

“人工智能+”时代 AIGC 与高校美育的价值和实践创新

邵 恒 狄梦策

(天津职业技术师范大学, 天津 300222)

摘要: 随着“人工智能+”时代的浪潮汹涌而至,人工智能技术正逐渐渗透到各个领域的核心,高校美育领域亦沐浴在这股创新之风中。本文旨在深入探索“人工智能+”时代下,AIGC(Artificial Intelligence in General Education and Creativity,通用教育与创造力中的人工智能)在高校美育中所带来的璀璨价值与实践创新。AIGC 不仅丰富了高校美育的内涵,更为其注入了源源不断的创新活力,使艺术教育的边界得以无限拓展。借助 AIGC 技术,学生们能够更深入地理解艺术的精髓,激发无穷的创造力,创作出令人叹为观止的艺术作品。AIGC 在培养创造力方面发挥着举足轻重的作用。通过 AIGC,学生们得以亲身参与艺术创作过程,运用人工智能技术开拓艺术创新的新天地,从而培养跨学科的创造力,为未来的职业生涯铺设坚实的基石。此外,AIGC 还能够提供个性化的学习体验,根据学生的兴趣、能力和学习习惯,为每位学生精心定制美育教育方案,助力他们全面发展,成为未来的杰出人才。

关键词: 人工智能;美育;高校

一、引言

“人工智能+”时代,伴随着技术的不断突破和创新,正引领着我们踏入一个前所未有的时代。在这个时代背景下,各行各业都在探索如何将人工智能与传统领域相融合,以创造更高的效益和更深层次的价值。高等教育作为社会智力的摇篮,同样深受这股潮流的影响,尤其是在美育领域,这种影响显得更加重要和迫切。美育在高校教育中扮演关键角色,但需不断创新以适应社会需求。人工智能+时代为美育提供了新路径——AIGC。AIGC 为高校美育带来机遇和价值,注入新元素和创意,改变学习方式,促进学生深层次发展。本文探讨 AIGC 在高校美育中的价值和实践创新,分析如何丰富美育内涵,促进学生创造力和综合素养发展。同时,关注 AIGC 在数字艺术、音乐生成、个性化教育等领域的创新实践,审视可能面临的挑战,如技术引发的教育伦理问题。

二、AIGC 在高校美育中的价值

(一) 丰富美育内涵

AIGC 作为“人工智能+”时代的教育革新力量,为高校的美育教育带来了新的生机,深化了美育的内涵。传统美育教育主要聚焦于艺术史、技法及审美理论的传授,侧重于传统艺术形式的研习。然而,随着 AIGC 技术的融入,美育的教育范畴得以拓展,涵盖了数字艺术、虚拟现实艺术、计算艺术等前沿领域,为学生提供了更加多元和丰富的艺术学习资源。借助 AIGC,学生能够更深入地探究不同国家、文化的艺术表现,感受艺术的多元与包容。虚拟艺术画廊、在线展览及跨国艺术交流等新型教育形式,不仅突破了时空的局限,更激发了学生的跨文化交流意愿和创意表达能力。这些多元化的学习体验进一步丰富了美育的内涵,让学生在广阔的艺术天地中汲取灵感,培养了对多种艺术形式的鉴赏能力。

(二) 培养创造力

AIGC 在高校美育教育中的另一重要价值体现在其对于学生创造力的培养效果上。创造力作为当今社会对人才的关键要求,亦是高校美育教育致力于实现的核心目标之一。尽管传统的美育教育在技艺传承方面表现优异,但在激发创意及推动跨学科创新方面仍有待提升。AIGC 技术的引入,为学生提供了更为广阔的创意空间和实践机会,有效弥补了这一不足。

通过 AIGC 技术的辅助,学生在艺术创作上获得了更大的自由度,得以更加自如地进行艺术探索。例如,在数字艺术创作领域,学生可以利用算法生成具有独特美感的艺术作品,从而突破传统

创作模式的限制,深入探索艺术的无限可能。

此外,AIGC 还能有效促进跨学科合作,将艺术与其他领域如科技、工程、数学等相结合,实现创意的碰撞与融合。这种跨领域的合作不仅有助于提升学生的创造力,更能锻炼他们解决实际问题的能力,为未来的全面发展奠定坚实基础。

(三) 个性化学习

AIGC 技术的运用,为个性化美育教育的发展注入了新的活力,有效满足了不同学生的个性化学习需求,为他们提供了更加贴合个体差异的学习体验。传统美育教育常常以固定的课程和教学模式为基础,虽然能够传授一定的艺术技能,但难以满足每位学生的独特需求。而 AIGC 技术则通过智能化的学习系统,依据学生的兴趣、能力、学习习惯等因素,为他们量身定制了个性化的美育教育方案。个性化学习使得美育教育更加贴近学生的兴趣和需求,从而激发了他们的学习热情。学生可以根据自己的喜好选择绘画、音乐、雕塑等艺术领域进行深入学习。AIGC 技术为他们提供了广阔的艺术探索空间,有助于发掘他们的艺术潜力,并为他们找到适合的发展路径。例如,学生可以利用 AIGC 技术生成艺术图像的变体,探索不同风格的艺术表现,从而加深对艺术风格、构图、色彩等要素的理解。

(四) 跨学科合作与创新

AIGC 在高校美育中的实施,进一步推动了跨学科的协作与革新。艺术创作过程常常需要多学科知识的交融,如艺术与科技的结合、艺术与心理学的交汇等。AIGC 的应用为不同学科领域之间的合作提供了更广阔的平台。在工程学、计算机与信息科学、艺术设计等多个专业领域,可以协同开展虚拟现实艺术项目,使学生在创作过程中不仅能够展现艺术的审美价值,还能借助技术手段使作品更具立体感和沉浸感。同时,心理学与艺术学的联手,可以更深入地研究艺术对心理的影响,推动创新性的心理美育教育研究。

三、高校美育的未来发展与挑战

(一) 数字艺术教育普及

AIGC 的应用将进一步推动数字艺术教育的普及与发展。在数字化时代,数字技术已成为艺术创作的重要部分。高校美育教育正加强对数字艺术创作的培训,旨在培养学生在数字媒体、虚拟现实等领域的创作技能。这将丰富学生的创作领域,提供广阔空间。数字艺术教育提供多样化的创作手段与表达方式,如数字画作创作、虚拟世界构建等。学生可深入挖掘数字艺术的无限可能

并实现创意表达。在此过程中,学生需掌握数字工具、图形设计等技术,并应用于实践。这提升科技应用能力,展现科技创新特质,助力应对数字化时代艺术需求,为跨界创新奠定基础。教育部及各大高校积极行动,采取多种创新实践方式以推动数字艺术教育的普及。各高校均设立了微专业,打造了全方位的学习平台,并开设了涉及数字绘画、计算艺术、虚拟现实等多个领域的课程,为学生提供了丰富多样的学习资源,并为其未来的就业创造了更多可能性。此外,教育部还出台了一系列措施,以鼓励产教融合,推动高校、科技企业、文化机构等建立紧密的合作关系,为学生提供实践机会,使他们能够将所学的数字艺术技能应用于实际项目中,从而进一步提升其实践能力和创新意识。这些举措不仅有助于培养学生的创作能力,也让他们在实践中不断积累经验,为未来的职业发展奠定坚实基础。

(二) 创新课程设计

在高校美育课程的改革与优化过程中,AIGC技术将发挥关键作用。高校美育课程应该提供多元的艺术项目,鼓励学生在项目中进行创意表达、实践探索,并通过解决实际问题来培养综合素质。因此,提倡采用多元化的创新实践方式,如跨学科融合、项目驱动学习、新兴艺术领域的探索以及社会参与项目等,以培养兼具创意和综合素养的艺术人才。这些实践方式将使美育教育与“人工智能+”时代紧密相连,为学生提供与时俱进的学习体验。在创新课程设计中,高校将特别关注新兴艺术领域,如数字艺术、虚拟现实艺术和算法艺术等。随着“人工智能+”时代的到来,这些领域展现出了巨大的创新潜力。为了让学生更好地了解并掌握新技术和新媒体的应用,我校引入相关课程,培养他们的艺术与科技相结合的创新思维。这将有助于学生在未来的职业生涯中更好地适应和应对挑战,成为具有竞争力的复合型人才。

(三) 个性化教育

高校美育在推动个性化教育的发展方面扮演着重要角色。借助AIGC技术,美育教育得以更好地满足每位学生的学习需求与兴趣,从而帮助每个学生探索出最适合自己的发展道路,全面提升艺术素养。个性化教育不仅注重艺术技能的培养,更强调创造力、批判性思维、沟通能力等综合素养的提升。高校需依据学生的兴趣和潜能,设立多样化的美育课程,以培养出具备跨领域能力的综合性艺术人才。

四、面临挑战

(一) 技术依赖问题

在高等教育中,美育的重要性不言而喻。然而,当前美育领域对AIGC技术的过度依赖,可能引发对传统艺术技能和基础教育的忽视。教育者必须审慎权衡技术与传统艺术教育的结合,确保学生在掌握先进技术的同时,也能够扎实掌握传统美术的基本技能。过度依赖AIGC技术可能会导致学生失去对传统艺术技能的培养机会,进而影响其全面艺术素养的形成。尽管AIGC技术在协助生成艺术作品方面具有一定的优势,但过度依赖此类技术可能使艺术创作趋于同质化,缺乏独特的创新性和灵感。艺术创作的真正源泉应该来自于学生内心的体验与思考,而非仅仅依赖于算法生成的艺术作品。因此,教育者应当引导学生合理利用AIGC技术,注重技术与艺术的有机结合,以实现学生艺术素养的全面提升。为了解决技术依赖与教育本质之间的矛盾,高校需要采取一系列相应措施。首先,必须确立艺术教育的核心价值,着重强调传统艺术技能的培养,并鼓励学生进行手工创作,以提升他们的艺术基本功。在此过程中,AIGC技术可以作为辅助工具,帮助

学生实现创意表达,但绝不能替代学生的思考和创作过程。此外,高校还需致力于培养具备综合素养的师资队伍。这些教育者不仅需要深入了解传统艺术,还需掌握AIGC技术的应用,以便能够指导学生在艺术创作过程中获得全面的成长。通过这些措施的实施,高校可以有效地平衡技术依赖与教育本质之间的关系,为学生提供更加优质的艺术教育。

(二) 伦理和隐私考量

AIGC技术的广泛应用可能带来复杂的伦理和隐私问题。高校需建立严格的数据使用规范,保护学生隐私和权益,避免个人数据被滥用。同时,需要明确界定由AIGC生成的艺术作品的知识产权归属,避免未来可能出现的纠纷。此外,算法评估的局限性也应得到认识,避免过度依赖评估结果限制学生个性和创造力。高校需建立健全的伦理框架和政策体系,与法律机构、伦理委员会等合作,共同制定相关原则和规则,并引导学生和教育者充分考虑伦理和隐私因素。

(三) 教育质量保障

AIGC技术的应用需要高校保障教育质量,防止虚假智能评估、机械化教学等问题。高校应建立质量监控机制,确保AIGC不仅是技术工具,更是教育创新推动力。高校需具备综合师资力量,能熟练运用AIGC技术并传授传统艺术技能。教育者需提升综合素质,适应新时代美育教育要求。高校需有优质师资队伍,包括艺术专业教授、实践艺术家和创新教育者。采用多样化的教学方法,以满足不同学生的学习需求。注重实践,结合实践项目和创作课程。投入足够教学资源,如艺术设施、实验室和工作室。提供良好学习环境和工具,利用现代技术提供在线资源,提高教学效率。建立科学的学生评估和反馈机制,定期评估学生成果,及时调整教学,提高教育质量。

五、总结

在“人工智能+”的时代,AIGC技术为高校美育教育带来了丰富的价值和实践创新。AIGC不仅丰富了美育的内涵,拓宽了学生的艺术视野,还引入虚拟现实和数字艺术等新兴领域,让学生探索艺术的可能性。此技术能激发学生创造力,培养多元思维 and 创新能力,丰富创作经验。同时,AIGC技术的运用实现了个性化美育教育,满足学生个性化需求,提供独特学习体验,激发学习热情,提升艺术水平。但也要警惕技术依赖、伦理隐私和教育质量等挑战。因此,高校应建立规范,培养具备AIGC技术的师资,推动美育教育创新。AIGC技术与高校美育教育的结合,为美育带来价值和实践创新,也为高校提供新机遇和挑战。

参考文献:

- [1] 黄晓颖,胡建平,王俊磊.ChatGPT在高校体育教育中的认识、机遇与挑战[J].文体用品与科技,2023(15):110-112.
- [2] 吴杨锐,冯淑娟.高校“AI+思政教育”发展的现状、困境及优化路径[J].浙江树人大学学报,2023,23(01):79-88.
- [3] 程小康.初中化学教学中趣味化学实验的应用探究[J].甘肃教育研究,2022(11):58-60.

项目:2023年天津市高等学校研究生教育改革研究计划项目 TJYG065《开放的设计教育—构建AI时代的产学研一体化模式》

学校:天津职业技术师范大学

专业:数字媒体艺术

作者:邵恒 天津职业技术师范大学艺术学院教授

狄梦策 天津职业技术师范大学研究生