

AI 赋能非遗融入高职院校美育课堂教学研究

汤喻惠

江苏联合职业技术学院南京工程分院，江苏 南京 210000

[摘要]在人工智能重塑教育生态的背景下，本研究聚焦 AI 赋能非遗融入高职美育的革新路径。针对当前高职美育存在的文化体验浅层化、传承资源匮乏、跨学科融合不足等痛点，提出“AI 赋能 4+2”教学模式，为学生提供更加互动和实践导向的学习环境，促进其理论与实践的结合。旨在为 AI 技术在非遗文化传承中的应用提供新视野，并探讨未来可能的研究方向和发展趋势，为中华优秀传统文化的挖掘与发展提供可复制的职教方案。

[关键词]高职院校；美育教育；AI 人工智能；非遗

DOI: 10.33142/fme.v6i7.17282

中图分类号: G6412

文献标识码: A

Research on AI Empowering Intangible Cultural Heritage to Integrate into Art Education Classroom Teaching in Vocational Colleges

TANG Yuhui

Nanjing Engineering Branch, Jiangsu Union Technical Institute, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract: Against the backdrop of artificial intelligence reshaping the education ecosystem, this study focuses on the innovative path of AI empowering intangible cultural heritage to integrate into vocational art education. In response to the pain points of shallow cultural experience, lack of inheritance resources, and insufficient interdisciplinary integration in current vocational art education, an "AI empowered 4+2" teaching model is proposed to provide students with a more interactive and practice oriented learning environment, promote the combination of theory and practice. The aim is to provide a new perspective for the application of AI technology in the inheritance of intangible cultural heritage, and explore possible research directions and development trends in the future, providing replicable vocational education solutions for the excavation and development of excellent traditional Chinese culture.

Keywords: vocational colleges; aesthetic education; AI artificial intelligence; intangible cultural heritage

1 AI 时代的高职美育变革诉求

习近平总书记多次强调中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉，“要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发，使中华民族最基本的文化基因同当代文化相适应、与现代社会相协调”^[1]。这为高职院校美育教学提供了方向指引。新时代，职业院校可以从传统文化中汲取优秀文化元素，实现落实立德树人根本任务的现实要求。在这一背景下，非物质文化遗产（Intangible Cultural Heritage，简称非遗）作为中华文明的“活态基因库”，其研究保护与传承的过程历经 20 余年的“原汁原味”与“再生产”的辩证统一，整个中国社会已正走向全面的非遗化，这也是传统文化全面复兴的过程^[2]。因此学习非遗文化是培养高职学生文化自信，塑造丰富浓郁的校园文化氛围，培养担当民族复兴大任时代使命的有效教学途径。值得注意的是，随着数字化技术的发展，非遗的传承模式和展示手段也随之改变。2025 年 5 月我国在世界数字教育大会上首次以“智慧教育”为题发布了《中国智慧教育白皮书》，书中阐明中国政府高度重视人工智能（Artificial Intelligence）对教育的深刻影响，将积极推动 AI 和教育深度融合，促进教育变革创新。将人工智能技术深度融合非遗美育教育，为传承与发展中华民族优秀传统文化开辟了革新路径，对

高职院校的美育工作具有重要而深远的意义。

2 AI 技术与高职院校美育教学的交融共生

当前不少学者已经展开“AI+非遗美育”的相关教学研究，例如吴丹玫探讨了 AI 技术赋能高中美术非遗课程教学的策略；顾运艳开展了 AI 在非遗艺术设计中的应用与创新研究，其中对非遗教育与技术结合的未来发展趋势进行了思考；刘楠楠分析了 AI 赋能高校“非遗”舞蹈教学的“三板斧”策略；林宇以农民画综合材料创作课程为例以“AI+非遗”的理念进行非遗藤编课程设计与实践研究；杨恒以无锡工艺职业技术学院动漫专业的改革为案例探讨了新质生产力背景下高职动漫专业“AI+非遗”教学改革的路径。尽管如此，高职院校美育教学仍以知识传授为主，缺乏跨学科整合与技术融合，学生兴趣缺失文化传承效能不足^[3]。部分教师更倾向于采用固有的教学模式，对新技术和新教学方法的接受度不高，或对非遗价值的认识和传承意识不足，相关教学研究才刚刚起步，有许多问题需要持续探索解决。

AI 赋能高职院校美育与非遗教育的融合研究任重道远，这绝非简单的技术叠加和形式上的组装，而是需要通过科技强化教学，使之更高效、更深入地守护中华文化的根脉，更广泛、更创新地传播民族文化的价值。

3 AI 赋能非遗融入高职美育教学模式研究

“全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化育人，提高学生审美和人文素养”^[4]，为高职美育体系建构提供行动指南。本文研究依托 AI 技术和高职美育核心目标为支撑，紧密围绕高职人才培养定位，从升级教学目标、优化教学内容、创新教学模式、改进教学评价方式等方面进行教学改革研究，通过 AI 赋能加强了技术和艺术教育的协同作用，达到以优化教学资源促进课程建设的教学目的，同时也为教师提供了强大的智能化工具与支持，是推动高职美育面向未来、提质增效、落实立德树人根本任务的创新实践。

3.1 理论依据

3.1.1 非遗活态传承

自中国 2004 年加入联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》以后，国内的非物质文化遗产保护事业得到迅速发展。2017 发布的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（简称《意见》）进一步明确了非遗保护与发展的方向。同年出台的《中国传统工艺振兴计划》（简称《计划》）中，“传承”一词被反复强调并着重提出要“调动年轻一代从事传统工艺的积极性”。《意见》与《计划》颁布后，学术界围绕中华优秀传统文化传承体系的构建展开了深入探讨，普遍认可传统工艺等文化遗产具有活态属性，逐步确立了“活态传承”的保护理念^[5]。本文的理论基础立足非遗的“非物质性”美学特质“活态传承”，它决定了其美学价值主要体现在动态的实践过程，必须通过持续的技艺传授来实现文化基因的代际传递，在非遗的教学中不能仅停留于知识的梳理与堆砌，而是需要引导学生体验一种鲜活的文化实践，非遗传承人是技艺的核心承载者。而通过 AI 技术通过数字化复现与智能化交互，可破解活态传承困境。族群认同是建构的、流动的，并随着特定的文化、政治经济和社会进程而改变^[6]。

3.1.2 建构主义学习理论

建构主义学习理论为相关教学实践提供了科学依据。该理论于 20 世纪 80 年代传入中国。根据现有文献分析，其在文化类课程中的应用相对有限，更多见于艺术课程领域^[7]。自上世纪 80 年代以来，建构主义学习理论因其对学习主动性、意义建构过程、社会互动属性以及知识动态性的着重强调，与传统的行为主义学习理论形成了显著分野。该理论在实践中的关键路径之一是协作学习的构建，这种方式能有效激发无艺术基础学生的学习兴趣，促使其主动投入学习过程，提升积极性。建构主义理论高度认同社会及文化环境对个体认知和学习行为的塑造功能，并着重指出语言、符号系统及社会实践在认知建构中扮演着至关重要的角色。

3.2 教学目标升级

传统高职美育教学学生被动接受视觉刺激，文化体验层次浅，在艺术感受上较为匮乏。同时非遗传统教学依赖师徒授面传，一般高职院校难以呈现出非遗独特的活态性、身体性、情感性与文化整体性，学生缺乏深度文化共情，也造成了审美创造能力培养薄弱，知识理解碎片化，

没有联系地域和历史特征，不理解非遗传承的核心。总体来说有着缺少对中华优秀传统文化的挖掘和利用，教具教学平台匮乏、专任美育教师队伍薄弱等局限性^[8]。

针对以上问题，本文基于高职学段目标和非遗美学特征进行教学目标的重构研究，全面综合地考虑高职美育核心素养、学业要求及学生质量标准，确立了以艺术感受、理性认识、开放思维和社会责任四个方面为教学目标导向的教学模式。艺术感受是美育的审美基础，开放思维应对创新需求，理性认识非遗作品的历史脉络和地域特色可以提供深度文化熏陶，进一步着重引导学生的情感共鸣，有利于提高非遗与中华优秀传统文化传承的社会责任感。弥合学生可能记住了非遗知识，却缺乏创新转化能力；或者学会了技艺，却不理解其当代价值的教学痛点，保障课程目标的有效落实，真正实现高职学生美育核心素养的有效提升。

3.3 AI 赋能非遗融入高职美育课堂“4+2”教学模式构建

本文创新性设计以“AI 赋能 4+2”为核心的“四美齐赏，双师共育”的高职美育教学模式，其中“4”包括“四种美”，分别代表艺术美、历史美、地域美、情感美；“2”代表双师，分别为主导课堂教学的教师和 AI 数字非遗传承人的“行业导师”。在教学实施中，由教师担任项目主导者，依托 AI 生成技术创建数字非遗传承人角色，紧密围绕“活态传承”理念，结合具体非遗案例，系统性地从艺术美、历史美、地域美、情感美四个层面进行知识解析与教学展开，最终通过多元化的评价考核机制完成课程闭环。

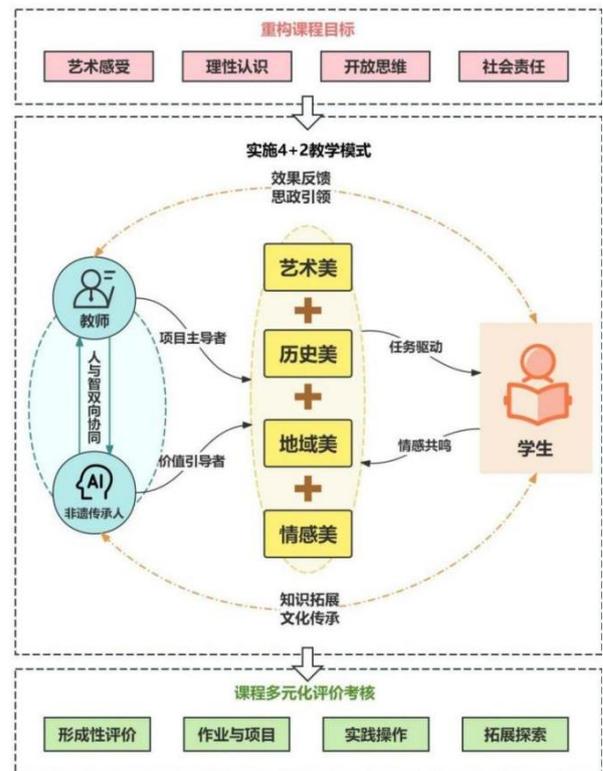

图 1 “AI 赋能 4+2”教学模式图

3.3.1 四美齐赏

(1) 艺术美

非遗的艺术美,展现为一种可被视觉捕捉、触觉感知、听觉辨识的具象呈现与形式创造,它依托特定媒介(如声音、动态、材料)构建起独特的形式体系并承载着丰富的文化审美。例如色彩符号,藏式唐卡的金色代表觉悟,白色象征慈悲。造型结构方面,剪纸的“线线相连”原则,既是技术规范,也是视觉韵律的生成逻辑,因为断开即是文化血脉的断裂。动作叙事如傣族孔雀舞的手势模拟开屏,传递生命崇拜。非遗的艺术美是符号系统与物质载体在实践中的辩证统一,因此,教学的首要关键是将非遗各种文化符号转化为可被学生感官触及的审美体验,从而引导学生实现对其的认知辨识与艺术享受。

非遗技艺还常调动多感官协同,典型如茶道整合视觉(茶汤色泽)、触觉(器皿温度)、嗅觉(茶叶芬芳)、味觉(喉韵回甘),或皮影戏交融视觉(光影叙事)、听觉(声腔表现)、触觉(操纵杆震颤)。这种全感官审美构筑起独特的美好沉浸体验。教师应超越传统图文展示的局限,通过多感官激活学生的艺术审美感知,由此深度传递非遗艺术美的本质特征。

(2) 历史美

非遗的历史美,体现为古老文化基因在当代持续涌动的生命力,它的古老技艺与形象特征堪称历史长河中的“时光机”与“活化石”。因为非遗特殊的活态传承,教学上要注重体现非遗的历史美,教学需着重彰显这种历史美的本质——即传统文化在当下重构过程中实现的意义增值,而非静态保存的遗存物。基于此,教师应引导学生深入探讨非遗的“历史感”,共同借助 AI 工具拓展知识边界,系统梳理发展脉络形成历史脚步,并激发对非遗创造性转化探索实践的可能。

(3) 地域美

“‘非遗’是中华优秀传统文化的重要组成部分,从建构主义理论本身出发,建构在于学生与周边环境的交互作用,学生通过交互的方式了解周围环境。学生可以主动构建非遗知识与所处地域的联系,增强学生的学习积极性和开放思维。承载着华夏大地上不同地区独特的审美观、艺术观……”^[9]联系人类学家吉尔兹的“地方性知识”理论,非遗审美脱离文化语境容易失真,非遗的地域美本质就是一方水土长出一方艺术的天然法则。江南的柔雨孕育了昆曲的婉转水磨腔;西北的苍凉吼出了秦腔的裂帛之声。教师可借助 AI 工具研习具有地域民族特质的非遗文化。这种地域美实为地理环境与文化基因的审美耦合,教学中应立足本土非遗资源,解析地方特色,有效触发学生的文化认同与情感共振。

(4) 情感美

非物质文化遗产活态传承作为文化实践的重要载体,在促进民族文化认同与共同体意识建构中具有独特价值。

一方面,非遗的情感美可以通过学习加强共同体的情感链接,而学习本土非遗又可以进一步激发文化认同感,例如中国学生学习春节习俗,可以超越个体情绪升华为文化认同,不仅强化了族群文化传承纽带,更成为铸牢中华民族共同体意识的有效教育路径,有利于文化认同建构的内在规律^[10]。另一方面,非遗常伴有疗愈共鸣的美学特征,可以根据学生群体有选择地使用非遗传承人展示非遗技艺,建立虚拟场景,例如茶文化中的“静心”与“冥想”的因素可以帮助人缓解锻炼之后的紧张与焦虑,重新获得精神平衡^[11]。

3.3.2 双师共育

(1) 数字非遗传承人

在生成式 AI 与大模型技术浪潮下, AI 数字人实现跨越式技术突破,深度学习与自然语言处理(NLP)技术的融合让数字人与真人难辨真伪。“AI 数字人正以前所未有的速度从概念走向规模化应用,成为产业数字化转型进程中的焦点与新引擎”^[12]。而非遗的美学价值与保护传承更注重传承过程和口传心授,这决定了对非遗的认知学习必须依托非遗传承人。然因教学资源所限,对大部分职业学校而言非遗传承人难临课堂覆盖所有学生,致学生难以真正感知非遗核心美学。故可借 AI 技术生成数字非遗传承人担任工艺导师辅导教学:其微观动作拆解可解决“看不清”的教学痛点,引导学生从观察到实践的渐进式学习还可以数字化再现集体实践场景,使学习者经“师徒”角色扮演融入教学情境,通过动作复现、语境还原、跨代对话等个性化教学设计,缓解“人亡技失”的传承危机,亦补足情感共鸣的匮乏感,成为数字时代活态传承的技术载体。需强调,教师作为教学项目主导者须向学生厘清虚拟/在世非遗传承人权责关系,避免文化代际权威消解。

(2) 师资能力补强

值得注意的是非遗文化是一个庞大的文化体系,其包罗了音乐舞蹈绘画刺绣等不同艺术形式,知识技艺、信仰神话、语言习俗等各种文化要素,因此教师选择恰当的非遗教学案例对教学效果起着关键作用,而 AI 技术为教师提供了创新的解决方案与实施路径。其搜索功能通过实时检索网络信息,筛选优质信源,智能分析整理并提炼关键内容,以对话形式反馈结果并附带清晰溯源链接。教师审阅 AI 提供的材料可大幅提升素材收集效率^[13]。通过结合本地教材与单元设计核心要求,教师可利用 AI 精准匹配适配的非遗案例,有力支持非遗专业基础薄弱的美育教师开展高质量教学。在具体实施阶段,教学团队可整合本土非遗知识案例与“AI 赋能 4+2”模式进行教学设计与实践,增强高职美育工作者的跨学科整合能力,对推动非遗文化与美育教育的深度融合具有关键价值。

3.4 评价体系的更新

评价机制的完善对于美育课堂的教学成效持续优化有着至关重要的作用。教师需要遵循形成性评价与终结性

评价紧密结合的原则,同时兼顾实践考核和课外拓展考核,智能完善评价体系。在此基础上,需系统推进评价方式优选工作和评价指标体系的精准构建(涵盖文化理解、审美创造、社会责任等教学目标核心维度)。善于利用智能平台和 AI 助教,实时采集评价数据,生成教学诊断报告,驱动课程内容动态调整,从而切实保障教学质量“评价-反馈-改进”的螺旋式提升。

4 结束语

人工智能与非遗美育的深度融合,正深刻重构高职院校美育教育的生态图景,本质是以技术为舟、文化为楫,在标准化与创新性间寻求平衡。本研究通过构建“AI 赋能 4+2”教学模式,以“四美齐赏”破解非遗审美认知碎片化困境,以“双师共育”弥合传承人资源缺口。本研究尚存若干局限:缺乏对学生文化认同持续性的长期追踪调研;教师数字素养的评估受主观因素影响难以精准量化;AI 技术对非遗传承中情感共鸣与跨代共情的模拟真实性仍有提升空间等,未来仍需进一步探索。

[参考文献]

- [1]习近平.在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[M].北京:人民出版社,2016.
- [2]方李莉,刘召洁.有关非物质文化遗产学科建设与知识体系建构的探索[J].青海民族大学学报(社会科学版),2025,51(3):11-13.
- [3]王琼.AI 融合高职美育鉴赏课程改革路径[J].三角洲,2025,11(18):11-12.
- [4]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[Z].教材〔2020〕7号,2020-10-15
- [5]陈锋.非遗活态传承视域下高校文创设计人才特色化培养路径探究[J].美术教育研究,2025,3(15):11-12.
- [6]左宏愿.原生论域建构论:当代西方的两种族群认同理论[J].国外社会科学,2012,11(3):107-114.
- [7]彭诗敏.建构主义理论在高职学前教育专业舞蹈教学中的运用研究——以 W 职业学院为例[J].曲阜师范大学,2025,6(30):10-11.
- [8]翁燕薇.中华优秀传统文化与高职院校美育教学有效融合策略研究[J].宁波职业技术学院学报,2025,7(9):11-12.
- [9]杜强强.文学创作中的非物质文化遗产叙事研究[J].西安交通工程学院交通运输学院中原文学,2025,11(10):11-13.
- [10]张颖.铸牢中华民族共同体意识视域下非遗活态传承的耦合路径研究——以中越跨境民族京族为例[J].岭南师范学院学报,2025,11(3):17-18.
- [11]屈芝冰.对青年群体抑郁情绪干预措施探讨——茶文化+体育锻炼的视角[J].福建茶叶,2025,11(7):11-12.
- [12]袁传玺.技术突破叠加成本下探 AI 数字人应用领域多点开花[J].证券日报,2025,6(24):17-18.
- [13]吴丹玫.AI 技术赋能高中美术非遗课程教学的策略[J].广西教学,2025,12(17):22-23.

作者简介:汤喻惠(1991.5—),毕业院校:南京艺术学院,所学专业:数字媒体艺术,当前就职单位:江苏联合职业技术学院南京工程分院。