

人工智能时代下高校艺术通识教育的发展与思考

易宁艳 张 昂*

同济大学, 上海 201208

[摘要]人工智能技术飞速发展的时代背景下, 高校艺术通识教育面临着前所未有的变革机遇与挑战。艺术教育作为培养学生人文素养与创新思维的重要载体, 正经历从传统教学模式向智能化、数字化模式的深刻转型。文章结合国内外高校实践案例与实证问卷调查数据, 旨在系统分析人工智能对高校艺术通识教育的双重影响, 梳理转型过程中的核心问题, 进而探索 AI 时代高校艺术通识教育发展路径, 为艺术教育的创新发展提供理论参考和实践指导。

[关键词]人工智能; 艺术通识教育; 融合发展

DOI: 10.33142/fme.v6i8.17559

中图分类号: G71

文献标识码: A

Development and Thoughts on General Art Education in Higher Education Institutions in the Era of Artificial Intelligence

YI Ningyan, ZHANG Ang*

Tongji University, Shanghai, 201208, China

Abstract: Against the backdrop of the rapid development of artificial intelligence technology, the general education of art in universities is facing unprecedented opportunities and challenges for transformation. Art education, as an important carrier for cultivating students' humanistic literacy and innovative thinking, is undergoing a profound transformation from traditional teaching mode to intelligent and digital mode. The article combines practical cases and empirical questionnaire survey data from domestic and foreign universities to systematically analyze the dual impact of artificial intelligence on art general education in universities, sort out the core issues in the transformation process, and explore the development path of art general education in universities in the AI era, providing theoretical reference and practical guidance for the innovative development of art education.

Keywords: artificial intelligence; art general education; integrated development

引言

随着人工智能技术的井喷式涌现, 人类社会正迈入“人机协同”的全新文明阶段。这一变革浪潮对高等教育领域产生了深远影响, 尤其在艺术通识教育层面, 传统以“技艺传授”“经验传递”为核心的教学模式如今正面临智能化、数字化技术的全面重构。AI 技术在音乐教育中的潜在新应用包括更加高级的个性化学习路径设计、自适应学习系统, 以及利用虚拟现实和增强现实技术来模拟演奏和表演经验等。^[1]

在 AI 赋能艺术教育实践方面, 国内外高校已展开积极探索: 斯坦福大学通过“音乐与人工智能”课程构建“人-机-艺术”协同创作体系; 中国音乐学院借助“人工智能+音乐”课程模块推动 AI 技术在民族音乐传承中的应用; 上海音乐学院成立人工智能音乐疗愈实验室探索构建“AI+音乐+医学”跨学科人才培养。这些实践既展现了 AI 技术为艺术教育带来的全新可能, 也面临技术与艺术的跨学科融合挑战。基于此, 本文结合国内外高校实践案例与实证调查数据, 进而探索 AI 时代的高校艺术通识教育发展 with 思考。

1 人工智能对高校艺术通识教育的影响

人工智能技术对高校艺术通识教育的影响是多维度、深层次的, 既体现在教学工具与教学模式的表层变革, 也

触及创作逻辑与教育理念的深层重构。

1.1 教学工具的智能化升级

AI 辅助工具已经成为高校艺术通识教育中的重要组成部分。在音乐教育领域, MuseNet、AIVA、Soundraw 等生成式工具的出现极大丰富了教学内容; 而 Roli Airwave 等设备则可以通过摄像头追踪手部动作, 指导学生掌握正确的演奏技巧。而面向同济大学低年级学生的问卷调查显示, 接触过 AI 艺术课程的学生中, 50%使用 MidJourney、Stable Diffusion 等工具进行创作, 这些工具通过文本描述生成高质量图像, 可以帮助学生快速将创意可视化。此外, ChatGPT 等文本生成工具也被广泛应用于艺术评论撰写、创作思路梳理, 有 43.94% 的受访学生认为这类工具“显著提升了学习效率”。

1.2 教学模式的创新性变革

AI 技术推动高校艺术通识教育从传统的课堂讲授模式向互动化、个性化与创新化转变。AI 技术赋能的 OMO (线上线下融合) 教学模式依托在线教育教学平台, 将传统线下教育与线上教育有机结合, 学生可以根据个体差异与学科需求, 定制个性化的学习路径; 教师可以通过分析学生的学习历史、偏好和能力, 为其推荐个性化的学习资源。该平台还能够全程记录学生的学习过程, 便于教师具

体分析学生在音乐实践中的探索、尝试与思考等表现。^[2]

1.3 评价体系的多元性优化

AI 技术推动艺术通识课程评价从“结果导向”向“过程导向”转型，实现评价维度的多元化。基于人工智能对作品的“技术完成度”进行的初评，再由教师评估“情感表达”“文化内涵”等质性维度，形成“机器客观测量+人类主观判断”的双轨评价模式。而过程性评价能够使教师更加精准地识别学生的优势与不足，利用 AI 通过管理系统（LMS）记录学生的创作日志、版本迭代、协作讨论等数据，生成专属的“能力成长雷达图”，供教师参考分析。此外，智能化评价体系还能够生成群体数据，为教师提供全面的教学反馈，提供分析班级学生整体的学习趋势、常见问题和技术短板，帮助教师调整课程设计和教学策略，提高教学质量。^[3]

2 人工智能融入高校艺术通识教育所面临的问题

尽管 AI 技术能够为艺术通识教育带来诸多机遇，但其融入过程仍面临技术应用失衡、教育逻辑冲突等深层次问题，具体而言存在以下四方面不足。

2.1 技术依赖下思辨能力的消解

AI 工具的高效性容易导致“技术替代”而非“技术增强”，削弱学生的自主创作能力。在 AI 与艺术结合的实践教学中，部分学生出现了完全依赖 AI 生成内容的倾向，提交的作品因缺乏个人情感表达和创造性思而呈现“同质化”趋势，从而削弱了自身的艺术感知能力和创新思维。简言之，技术介入下的教育离身现象主要表现为创作失真与行为惰化两方面内容。^[4]当创作过程被简化为机械流程，学生很可能会失去对艺术本质的追问，最终可能沦为“工具的执行者”而非“创意的主导者”。

AI 在艺术通识教育中的应用还可能导致思辨能力训练的系统性缺失。以智能评画系统为例，其评价体系主要聚焦于构图比例、色彩搭配、笔触相似度等可量化指标，而对作品的观念创新性、社会批判性和文化隐喻性等核心维度缺乏有效评估。这种评价导向易导致学生将创作重心放在迎合技术标准上，而非追求思想深度和艺术个性。

2.2 技术融合的表层化与课程体系的碎片化

AI 与艺术通识教育的融合尚未突破“技术叠加”的浅层阶段，课程体系不具有系统性。当前高校艺术通识课程体系中，AI 相关课程设置呈现明显的碎片化特征：调研数据显示，大多数高校 AI 艺术相关课程仅占总课程比例的 5%-8%，且这些课程之间缺乏有机联系，难以形成完整的知识链。课程内容也往往局限于技术操作层面的介绍，教学内容的的前沿性有限，对数字艺术、算法艺术、交互艺术等新兴艺术形态涉及不足，导致学生无法及时了解和掌握艺术发展的最新趋势和技术手段。

2.3 师资队伍的结构性能力缺陷

AI 艺术教育需要“艺术底蕴+技术素养”的复合型教师，但当前师资队伍存在明显短板。一方面，传统艺术教师的技

术认知有限，对 AI 技术的理解多停留在表面层次，未能深度融入创作过程，更未能利用 AI 技术重构学习体验，难以进行深度的跨学科教学设计。例如某地区高校中仅 8%~12% 的艺术教师具备 AI 相关知识。另一方面，技术背景教师则往往缺乏艺术修养和美学素养，无法准确把握艺术教育的本质规律。这种结构性矛盾制约了高质量跨学科课程的开发和实施，教师培训与专业发展体系的不健全进一步加剧了该问题。

2.4 文化传承与技术创新的张力

技术应用与文化传承之间的张力不仅体现在教学方法上，更深层次地涉及文化价值观念的冲突。传统艺术强调人文精神和情感体验，而 AI 技术往往以数据和算法为基础，两者之间存在天然的价值观念差异。以民族音乐教育为例，声音克隆、智能编曲等 AI 技术的应用虽然提供了新的教学手段，但可能削弱民族音乐口传心授的活态传承特质：比如在使用 AI 编曲工具改编民歌时，学生易忽略“歌词的方言韵律”，使作品失去文化独特性。正如有研究者指出，在人工智能技术的普及和应用下，传统音乐的地域特色和文化背景可能被简化和忽略，导致音乐失去其原有的文化深度和地方特色。^[5]在全球化的技术环境中，如何保持民族文化特色和地域文化身份、如何在技术创新中坚持文化自信，成为艺术通识教育亟需面对的重要问题。

3 人工智能背景下高校艺术通识教育的发展路径

基于上述对人工智能融入高校艺术通识教育面临问题的分析，针对 AI 融入艺术通识教育的矛盾与挑战，需从教学模式、课程体系、师资建设等多维度构建体系化解决方案，实现“技术赋能”与“人文铸魂”的协同发展。

3.1 构建“AI-教师-学生”三元协同教学模式

首先应明确三者在教学中的定位：AI 作为“创意辅助者”，教师作为“人文引导者”，学生作为“核心创作者”。搭建集成多种 AI 艺术创作工具（图像生成、文本生成、音乐生成）的在线平台，提供安全、可控的实验环境，深度应用人工智能赋能教学全流程。推广以学生为中心的教学法，让项目制学习（PBL）与工作室制（Studio Pedagogy）成为实践类课程的主要模式，强调在实践中学习、在协作中进步、在反思中成长。具体而言，项目制学习（Project-Based Learning, PBL）是一种以真实项目为核心，学生在教师引导下通过完成项目任务（如设计方案、解决问题、产出成果）实现知识整合与能力培养的教学模式，其核心理念是“做中学”，将理论知识与实践项目结合，目标是培养学生解决问题、团队协作、批判性思考等综合能力；工作室制（Studio Pedagogy）是一种源于艺术、设计等领域的教学模式，通过模拟专业工作室的真实工作环境，学生在开放式空间中以团队形式完成项目，教师则作为“导师”或“项目经理”参与指导，其核心理念在于注重“沉浸式实践”，强调教学空间与工作空间融合（如设计工作室、实验室等），培养学生的职业素养、实战能力和创新思维。^[6]

同时，建议建立“AI 伦理实验室”，将技术伦理纳入

教学过程。通过辩论“AI作品的版权归属”、分析“数据集偏见对创作的影响”等议题，培养学生的批判性思考能力。正如斯坦福大学在“音乐与人工智能”课程中专门设置“伦理研讨模块”，要求学生撰写《AI创作中的原创性边界》反思报告，能够帮助学生更理性地看待人工智能的多面性。

3.2 完善“三层递进”的跨学科课程体系

基于“基础素养-专业融合-创新实践”的逻辑，需构建系统性课程架构：

在基础通识层，面向全体学生开设AI艺术通识课程，内容涵盖人工智能基本原理、艺术创作伦理、数字媒体技术等基础知识模块。通过技能教授、案例分析、实践操作等方式，培养学生基本的数字素养。

在专业融合层，针对不同艺术专业特点，开设“AI+音乐创作”“AI+视觉艺术”“AI+表演艺术”等专业融合课程。例如，在音乐领域可开设“AI民族音乐编曲”“非遗数字化保护”等特色课程，对江南丝竹、南音等非遗音乐进行数字化改编，学习“如何用算法保留旋律中的文化基因”；在视觉艺术领域可开设“算法美学”，解析“从达芬奇手稿到AI生成图像的视觉逻辑演变”。^[7]

在创新实践层，增设“AI+艺术”创新实验室，推行项目导向教学模式。可以借鉴斯坦福SLOrk编码，搭建“人机协作创作平台”，让学生以团队为单位完成真实项目，在实际案例中提升综合能力。同时实验室应配备“双导师”，其中技术导师负责工具支持、艺术导师负责创意指导，确保项目既具技术创新性又有文化深度。

3.3 打造“双师双能”的师资培养体系

从培养、引进、协作三方面发力，探索实施复合型师资培养计划、艺术教师技术素养提升计划、技术教师艺术修养培育计划等。具体而言，针对艺术通识教育教师应重点提升其技术素养，例如可与中科院声学所、知名科技企业等机构进行合作，开展AI艺术技能培训。此外也需积极引进复合型师资人才，例如可面向计算机、人工智能、认知科学等领域招聘教师，并要求其具备一定艺术项目经验，确保教学中“技术”与“艺术”巧妙融合，以培养学生的跨界创新能力。

利用“产学研”协同育人机制邀请行业专家、技术工程师参与课程设计和教学实施，建立“高校教师+行业专家+技术导师”的多元师资结构，可以聘请跨学科专家担任兼职教师，实行校内校外双导师制，将理论教学与实践应用有机结合。

推荐建立“高校-企业-非遗机构”协同机制。中国音乐学院与中国联通AIGC梦工场的合作模式值得推广——由企业提供技术支持、高校负责课程开发、非遗机构提供文化资源，三方联合开发“民族音乐数字化传承”课程包，既解决教师技术短板，又确保教学内容的文化价值。^[8]

3.4 推进资源普惠与文化遗产创新

一方面，搭建“国家级AI艺术教育资源共享平台”：东部高校向中西部高校开放虚拟实验室权限，通过

5G+VR实现远程操作AI设备（如云端渲染农场），使欠发达地区学生也得以体验前沿技术。同时，与科技企业合作开发“轻量化AI工具”，如支持手机端运行的简化版Stable Diffusion，适配低配硬件，降低使用门槛。

另一方面，深化“技术赋能文化遗产”的实践：建立“民族艺术数字数据库”，收录传统音乐的乐谱、演奏技法、文化语境等信息，为AI工具提供优质训练数据，避免算法偏见。此外还可推行“数字化记录+活态传承”双轨模式，在使用AI复刻非遗音乐的同时组织学生向传承人学习“口传心授”的技艺，确保文化本真性的延续。

4 结语

人工智能背景下的高校艺术通识教育转型，绝非技术对传统的简单替代，而是一场“守正创新”的深刻变革——“守正”在于坚守艺术教育的核心使命，培养学生的审美力、创造力与文化自信；“创新”在于善用AI技术拓展教育边界，实现“人机协同”的全新可能。从斯坦福大学的批判性创作到中国音乐学院的民族音乐数字化，成功的实践无不证明：只有当技术服务于人文价值，当课程体系兼具跨学科深度与文化厚度，当教师成为“技术解读”与“文化传递”，艺术通识教育才能在AI时代焕发新鲜活力。展望未来，随着元宇宙、区块链等技术的突破，艺术通识教育还将面临更多新挑战，但只要始终把握以学生为本，便能在技术浪潮中锚定方向，培养出既懂技术又有人文情怀的新时代艺术人才。

【参考文献】

- [1] 骆迦淇. 音乐教育中的AI革命：创新、挑战与未来展望[J]. 中国报业, 2024(20): 78-79.
- [2] 史悦. AI赋能OMO教学模式在音乐教育中的运用研究[J]. 戏剧之家, 2025(8): 175-177.
- [3] 周雯旭. “AI+音乐教育”下高校音乐教学的创新及发展研究[J]. 魅力湖南, 2025(2): 94-96.
- [4] 林蕴臻. 人工智能赋能高校艺术教育的哲学省思与应对——基于知觉现象学的视角[J]. 教育教学论坛, 2025(17): 13-16.
- [5] 李小莹. 文化传承与技术变革的交融——人工智能助力少数民族音乐传播的潜力与挑战[J]. 人民音乐, 2025(3): 81-85.
- [6] 韦俊平. 以人工智能赋能艺术教育高质量发展[J]. 当代广西, 2025(11): 25.
- [7] 乔战, 李承东. 人工智能赋能高校艺术教育的治理机制创新研究[J]. 大众文艺, 2025(13): 121-123.
- [8] 陈世哲. 人工智能在音乐教育及创编教学中的应用[J]. 交响(西安音乐学院学报), 2024, 43(4): 122-127.

作者简介：易宁艳（1982.2—），毕业院校：同济大学，所学专业：艺术美学，当前就职单位：同济大学，职称级别：副教授；*通讯作者：张昂（1991.8—），毕业院校：同济大学，所学专业：哲学心理学（艺术疗愈方向），当前就职单位：同济大学，职称级别：讲师。