

AI 辅助工具在造型基础教学改革中的应用

任婷姊

四川民族学院 四川 康定 626001

【摘要】：本论文探讨了 AI 辅助工具在造型基础教学改革中的应用。通过教学实践，分析了 AI 在提升造型学习效率、激发创意潜能以及拓展造型学习的创意维度与综合素养的具体作用。结果表明，合理应用 AI 工具有助于转变传统教学模式，增强教学的互动性与创新性。论文也简要探讨了可能面临的挑战。最终认为，AI 的引入为造型基础教学的现代化转型提供了有效路径。

【关键词】：AI 辅助工具应用；造型基础教学改革

DOI:10.12417/2705-1358.26.04.050

造型基础课程的核心目标是构建科学的视觉认知与表现体系。课程首先致力于培养学生正确的观察方法，使其能够超越表层印象，从整体关系、内在结构和空间逻辑上理解和分析物象。同时，学生将系统掌握形体、结构、明暗、空间、构图等核心造型语言与表现技法，为视觉表达打下坚实的技术基础。

在技能之上，课程着重发展学生的视觉思维与创造性转化能力。这包括训练学生将三维世界转化为二维画面的思维过程，以及将复杂对象概括、解构与重组的能力。课程鼓励学生在尊重客观规律的基础上，进行提炼、夸张和抽象等创造性探索，从而连接写实再现与个性表达，激发其创新意识。课程旨在全面提升学生的艺术素养与专业奠基。通过严谨的训练与经典研习，学生不仅能磨练出耐心、专注的专业态度，更能建立起高品位的审美判断力。这门课程作为一切视觉艺术的通用语法，其根本目的是使学生获得用视觉语言进行有效思考与沟通的自信与能力，为其步入任何细分专业领域奠定不可或缺的基石。

1 造型基础课程在教学中面临的困境

1.1 教学模式僵化

造型基础，作为美术与设计专业的基础必修课程，课程的授课内容前身为设计素描、设计速写、设计色彩。因此，本门课程在讲授时，主要还是以素描、速写、色彩作为底色。而这三个类别的教学目的，是让学生们掌握构图、造型、空间、质感、黑白灰等基础知识^[1]。学生们在初高中时期训练时，通过传统的老师教、学生学和学生重复性技能训练的教学模式基本

已经掌握这三个类别所要求的内容。当学生们进入大学之后，这些内容已经是很熟悉的，这门造型基础课程作为大一新生的基础必修课，但老师在讲授时依然沿用初高中老师的教学模式，造成了教授模式的僵化。

1.2 技法与创意割裂

造型基础教学长期以来将技法训练与创意表达视为先后两个割裂的阶段，这导致了基础课程成为一座孤岛。课程内容高度集中于对客观物象的精准再现，评价的核心标准是比例、结构和明暗的正确性，而非个人观察与主观表达的独特性。在这种导向下，学生将大量精力耗费在追求画得像上，其思维过程被简化为对客体的被动复制，而未被引导去主动探索造型元素，如线条、块面、构图自身的情感张力与表现可能。其后果是，学生即使掌握了描绘一个苹果的技法，却不知如何通过解构或重构这个苹果来表达时间或欲望等抽象概念。这种训练模式使得基础技能难以有效转化为后续个性化创作所需的视觉语言，基础课与创作课之间产生了深刻的断层。

1.3 学习动力与兴趣衰减

在视觉文化快速迭代的数字时代，传统造型基础课程的漫长、单向训练模式，正与学生的认知习惯和兴趣点产生巨大鸿沟，严重损耗其内在学习动力。课程中的长期作业反馈周期缓慢，学生难以获得即时的成就感，这与他们成长环境中即时互动、快速迭代的体验模式相悖。同时，古典石膏、静态静物等训练内容往往与学生日常沉浸的动漫、游戏、社交媒体等鲜活视觉文化关联甚弱，让他们感到所学陈旧且无用。加之大量重复性的技术练习若缺乏创造性目标的引导，极易沦为枯燥的机

作者简介：任婷姊（1996.07—），女，汉族，四川达州人，专职教师，硕士研究生，四川民族学院，乡村振兴、景观设计。

基金项目：四川省四川民族学院 2024—2026 年校级高等教育人才培养质量和教学改革项目“AI 赋能下造型基础教学模式的创新与应用实践”（项目编号：XJYB202460）。

械劳动。这一切共同导致学习从一种主动探索降格为被动任务，不仅削弱了教学效果，更可能过早扼杀学生对艺术创作本身的持久热情与好奇心。

1.4 与后续专业课程脱节

造型基础课程与后续专业应用之间的脱节，是课程体系设计中的结构性困境。基础课侧重于普适性的写实再现原理，而众多设计、动画、新媒体等专业方向所需的核心能力却是夸张变形、风格化概括、快速表达与多维构建。学生常常不知如何将素描中学到的整体观察方法，有效地运用于一个动态角色设计或一个抽象界面的布局构思中，出现了严重的技能转化困难。此外，基础教学大多沿用传统纸笔媒介，未能将数字时代主流的创作工具与思维方式纳入训练，导致学生进入专业软件学习时，造型思维与数字操作再次割裂。这种脱节使得基础教学的有效性受到质疑，专业教师不得不耗费时间弥补基础短板，降低了整体人才培养的连贯性与效率。

2 AI 辅助工具对造型基础课程在教学中的影响

近年来，以深度学习为核心的生成式人工智能技术迅猛发展，其强大的图像生成、分析与风格迁移能力，为教育领域的革新提供了全新可能。以 Midjourney、Stable Diffusion、DeepSeek、豆包等为代表的 AI 辅助工具，不再仅仅是冰冷的工具，而能成为启发灵感、提供实时反馈与拓展视觉边界、提升效率的智能伙伴。^[2]

AI 辅助工具从功能上来讲，能够显著提升了造型基础课程的学习效率和创意维度。通过即时生成多样化视觉参考、智能分析形体结构、模拟不同风格技法，AI 使学生能快速突破传统练习的局限，拓宽审美与表现视野。它不仅提供了个性化的学习路径和实时反馈，也让以往耗时费力的修改与尝试过程变得高效，激发了学生的探索欲与创造力。

然而，AI 的深度介入也带来了不容忽视的教学挑战。过度依赖工具可能削弱学生的手头基本功与深入观察能力，导致造型理解停留在表面。此外，生成图像的便捷性可能催生思维的惰性，抑制个人独特视觉语言的培养，甚至引发作品风格的趋同和原创性争议。工具与创作主体性的平衡成为教学中的新课题。

AI 工具应用于造型基础课程中，随着应用的广泛，它会重塑教学生态，其影响是双刃剑。它将教师角色从单纯的知识传授者，逐步转向学习引导者、思维启发者和价值判断的培育者。教学改革的关键在于建立以人为核心的课程新框架：引导学生将 AI 作为思维延伸的“智能画笔”而非替代之手，在利用技术优势的同时，坚守对造型本质规律的深度钻研与个性表达的持续探索。

3 AI 辅助工具在造型基础教学中的应用

3.1 深化学生对形体与空间的观察能力

在传统造型基础教学中，学生对复杂形体与空间关系的理解往往依赖长期的静态写生与教师的经验指导。AI 工具的引入彻底改变了这一观察模式。学生可以上传静物或人体照片，由 AI 即时生成该对象的几何结构分解图、动态透视辅助线及明暗体块分析图。这种将视觉表象快速转化为理性结构图式的能力，使学生能穿透表层细节，直接把握对象的内在构造逻辑。AI 进一步拓展了观察的维度与可能性。面对同一个对象，学生可指令 AI 生成其仰视、俯视、剖面等非非常规视角的参考图，或模拟不同光源下的光影效果。这种动态观察打破了固定角度与单一光线的局限，帮助学生建构起更完整的立体思维与空间想象能力。观察不再是被动接收，而成为一种主动的、可交互的探索过程。

这一转变的核心教学价值在于，它将造型基础训练从手眼协调的技法层面，部分提升至脑眼结合的理解与分析层面。学生得以在短时间内获得过去需经年累月训练才能形成的结构意识，从而为后续的创造性表达奠定了更坚实、更透彻的认知基础。

3.2 介入并优化创作练习与修改流程

传统的造型练习流程呈线性状态：学生完成作品，教师集中点评，学生再修改或进行下一张练习。AI 辅助工具的介入，将这一流程重构为即时、互动、可逆的人机协同闭环。学生在绘制草图阶段，即可利用 AI 获得关于比例、动态或构图的结构建议，实现边画边修正。AI 还能将一幅素描草稿快速转换为炭笔、水墨、版画效果等多种艺术风格，供学生进行视觉比较与选择。

更重要的是，AI 催生了生成、筛选、深化的新创作范式。学生可基于一个初步构思，利用 AI 批量生成多种变体方案，从中筛选出最有发展潜力的方向，再结合手绘进行深入刻画和个性注入。工具承担了前期大量的试错与发散工作，而学生则将精力集中于最体现创造力的决策与深化环节。这种工作流程更贴近当代数字艺术创作的真实情境。

该流程优化的最终目的，是提升学习效率与迭代速度。学生能在单位时间内经历更完整的构思、表达、评估、优化循环，从而加速经验积累。教师则从重复性技术纠错中解放出来，更专注于引导学生进行审美判断、概念深化与个人风格的探索。

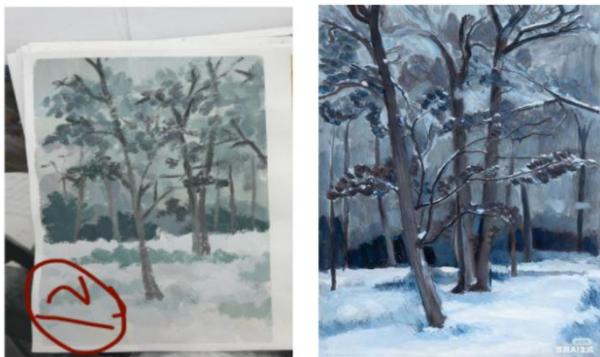

图1 学生借助AI辅助工具生成油画效果作品

3.3 拓展造型学习的创意维度与综合素养

造型基础教学的目标不仅是技法传授,更是创意心智的培养。AI强大的图像生成与融合能力,为学生打开了通往超现实视觉组合与全新意象的大门。通过输入“机械生长的树木”“流体凝固的肖像”等抽象概念或矛盾词组,AI能生成超越常规经验、极具启发性的视觉素材,直接用于创意素描、综合构成等课程的灵感激发阶段。

然而,这也带来了新的教学挑战。如何避免学生对生成图像的简单挪用或陷入审美趋同。因此,教学的关键在于引导学生对AI输出进行批判性审视与二次创作。教师需设计课题,要求学生分析AI结果的逻辑悖论或风格来源,并基于此进行手动修正、观念注入或跨界融合,将AI的泛化输出转化为个人表达的独特起点。

这一过程实质上是在训练学生至关重要的当代艺术素养,即技术驾驭力、批判性思维与原创性的结合。AI在此成为一块创意跳板或思维镜子,它的价值不在于提供完美答案,而在于激发问题、拓展边界,并迫使学生在与机器的协作中,更深刻地反思与锚定自身独特的创作意图与视觉语言。其深远影响在于,它迫使教学超越单纯的技法训练,融入对技术伦理、原创性界定和艺术主体性的思考。学生在学习利用AI拓展创意的同时,也必须反思:何为真正的创作?我的不可替代性在哪里?这无形中培养了学生在数字时代的核心素养——即与技

参考文献:

- [1] 张鹏,王奇,洪春英.环境设计专业造型基础课程教学改革[J].辽宁工业大学学报(社会科学版).2021(23):115-117.
- [2] 金宝盆.AI技术在高校现代产业学院室内设计课程体系中的教学改革与实践[J].美术教育研究.2025:137-139.
- [3] 刘少钦.AI背景下会计专业课程数字化教学改革探索[J].职业教育.2025(21):26-28.
- [4] 李鹏.艺术设计专业造型基础课程群教学改革[J].上海服饰.2025:62-64.
- [5] 陈静霞.AI赋能新媒体广告设计的教学实践与思考[J].美术教育研究.2025:153-155.

术协同的批判性创造力,使其成为工具的驾驭者而非附庸。

3.4 教学反思

造型基础课程共60学时,每周12学时。本次教学改革最深的体会是AI工具用得好的是助手,用得不好就是拐杖。

实践中发现,学生最初容易被AI快速生成的效果吸引,热衷于输入指令获得完美图像,却常忽视对形体结构的扎实理解。例如在与素描相关的课堂上,部分学生直接用AI生成调子关系并照搬,但其手头线条组织能力并未同步提升。这让老师意识到,关键不在技术多先进,而在教学设计能否让学生明白为何要用。在这个过程中,后续需要老师及时调整方案,要求所有AI生成的参考图必须附上手绘的结构分析草图和修改笔记,迫使学生在AI生成与手绘之间建立思考连接。

教师的角色也发生了真实的变化。从全知示范者变成了课堂设计师和问题引导者。课堂时间不再是教师单向讲解,更多是学生展示其人机协作过程并接受提问。这种教学方式要求教师不仅要懂造型规律,还要理解技术逻辑,更要会设计能引发学生主动思考的任务。

这是一场关于平衡的实践。技术带来的便利是真实的,但因此放松对基础的要求则是危险的。未来的教学,将更侧重于培养学生驾驭工具的智慧,让他们既懂得借助AI打开视野,又深知手头功夫的不可替代性;既享受技术效率,又能清醒地判断何时该放下屏幕,回归到纸笔与真实对象的对话之中。

4 结语

在教学中,AI辅助教学对学生产生了赋能与挑战并存的双重影响,其在未来教学中的深度应用具有显著可行性。关键在于构建以人的发展为中心的融合路径。教育者需在教学设计中平衡技术效能与手感训练,引导学生发展人机协同的创造力与批判性思维;在工具应用层面应注重透明可控,并建立明确的学术规范与伦理框架。最终,AI融合教学应使技术始终服务于深化艺术感知、培育独立审美与守护创作主体性作为根本教育目标。