

学科融合视域下生成式 AI 赋能中职学校美育浸润的策略研究

许燕

河南林业职业学院,河南 洛阳 471013

摘要: 随着生成式人工智能(AIGC)的迅速发展,其在教育领域的深度应用不断推动教学变革。中职学校美育教育因其学生个体的多样性与职业特性,亟需在教育模式、资源整合和教学方法上寻求创新路径。基于学科融合的视角,生成式AI以其跨领域的知识综合能力与创造性,赋能美育浸润行动,拓展了教学场域的边界。本文探讨生成式AI在中职学校美育中的创新路径,构建“技术赋能、学科融合、场景优化”的策略框架,为提升学生的审美素养、创新能力和人文涵养提供实践指导。

关键词: 生成式人工智能; 中职美育; 学科融合; 教学创新; 教育技术

Research on Strategies for Empowering Aesthetic Education Infiltration in Secondary Vocational Schools by Generative AI from the Perspective of Disciplinary Integration

Xu, Yan

Henan College of Forestry, Luoyang, Henan, 471013, China

Abstract: With the rapid development of generative artificial intelligence (AIGC), its in-depth application in the education field has continuously promoted teaching reforms. Due to the diversity of students and their vocational characteristics, aesthetic education in secondary vocational schools urgently needs to seek innovative paths in educational models, resource integration, and teaching methods. From the perspective of disciplinary integration, generative AI, with its cross-disciplinary knowledge integration ability and creativity, empowers aesthetic education infiltration actions and expands the boundaries of the teaching field. This paper explores the innovative paths of generative AI in aesthetic education in secondary vocational schools and constructs a strategic framework of “technology empowerment, disciplinary integration, and scene optimization”, providing practical guidance for improving students’ aesthetic qualities, innovative abilities, and humanistic cultivation.

Keywords: Generative Artificial Intelligence; Aesthetic education in secondary vocational schools; Disciplinary integration; Teaching innovation; Educational technology

DOI: 10.62639/sspfed11.20250103

美育作为中职学校素质教育的重要组成部分,承载着提升学生审美能力、激发创新潜力、培养文化认同感的重要功能。然而,受限于传统课程设计的局限性和教学资源的地域差异,美育教学常被简单化处理,甚至在某些地区沦为“可有可无”的存在。报告提出“建设全民终身学习的学习型社会”,进一步强调美育在新时代育人目标中的独特地位。与此同时,以ChatGPT为代表的生成式AI以其强大的文本生成、知识整合和多模态交互能力,为职业教育的改革注入了全新动力。生成式AI以“文生图”“文生视频”等方式,为美育教学提供了极具创造性的工具和资源,显著降低了艺术创作的技术门槛。对于教师而言,也帮助他们突破了传统美育教学的内容局限,并借助多学科交互构建新的教学范式,为学生提供沉浸式的审美体验与情感表达^[1]。因此,从学科融合的视角出发,探讨生成式AI赋能中职美育教育的策略,有助于探索一条兼具技术理性与人文关怀的美育实践路径。

一、生成式 AI 赋能中职学校美育的价值意蕴

(一) 丰富教学资源,推动跨学科协同

生成式AI借助大规模语言模型与多模态生成技术,能够整合美术、音乐、历史、设计等学科资源。教学中,教师们可以借助生成式AI分析传统文化元素,为学生生成具有艺术性和文化深度的教学内容,将中华优秀传统文化融入美育课堂。同时,AI的多模态能力支持将文本与图像、视频、声音等形式进行高效转化,使美育课程不再拘泥于单一形式。

(二) 降低技术门槛,激发学生创造力

生成式AI提供了交互性极强的创作平台,例如借助MidJourney生成艺术图像,学生无需具备专业绘画技能即可完成具有视觉冲击力的作品。此外,AI还可为学生提供即时反馈与优化建议,激发学生的想象力,推动其审美创造能力的提升。

(三) 打破时空限制,营造沉浸式体验

生成式AI通过VR、AR等技术,将学生带

(稿件编号: FED-25-3-1010)

作者简介: 许燕(1982-),女,满族,籍贯:辽宁省铁岭市,硕士,高级讲师,研究方向:电子商务,市场营销。

基金项目: 2025年度河南省哲学社会科学教育强省研究项目:“学科融合视域下生成式AI赋能中职学校美育浸润的策略研究”(课题编号:2025JYQS0911)。

入动态的美育场景。在结合AI生成的3D虚拟环境中,学生可以身临其境地感受敦煌壁画的历史之美,或者亲身体验传统非遗文化的制作过程,以更加浸式的体验去增强学生的情感共鸣,提升教学效果^[2]。

二、中职学校美育中的生成式AI风险审视

尽管生成式AI的应用潜力巨大,但其带来的潜在风险同样不可忽视。

(一) 内容偏差与文化风险

生成式AI的训练数据来源往往涵盖了多种文化和语境,而这一复杂性在教育场景中可能转化为文化内容的偏差甚至误导。目前,许多生成式AI模型的核心数据集以英语文本为主,西方文化内容占据较大比例。如果这一技术在涉及民族传统文化的教学中直接使用,其生成的内容可能会带有隐性偏见或文化单一性,会弱化中华优秀传统文化的表达深度,还可能将学生引向文化理解的误区。此外,生成内容如缺乏与特定文化背景的紧密联系,可能导致学生对文化符号和历史情境的认知出现断裂^[3]。比如,在介绍中国书法时,AI可能偏重其视觉美感而忽视其文化内涵,这种片面的输出或许会让学生将传统文化简单化为表面的艺术形式,而难以深入理解其中的精神传承。

(二) 学生主体性削弱

生成式AI以其强大的生成能力和便利性,的确能帮助学生快速获取内容或完成创作,但如果对技术的依赖过度,则可能抹杀学生的学习主动性,逐步削弱其作为学习主体的核心地位。当学生在课堂中习惯性使用AI生成的画作或文章时,可能逐渐放弃对问题的深入思考,将生成内容视为“终极答案”。这种状况下,学生的创造力与批判性思维能力可能受到严重制约,他们在完成任务时更倾向于“快速复制”,而非“深度构建”。尤其在美育教学中,生成式AI所呈现的“完美作品”容易让学生产生“无法超越技术”的无力感,进一步降低其尝试原创的意愿。

(三) 数据安全与伦理挑战

生成式AI在教育中的应用不可避免地涉及到大量学生数据的采集与分析,而这一过程如果缺乏严格的规范性管理,则可能引发数据安全和伦理问题。学生数据,包括学习行为、审美倾向和个性化特征,既是教学优化的重要依据,也是隐私泄露的潜在风险点^[4]。如果这些数据被不当使用,例如用于商业目的或在未授权情况下被第三方获取,不仅会损害学生权益,还可能导致严重的信任危机。此外,生成式AI在数据存储和算法训练过程中,难以完全排除偏见或歧视性输出的可能性,这种隐性问题在教育情境中可能进一步放大。

三、生成式AI赋能中职学校美育浸润的策略研究

基于生成式AI的特点及其在中职学校美育

中的应用潜力,本文提出以下策略:

(一) 建立生成式AI驱动的多学科融合教学平台

要推动生成式AI赋能多学科融合,智慧化教学平台的构建必须以学生的体验优化和教师的教学效能提升为核心。平台的设计不仅是技术的集合,更应该深刻契合教育规律,打破学科间的壁垒,真正实现知识与技能的交互与贯通。例如,将美术课程中的视觉表达与文学课程中的叙事艺术结合,利用生成式AI的文本到图像生成功能,将学生的诗歌创作转化为动态视觉艺术,不但能让学生对艺术表达有更直观的感受,还能帮助他们从多个角度理解文学的情感内涵与艺术表现力。在这样的场景中,教学平台需要具备对学生输入数据的快速分析能力,例如识别诗句的情感倾向或绘画风格偏好,并实时生成多样化的可视化作品供学生选择和修改。为了增强学科融合的深度,还可以设计跨学科的专题任务,比如将音乐与设计结合,引导学生探索中国传统乐器的音色在现代产品设计中的应用,将传统文化与现代创意在一堂课中有机地联结起来。

资源库的建设是智慧化教学平台的关键组成部分,它需要具备强大的扩展性与动态更新能力。整合生成式AI生成的优质内容,以及从教师和学生实际教学过程中积累的优秀案例,能够形成一个动态增长、适配性强的教学资源生态体系。比如,平台可以存储历年师生共同创作的数字作品,并在后续教学中作为参考资料进行调用,以激发新一届学生的创作灵感。资源的分类设计应特别考虑学生和教师的不同需求。例如,教师可以基于教学主题快速搜索到与课程内容匹配的多模态素材,而学生则能够根据自己的学习兴趣浏览与特定艺术形式或文化主题相关的资源。这种资源库不仅服务于课堂教学,也为课后拓展提供了丰富的可能性,例如开放“虚拟展览”功能,让学生在虚拟环境中体验多学科融合带来的学习成果,赋予课堂更多的可能性,为中职学校美育教育的未来发展开辟更广阔的道路。

(二) 构建“教师-技术-学生”协同育人生态

在生成式AI驱动的教育场景中,“教师-技术-学生”的协同关系需要从根本上进行重新定义。教师不仅是知识的传授者,更是技术的组织者与文化价值的引领者。因此,提升教师对生成式AI工具的理解和应用能力是重中之重。针对这一需求,可以设置由技术专家和教育研究人员联合举办的培训工作坊,涵盖从技术操作到教育情境设计的多个层面^[5]。教师在掌握AI工具基础操作的同时,更需要熟悉如何基于具体教学目标选择合适的AI应用方案。例如,在一节探讨情感表达的音乐课程中,教师可以使用AI工具分析经典乐曲的情感特质,并利用这些分析结果指导学生的音乐创作。平台还可以为教师设计教学案例和评估模型,帮助他们更准确地衡量学生在美育学习中的表现,以协作为核心的生态设计让技术不再是冷冰冰的工具,而是成为教师教学的“智囊团”。

而在学生层面,生成式AI不仅是一种创新工具,更是与其潜能相互激发的重要学习伙伴。学生在AI的辅助下,不再是被动接受知识的“容器”,而是能主动参与知识创造的学习主体。为了让学生最大限度发挥个性化表达的潜力,可以设计分层递进的学习活动。初学者可以从简单的任务开始,例如利用AI生成短篇文字或绘画草图,逐步积累对技术的熟悉程度;而更高阶的学生则可以挑战跨学科的复杂任务,例如结合AI生成的文化符号和自己的设计理念,创作一件集文学、视觉艺术与音乐为一体的数字作品。教师在这一过程中扮演的是引导者与反馈者的角色,不仅关注学生完成任务的过程,还需要启发他们思考AI生成内容背后的文化逻辑和艺术价值。在这种深度交互中,学生不仅可以体验到“人机共创”的乐趣,还能逐步培养对文化与艺术的批判性思维,最终实现从技能到价值观的全面提升,以协同育人生态的构建,为生成式AI在教育中的应用树立范例。

(三) 强化生成式AI美育场景设计

生成式AI的优势在于其极强的内容生成能力和多模态交互特性,而这一特性在美育教学场景中的应用,完全可以打破传统课堂的时间与空间限制,打造更加生动、直观且充满沉浸感的学习体验。结合虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,可以建立一个多维度的美育教学场域,使学生在视觉、听觉和触觉上全面感知艺术与文化的魅力。例如,在虚拟博物馆场景中,AI生成的动态解说不仅能够补充文物背后的历史与文化背景,还能结合图像生成技术模拟文物的原始形态与使用场景,帮助学生建立更为全面的历史认知。该设计不单是对传统教学内容的延伸,还可以借助动态可视化的方式,使枯燥的文化知识变得更具有吸引力。还可以尝试让学生在AI的辅助下参与“文物修复”的虚拟任务,尝试为残缺的青铜器绘制修复方案,或是调整传统壁画色彩还原,强化学生对传统文化的感知,增强他们对文化遗产的情感连接。

与此同时,虚拟工坊的设计应注重学生的参与感和互动性。以非遗文化的技艺传承为例,AI可以模拟复杂的制作流程,将传统工艺的技法步骤以生动直观的形式展现给学生,例如用动画模拟陶瓷拉坯、雕刻和烧制的过程,再让学生在交互界面中尝试“制作”属于自己的陶瓷作品。在此过程中,AI不仅能提供实时反馈,如修正学生在拉坯过程中的力度偏差或雕刻线条的形态不对,还能针对性地提出优化建议。此外,这样的场景设计还应融入更多元的艺术元素,形成学科交叉的学习机会,比如结合音乐课程中的传统乐器,设计一个虚拟的“民族乐器工坊”,让学生“组装”属于自己的乐器并模拟演奏效果。这些场景的价值不仅在于激发学生的学习兴趣,更重要的是使他们在实践中对文化和艺术的传承有了更深的理解和认同。

(四) 健全技术伦理与安全监管体系

生成式AI在美育场景中的应用为教学带来了前所未有的便利与创新,但与之伴随的技术伦

理问题与数据安全隐患也需要引起高度关注。美育场景涉及学生的学习行为、文化偏好等敏感数据,合理规避因数据滥用或泄露带来的风险至关重要。在实践中,应明确数据采集与使用的边界,制定全面透明的数据使用政策。例如,在平台设计时,应对学生的行为数据进行匿名化处理,同时设立专门的审核机制,对每一次数据调用的目的、范围和后续管理进行严格把控。针对AI生成内容的审核流程,应当引入人机协同模式,由技术团队和教育专家共同制定审核标准,将生成内容的科学性、艺术性与文化准确性作为核心评价指标,避免因算法偏差或数据来源问题引发内容失真或文化误导,为美育教学的长效推进提供更安全的环境。

AI在美育中的内容生成需高度重视本土化设计与文化语境的适配性。国际化技术背景下生成的内容可能因文化差异而显现出不一致的价值导向,甚至可能与中职学校的美育目标产生冲突。因此,必须加强本土文化元素的注入与对西方化内容的调控,保证生成内容能够体现中华优秀传统文化的核心精神。例如,在教学平台中,可以优先植入中国传统美术、非遗技艺和民族音乐的内容素材库,指导生成式AI在内容设计时优先输出与本土文化相关的教学资源。同时,还需要建立一个动态监测机制,定期审查AI生成的内容是否符合教育目标,并对偏离文化立场的内容进行及时调整。这些策略将能够在一定程度上规范AI技术的教学应用,并以文化价值引领技术方向,使生成式AI真正成为促进美育创新和文化遗产的有效工具,而不是偏离育人初衷的技术尝试。

四、结语

生成式AI为中职学校美育教育提供了全新的视角与路径,其在资源优化、教学创新和学生创造力培养等方面展现出独特优势。然而,美育的本质在于“以美化人”,其最终目标是实现学生对真善美的追求。因此,在生成式AI赋能美育的过程中,我们应始终坚持“技术为用、育人为本”的理念,依托跨学科的融合和技术伦理的审视,构建更加开放、高效、智慧的美育教学新生态,为新时代中职教育注入更强的创新活力与人文关怀。

参考文献:

- [1] 张杏. 美育视域下关于中职学校通识音乐课程改革策略的思考[J]. 当代音乐, 2023, (12): 192-194.
- [2] 盘振萍. 让“美”在图书馆里绽放——关于中职学校图书馆美育教育的思考[J]. 内蒙古科技与经济, 2015, (03): 160-161.
- [3] 葛兰宁. 美文·美育·美法——中职学校传统文化教育教学方法创新[J]. 中国多媒体与网络教学学报(中旬刊), 2019, (03): 128-129.
- [4] 黄立晴. 中职学校美育应用性的改革设想与实现途径研究[J]. 教育现代化, 2018, 5(12): 44-46.
- [5] 宗丽娟. 中职学校旅游专业学生创新能力与舞蹈美育相结合的教学方法改革与实践研究[J]. 现代职业教育, 2021, (48): 28-29.