策划与现场引导的经验，指导学生优化后续直播方案。

(4) 师生美育闭环优化机制

基于三级活动中收集的反馈信息，聚焦“教师美育能力”（方案设计、引导效果）与“学生审美素养”（感知、表达、创新），按“核心需求、优化建议、成效反馈”分类梳理传承人、AI及多方评价意见。针对“教师跨专业美育引导不足”，组织传承人+技术专家联合培训；针对“学生审美创新薄弱”，增设“非遗审美创新案例库”与AI个性化辅导环节。通过“教师美育方案质量评分”“学生审美作品评比”“公众美育传播效果数据”，对比优化前后的师生美育能力提升幅度，形成“实践—反馈—迭代”的持续改进闭环。

4 “传承人—师生—AI”协同的师生美育保障机制

4.1 构建美育导向的协同平台

升级“泰山非遗美育协同云平台”，增设“教师美育资源

库”（含传承人授课视频、AI美育工具教程、美育方案模板）与“学生审美成长档案”（记录实践成果、评价反馈、素养提升轨迹），实现三者美育资源实时共享与互动。

4.2 强化师生美育能力建设

（1）师资培训：开设“非遗审美解读+数智技术应用+跨专业美育引导”专项课程，组织教师跟随传承人研学、赴数字文创企业挂职，提升复合型美育能力；（2）学生培育：建立“传承人导师+专业教师+AI助手”的一对一培育模式，为学生定制审美实践计划，助力素养系统化提升。

4.3 建立师生美育多元评价体系

（1）教师评价：从“美育方案设计（30%）、跨专业引导（30%）、学生素养提升成效（40%）”三维评分，结合传承人点评、AI数据与学生反馈综合判定；（2）学生评价：采用“审美感知测试（20%）、创作作品评审（40%）、传播实践效果（30%）、自评互评（10%）”，突出审美素养的质性评价。

4.4 完善美育资源保障体系

争取“非遗美育专项经费”，用于师生美育培训、AI工具定制（如适配泰山非遗的审美分析模块）、传承人劳务补贴；与文旅企业共建“师生美育实践基地”，提供成果转化与传播平台。

5 结论

“传承人—师生—AI”协同的数智化实践活动，以师生美育为核心，通过“能力奠基—实践深化—价值传播”的三级培育路径，将目标引领、协同实践与反馈优化深度融合，实现了传承人审美智慧、AI技术优势与师生美育需求的有机衔接。这一模式既提升了教师“非遗+数智”的复合型美育能力，又培育了学生“感知—创新—传播”的一体化审美素养，为高职美育与非遗传承的协同发展提供了可复制的实践经验。未来需进一步优化AI美育工具的定制化程度，深化三者在水育场景中的协同密度，推动师生美育能力与非遗传承活力的双向提升。

参考文献：

- [1] 段菲.AI赋能“五育并举”:智能化教育评价体系的建构[N].中国工业报,2025-09-01(015).
- [2] 钱友杰.AI背景下高校石刻美育教学创新研究[N].中卫日报,2025-08-09(004).
- [3] 许捷欣,蔡元新,蒋添状.生成式人工智能赋能高校美育教学的创新模式探究[J].丝网印刷,2025,(13):152-154.
- [4] 王琼.AI融合高职美育鉴赏课程改革路径[J].三角洲,2025,(18):74-76.
- [5] 罗志靖.AI赋能美育:高校辅导员工作创新探索——汽车制造与试验技术专业的OBE理念实践[J].汽车画刊,2025,(06):185-187.
- [6] 唐泽颖.AI赋能中华优秀传统文化融入高职美育改革研究[J].现代职业教育,2025,(17):35-38.