

AI Intelligence Assists the Integration Strategy of Excellent Traditional Culture in High School Art Teaching

Xiaolong Yin

Xinjiang Urumqi No.12 Middle School, Urumqi, Xinjiang, 830006, China

Abstract

Driven by the dual objectives of educational digital transformation and cultural empowerment, integrating traditional culture into high school art education has emerged as a vital approach to enhance students' cultural literacy. Current practices, however, often remain superficial—limited to theoretical explanations and image displays—facing challenges such as underexplored resources, rigid teaching methods, and weak student cultural empathy. The capabilities of AI in data processing, visualization, and interactive experiences offer innovative solutions for this integration. This study examines the practical value of AI applications in high school art education, grounded in the integration of traditional culture with contemporary pedagogy, to provide theoretical insights and practical guidance for cultural education practices in art education.

Keywords

AI-powered assistance; high school art education; outstanding traditional culture; integration strategies

AI 智能助力高中美术教学中优秀传统文化的融合策略

殷小龙

新疆乌鲁木齐市第十二中学, 中国·新疆 乌鲁木齐 830006

摘要

在教育数字化转型以及文化强国建设的双重驱动下,把优秀传统文化融入高中美术教学成为提高学生文化素养的重要途径。目前高中美术教学中传统文化融合多停留在理论讲解、图片展示等浅层次上,存在着资源挖掘不深、教学方式固化、学生文化共情不强等问题。AI智能的数据处理、可视化展示、交互体验等特性,给两者融合带来了新的解决办法。本文从高中美术教学与优秀传统文化融合的现实出发,研究AI智能在高中美术教学中的应用价值,为高中美术教育文化育人实践提供理论参考和实践指导。

关键词

AI智能助力;高中美术教学;优秀传统文化;融合策略

1 引言

在《普通高中美术课程标准(2017年版2020年修订)》中明确提出“引导学生理解中华优秀传统文化,增强文化自信”,可见传统文化在美术教育中占有重要地位。与此同时,大数据、人工智能、虚拟现实等AI技术不断渗透到教育领域,给教学更新提供新的动力。AI智能的沉浸式体验、个性化推送等特点同传统文化可视化、具象化传播的需求十分契合。因此探究AI智能助力高中美术教学与优秀传统文化融合的策略,既是回应教育信息化的必然选择,又是推进传统文化传承创新的有益尝试,有明显的时代特征和实践意义。

2 AI智能与高中美术教学中优秀传统文化融合的概述

2.1 融合的技术逻辑

AI智能同高中美术教学、优秀传统文化的融合以需求为向导,以技术为媒介,以价值转化为目的。就高中美术教学中传统文化的呈现而言,需要解决的是抽象内容具象化、静态资源动态化、共性教学个性化这三个方面的要求;就技术适配而言,大数据技术可以完成传统文化资源的精准筛选和推送,VR/AR技术能够创造出传统文化场景的沉浸式体验,生成式AI能够支持学生依据传统文化元素展开创作,计算机视觉技术可以识别学生作品中的文化元素并给予反馈;就价值转化而言,技术的运用最终要指向学生美术核心素养与文化素养的双重提升,将传统文化由“知识载体”变为“素养培育工具”,实现技术价值向教育价值的转化^[1]。

【作者简介】殷小龙(1977-),男,中国新疆呼图壁人,本科,中教高级,从事高中美术研究。

2.2 融合的现实基础

当下二者融合已有扎实的现实根基，大致包含三方面情形，一是政策助力，《教育信息化2.0行动计划》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等政策文件明确提出推动AI技术同传统文化教育相融合，给实践赋予了政策层面的支撑，二是技术普及，伴随着智慧校园创建进程加快，大多数高中学校已经配置多媒体教室、VR实训室这些硬件设备，百度文心一言、Adobe Firefly等AI工具的广泛应用缩减了技术操作难度，三是教学需求，教师群体迫切希望革新教学方式、改善教学成效，学生方面对于沉浸式及交互式教学有着较高的接受程度，从而形成了“教”和“学”两端需求相互叠加的良好态势，为融合性实践活动开展奠定了优良的师生基础^[2]。

2.3 融合的现存瓶颈

虽然融合具备很好的条件，但在实践中仍然存在很多瓶颈：第一，技术应用表层化，多数教师只是把AI当作课件展示的工具，不能很好地发挥出它的交互、生成、分析等核心功能；第二，资源适配性差，现有的AI教学资源大多是通用的文化内容，缺少与高中美术教材精准匹配的专项资源；第三，教师素养不匹配，部分教师缺少AI技术操作能力和传统文化深入解读能力，不能设计出有效的融合教学方案；第四，评价体系缺失，缺少兼顾美术技能和文化内涵的AI评价工具，不能精准地衡量融合教学的育人效果。

3 AI智能助力高中美术教学中优秀传统文化融合的意义

3.1 丰富教学资源供给，破解传统文化传承困境

AI智能极大地拓宽了高中美术教学中传统文化资源的供给渠道，提高了传统文化资源的利用效率。传统教学中，传统文化资源受教材、挂图、实物等载体限制，数量有限、地域局限、易损坏，如偏远地区高中无法接触故宫馆藏传统书画真迹。而人工智能凭借大数据整合能力，可以创建全国乃至全世界的传统文化美术资源库，例如，“数字故宫”“中国传统工艺数字博物馆”等，达到无边界共享的目的。同时，AI的修复还原技术可以对破损的传统文物、模糊的古籍画稿进行数字化修复，比如用AI技术还原敦煌壁画的原始色彩，让学生接触更完整的文化遗产。除了上述的作用以外，AI的个性化推送还可以根据教学的主题以及学生个人的兴趣，推送相应的资源^[3]。

3.2 创新教学实施模式，提升美术课堂教学效能

AI智能促进高中美术教学模式由“教师主导的单向传授”向“师生互动的协同探究”转变，大幅度提高教学效能。在理论教学环节中，AI的可视化技术可以将抽象的传统文化美学思想具象化，讲解“虚实相生”时，AR技术把传统山水画与现代动画融合起来，直观呈现“虚”和“实”的构图关系，在实践教学环节中，VR技术可以创造虚拟创作场

景，让学生“进入”宋代画院，模仿工笔画的创作过程，减小实践操作的难度，在互动环节中，AI智能答疑系统可以及时回答学生有关传统文化的问题^[4]。

3.3 深化学生文化认知，培育核心素养与文化自信

AI智能以沉浸式体验、深度参与、情感共鸣这三个途径，使得学生能够对优秀的传统文化有一个更深刻的认识，从而达到培养核心素养和文化自信的目的。从美术核心素养培育角度而言，AI技术助力学生把传统文化元素开展创意转换，借助生成式AI把传统书法元素同现代设计融合起来，从而制作出海报，改善“创意实践”素养，经由AI对不同时期绘画风格的差别展开对比，养成“图像识读”“审美判断”素养。从文化认知的加深来看，VR技术创造出来的传统文化场景“清明上河图动态场景”，让学生“走进”历史场景当中去，直观地体会到宋代市井文化和绘画艺术之间的联系，加深文化认识；AI推动的跨学科融合，把传统建筑美术同历史、地理知识融合起来，让学生形成完整的文化知识体系。

4 AI智能助力高中美术教学中优秀传统文化融合的策略

4.1 构建AI赋能的传统文化美术资源体系

构建适配高中美术教学的AI资源体系是融合的基础，要从资源整合、专项开发、动态更新三个方面开展。整合优质的数字化资源，与博物馆、美术馆等文化机构合作，运用大数据技术来建立高中美术传统文化AI资源库。把资源分成传统绘画、传统工艺、传统建筑、传统美学四个模块，包括高清图片、三维模型、创作过程视频等多种类型。支持关键词检索和跨模块关联，检索到青花瓷时可以关联到它的相关绘画纹饰、建筑装饰使用案例等。二开发专项AI教学模块。围绕教材重点内容开发专门的模块，例如围绕“中国山水画”开发VR临摹模块，从起笔、皴法到着色都进行了分步指导，并且带有AI实时纠错；围绕“传统剪纸”开发AR设计模块，可以让学生在虚拟的载体上进行纹样的设计和裁剪模拟。创建动态更新的机制，借助AI的用户行为分析功能收集到教师的教学反应和学生学习的状况数据，并对这些数据实时更新^[5]。

4.2 创新AI驱动的多元化教学实施路径

根据AI技术的特点，创建理论认识、实际操作、拓展延伸三者结合的教学实施途径。在理论认知环节用AI可视化的模式加上情境探究的方式，讲解传统园林美学的时候，利用VR技术创建苏州拙政园、留园等虚拟场景，学生在虚拟中游览时观察借景、框景等造园方法，AI导游实时讲解设计思想，用AI对比工具展示中西方园林在布局、美学思想上的不同，加深学生的认知^[6]。实践创作环节采取AI辅助加创意转化的方式，分为临摹和创作两个阶段。临摹阶段调用AI临摹系统，对书法临摹来说，AI实时比较学生的笔

迹与范字笔画结构差异,给予准确的指导,在创作阶段使用生成式 AI,学生输入“传统祥云纹样+现代服饰设计”,AI就产出不少方案供学生挑选并加以改进。拓展延伸环节构建 AI 线上学习社区,上传传统文化美术创作作品到线上学习社区,由 AI 做文化元素的识别与评价工作,支持师生、生生之间的在线交流互评,达到延展课堂教学的目的^[7]。

4.3 完善 AI 支撑的多元评价与反馈体系

建立既关注过程又看结果、既考核技能又考文化的 AI 评价体系,实现评价的精准化和个性化。首先建立多维度评价指标体系,从“美术技能”“文化理解”“创意表现”“参与过程”四个方面设置评价指标,如“文化理解”维度的传统文化元素识别准确度、传统文化元素内涵解读深度等指标,“创意表现”维度的传统元素与现代创意融合度等指标。另外,使用 AI 开展过程性评价,在课堂行为分析系统中记录学生 VR 场景参与时长、资源查阅频次、互动提问质量等,在 AI 作业批改系统里对学生的临摹作业、创意作品展开自动批改工作,就传统绘画作业而言,AI 会依据线条流畅度、色彩搭配、文化元素还原度这些方面来实施评分,并且给出详细的评语以及改进建议。建立个性化的反馈机制,根据评价结果生成每位学生个人学习成长报告,指出其文化认知、美术技能上存在的优点和不足,给出相应的提升资源建议。文化认知较低的学生推荐传统文化微视频;技能不够优秀的学生提供 AI 实操指导课程。同时把 AI 评价结果与教师评价、学生自评、互评结合起来,保证评价的全面性和客观性^[8]。

4.4 强化教师 AI 素养与文化教学能力培育

教师是融合实践的主体,要通过系统的培养来提高其 AI 技术和传统文化教学的能力。一方面构建分层分类的 AI 素养培训体系,针对不同教龄、技术基础的教师开展不同的培训课程,基础层面面向全体教师开展 AI 工具实操培训,如 AR/VR 教学设备使用培训、生成式 AI 创意设计工具使用培训等;提升层面面向骨干教师开展融合教学设计培训,如利用 AI 设计传统工艺数字化教学方案培训、利用 AI 评价工具优化教学培训等;精英层面培养 AI 融合教学研究骨干,支持其参与 AI 教育科研项目,探索 AI 融合教学的创新模式。另一方面是加强教师传统文化教学能力的培养,用

专家讲座、文化研学、校本教研等方式提高教师的文化素养。邀请传统文化专家、美术教育专家来开展专题讲座,对传统美术的文化内涵和教学要点进行解读;组织教师去博物馆、传统工艺产地进行研学活动,亲身体验传统文化的魅力,并收集教学资源;以教研组为单位开展校本教研活动,就“AI+传统文化”教学案例展开集体备课、磨课,交流教学经验,解决实践问题。建立健全的教师激励机制,把 AI 融合教学成果纳入教师绩效考核体系中,促使教师主动投身于融合教学活动和教科研之中。

5 结语

综上所述, AI 智能给高中美术教育和传统文化融合带来前所未有的机会,在资源供给、教学模式、评价体系等方面,给传统的美术教育注入新的活力,破解传统美术教育中文化传承过程中所出现的许多难题。本文构建的“资源体系—教学路径—评价体系—教师培育”四位一体融合策略,可以为实践提供可操作的指导,但是融合的过程中要防止技术至上的误区,坚持技术为教学服务、教学为素养培育服务的原则,使 AI 技术与传统文化、美术教学有机统一。

参考文献

- [1] 牛伟华,付文远. 浅析新课程标准下高中美术色彩鉴赏教学[J]. 色彩,2024,(12):100-102.
- [2] 马文辉. 中华优秀传统文化融入高中美术教学的可为逻辑、现实困境与实践向度[J]. 美术教育研究,2024,(23):158-160.
- [3] 潘颖祺. 核心素养视野下多学科融合的高中美术教学实践[J]. 亚太教育,2024,(24):73-75.
- [4] 郑晓. 传统美术学科与高中美术教育内容的融合研究[J]. 中国民族博览,2024,(23):179-181.
- [5] 耿艳娜. 高中美术色彩教学中的色彩感觉培养与审美能力提升[J]. 爱尚美术,2024,(06):140-142.
- [6] 陈玲. 初中美术学科教学中优秀传统文化教育的创新策略研究[J]. 美术教育研究,2024,(14):162-164.
- [7] 聂君和. 在初中美术教学中渗透优秀传统文化元素的策略研究[J]. 中国民族博览,2024,(11):205-207.
- [8] 刘芳. 文化自信视域下中华优秀传统文化在中职英语教学中的融合策略研究[J]. 教师,2024,(17):54-56.