

人工智能在初中美术课程中的实践路径

——以“玩转蒙太奇”课例为例

王浩 余洋

合肥师范学院 安徽省合肥市 230000

摘要:人工智能技术于教育领域的运用颇受瞩目。在初中美术课程里面,人工智能融入其中,可让教学资源变得更加丰富,契合美育发展所提出的新要求,同时也能够激发学生自身的创造力以及想象力,冲破传统美术教学存在的局限性。本文选取“玩转蒙太奇”这一课例当作例子,对其展开探讨,以此来深入剖析人工智能在初中美术课程当中的实践路径,希望能够为后续的教学实践给予相应的理论支撑以及实践方面的指导。

关键词:人工智能;初中美术;蒙太奇;教学实践

引言

当生成式 AI 浪潮席卷而来之际,艺术教育正迅速从传统的“手工技能训练”转向“数字创意生成”。《2023 中国 AI 艺术教育市场报告》显示,76% 的初中美术教师认为 AI 工具能够激发学生的创作兴趣,然而也有 68% 的教师担忧过度依赖技术会导致原创性减弱。这揭示了 AI 融入艺术教育的核心问题,即如何在技术赋能与人文素养之间找到平衡点。教育部明确指出,要推动美育与科技的深度融合,扩大数字化美育资源的覆盖范围。

初中生作为“数字原住民”(该概念由教育游戏专家 Marc Prensky 于 2001 年首次提出),具备多模态感知、沉浸式体验及社交化传播的认知特点,这与传统美术教学以静态技法训练为主的模式形成了显著冲突。他们对动态叙事和虚拟交互的需求日益迫切。人美版七年级上册的《玩转蒙太奇》课程将“蒙太奇思维”视为数字时代艺术核心素养,通过时空剪辑、意象并置实现意义的重生,同时蕴含跨媒介叙事、批判性思维及审美创新的价^[1]值。然而,专业软件的技术限制、漫长的创作周期以及模糊的评价标准,成为蒙太奇在初中美术课堂推广的三大障碍。

AI 技术的引入为突破这些困境提供了可能。借助自动化生成(如文本生成图像、视频动态拓展)、智能化辅助(自动匹配转场、节奏优化)、交互式反馈(情感计算分析、语义网络构建)三大机制^[2],AI 大幅降低了蒙太奇创作的门槛,使素材生成、剪辑流程及评价反馈更加高效精准。本研究以

“AI 辅助的‘城市记忆’蒙太奇创作项目”为例,构建了“技术—认知—文化”三维分析框架,通过实证研究验证了 AI 在降低创作难度、推动意象关联网络构建、保持作品情感文化深度等方面的积极作用,为数字时代艺术教育的理论重构和实践创新提供了重要参考。

1. 蒙太奇艺术课程在初中美术教学中的育人价值

蒙太奇艺术课程所具备的教育价值,在国家相关政策的引导之下,逐渐凸显出独有的特性以及重要的意义。教育部所颁布的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》清晰地强调,要做到“强化美育课程方面的创新举措,促进艺术同科技相互融合”。而蒙太奇艺术课程,毫无疑问是对该要求作出的积极回应,并且也是极为生动的实践案例。

在认知发展这一维度当中,蒙太奇艺术冲破了时空方面的诸多限制,进而为学生构建起了一个能够自由开展创作活动的舞台,如此一来便可以极为充分地将他们的想象力以及创造力给彻底激发出来。就拿公益微电影《父亲的旅程》展开的相关分析来讲,教师带领着学生去深入剖析像特写、空镜头这类蒙太奇手法所蕴含的“崎岖山路象征人生坎坷”这样的隐喻思维,通过这样的方式切实有效地对学生们的逻辑思维能力以及语言表达能力进行了很好的锻炼。从情感表达的角度来看,蒙太奇凭借图像、色彩等要素所进行的精妙组合,成功传递出了丰富多样的情感。而在审美素养这个层面上,它把多元的艺术元素相互融合到一起,从而使得学生

的审美视野得以进一步拓宽。学生在创作过程中将敦煌飞天和航天器进行拼接，这一做法一方面实现了审美层面的创新，另一方面也促使学生的审美感知能力以及鉴赏能力得到了相应的提升。在技术应用方面，蒙太奇和数字技术紧密地结合到了一块儿，这就让学生有机会接触到数字艺术创作方面的相关工具，进而对其数字素养起到良好的培养作用。

微信公众平台（腾讯网）所发布的《在 AI 驱动的情形下，语文、数学以及英语课堂的教学范式得以重构》一文，提到上海、北京等地区的部分学校把蒙太奇引入到数学、语文课堂当中，以此来推动跨学科的融合，进而培育学生的综合素养。在 2025 年 6 月 23 日的时候，上海青浦区的东湖中学开设了“走进叙事蒙太奇”这一区级示范课，借助数字化平台达成镜头排序方面的实践活动，这进一步证实了蒙太奇在课堂里应用的可行性，并且和国家所倡导的“五育并举”方针十分契合。

2. 人工智能辅助美术教学优势的理论推演

2.1. 个性化教学，精准提升能力。依据维果茨基的“最近发展区”理论来看，AI 工具能够给予学生精准且个性化的支持。以 Runway ML 所具备的实时反馈系统在蒙太奇创作教学方面的运用作为例子来讲，（Runway ML 属于一款基于人工智能打造的创意工具集合，它是专门针对艺术家、设计师以及创意人士来设计的，能够对文本、图像、视频还有音频展开生成与编辑操作，进而给出一站式的 AI 创作解决办法。）当学生完成短片的生成之后，AI 可以快速地对作品加以分析，精准地将其中存在的问题指出来，并且还会给出经过优化后的版本。与此参照学生以往作品的的数据情况来进行任务的分层设计，从而为处在不同能力水平阶段的学生提供与之相匹配的练习内容。对于那些空间智能方面较为薄弱的学生，可以向他们推荐一些较为简单的练习，以此帮助他们建立起自信心；而对于那些能力较强的学生，则可以为他们提供具有一定挑战性的任务，以此来激发他们的潜在能力，真正做到“教学应当走在发展的前面”。对学生自主探索给予有力支撑，这与建构主义学习理论是相契合的。建构主义学习理论着重强调学生在学习过程中的主体地位，AI 在数字艺术教学当中，为学生的自主探索给予了强有力的支撑作用。学生能够凭借 AI 图像生成工具去尝试不同的图像组合方式，然后仔细观察并深入分析各种视觉效果。在开展“未来城市”这一主题的蒙太奇作品创作活动时，学生借助

AI 来组合图像，在实际的操作过程中不断进行反思与总结，进而自主构建起对于蒙太奇时空重构的理解，使得知识掌握的程度得以进一步加深。

2.2. 丰富教学资源，拓宽艺术视野。人工智能可整合海量信息的不同年代、地域、风格的艺术作品以及创作技巧案例，学生能轻松获取这些资源，接触日常难以接触到的艺术信息与前沿动态，丰富创作灵感来源，拓宽艺术视野。

2.3. 创新教学模式，激发学习动力。应用新技术带来沉浸式体验：VR、AR 技术的应用让学生身临其境感受艺术魅力。如学习建筑艺术时，学生可通过 VR“走进”世界各地著名建筑，从不同角度观察结构细节，激发学习兴趣和主动性。组织活动提供展示平台：AI 组织的线上艺术创作比赛、交流活动，为学生提供了展示作品的平台，增强学生的学习动力和成就感。

2.4. 优化工具策略，提升接受效果。结合技术接受模型（TAM）^[3] 以及创新扩散理论（IDT）^[4] 来构建“教师 - 学生 - 技术”三元接受模型^[5]，凭借对师生针对 AI 工具所感知的易用性以及有用性的调查情况，可对工具设计以及教学策略予以优化，进而提升师生对于 AI 工具的接受程度以及使用成效。融合艺术与技术，推动全面进步。艺术技术融合依照多元智能理论，能够激活学生的多种智能。就好比在开展蒙太奇创作教学活动时，可以培育学生的空间智能、音乐智能还有人际智能等等，教师能够依据学生不同的智能特点去设计个性化的教学任务，以此推动学生实现全方位的发展。人工智能辅助教学，已然成为初中美术课堂的一股革新之力。

3. 人工智能工具支持的边界限度与实践路径

在当下的数字化潮流之中，由于人工智能工具的融入而迎来了新的发展契机，初中美术教学实践在此背景下，明确相关的边界以及探寻初中美术教学实践的路径显得格外重要。AI 作为一种颇具助力的辅助工具，能够为学生给予素材方面的帮助、带来创意方面的启发以及提供技术层面的支持，不过学生依旧是创意的核心所在。在开展教学活动的时候，教师需要积极地去引导学生正确地运用 AI 工具，避免学生出现过度依赖的情况，同时要鼓励学生充分地发挥自身的主观能动性，促使创意与技术达成巧妙的融合以及有机的结合。为了推动教学工作的进展，构建起‘技术 + 审美’这种双素养培养模式是很有必要的。将人工智能技术较为深

入地融入美术教学当中,使得学生在掌握技术技能的同时还能够提升自身的审美以及艺术素养。可以借助 AR 技术来量化评估学生的“视觉批判能力”^[6],清晰界定该模式的可操作性的范围,从而给教师提供具体可行的教学方法以及评价标准,让教学更有方向性和实效性。

还需推动‘数字原住民’艺术认知方式的转变,推动数字艺术作品文化的传播。与元宇宙、NFT(NFT即 Non-Fungible Token,也就是非同质化代币,它是一种依托区块链技术的数字资产形式,其核心概念能够归纳为唯一性、不可分割性以及所有权可追溯性,并且在数字艺术、收藏品、游戏资产等诸多领域都有广泛的应用)等前沿发展态势相结合,去深入探讨数字艺术作品所具备的文化传播方面的潜力。在教学环节当中,引导学生以正确的态度去认识并欣赏数字艺术作品,培育他们对于数字艺术的素养以及文化创新方面的能力,从而与数字化时代给美术教育提出的新要求相契合。

4. 人工智能在初中美术课程中的应用路径:以“玩转蒙太奇”一课为例

美术教育属于培养创造力以及审美能力的关键范畴,当下正积极探寻怎样凭借人工智能这项新兴技术达成教学模式的创新及突破,经由对实践案例展开分析,以此保证 AI 技术的应用可切实发挥出自身潜力,进而提升教学成效。

4.1 教材分析

“玩转蒙太奇”是人教版初中美术七年级上册第五单元第二课,属于“综合·探索”学习模块。在这门课程里, AI 技术能够依据学生所输入的剧本、风格等相关信息,快速生成多种分镜头脚本。学生可以直观地去对比不同方案所产生的效果,如此一来便能够加深其对于编创微电影的理解,进而为后续的创作给予丰富多样的思路与参考。

4.2 学情分析

初中学生有着较为明显的年龄特点以及个性方面的差异,并且两极分化的现象已经初步显现出来。在这个阶段,学生图像思维依旧占据着主导地位,不过正在逐步朝着抽象思维的方向发生转变。把美术教学所具有的视觉感知特性以及实践创新特点综合起来考虑,在教学过程中更加侧重于直观性,这样才能更好地契合学生的需求。AI 技术能够把抽象的剧本转变成文字、图像或者动画等形式,以此来助力学生更为透彻地理解蒙太奇镜头语言,进而使得学习难度得以

降低,学习兴趣也能够得到提升。

4.3 设计思路

本单元属于“综合·探索”活动范畴,其关键目的在于引导学生借助技术去感受电影艺术所散发出的魅力,以此来唤起他们对于电影艺术的兴趣,并且促使他们的审美水平得以提升。因此要让学生能够正确理解 AI 技术在艺术创作方面所起到的辅助作用,进而维持人类所具备的创造性以及独特性。此课程针对的是全体学生,练习环节采用创新的方式运用教材,把 AI 工具融入其中。要充分挖掘学生自身的主观能动性以及自主探究的精神,让他们在创作的过程当中思维能够活跃起来。教学活动要以学生作为主体,将知识性、实用性以及趣味性相互融合起来,全方位地提升学生对于蒙太奇镜头的理解能力以及探究能力。在教学进程之中,教师需要着重引导学生去思考怎样才能精准地向 AI 阐述设计的想法,以此来培育学生的表达能力。

4.4 技术框架

针对 MidJourney 图像生成、Clipchamp 智能剪辑以及 Artbreeder 风格迁移等工具展开细致的对比分析,以此来清晰明确它们各自所具备的特点、优势以及适宜应用的场景。比如, MidJourney 图像生成工具比较适合用来快速生成富有创意的图像,进而为开展蒙太奇创作活动提供相应的素材。而 Clipchamp 智能剪辑工具则是适合应用于视频剪辑以及后期制作方面的工作,能够助力学生达成多结局故事板的生成目标。依据课程所设定的目标以及实际的教学需求,去挑选与之相契合的 AI 工具来开展教学方面的应用工作。

4.5 教学模块设计

导入阶段,对课程模块进行总览,开启电影艺术和 AI 相融合的探索之旅。让学生去想象,当经典的电影艺术碰上前沿的 AI 技术,会产生怎样的绚烂火花。在本次教学模块设计里,会一同进入这个奇妙融合的世界。精心构建的三个紧密相连且各具特色的板块,会一步步推进,帮助大家全面提高对电影蒙太奇手法的理解以及运用能力,激发创新思维,培育综合素养。现在,就来揭开这三个精彩模块的神秘面纱。

分析理解阶段,学生剖析模块内涵,领悟教学深意。“AI 蒙太奇实验室”聚焦图像资源,精准获取所需素材是难题,借助 AI 图像检索工具,按主题和关键词搜索,教师传授检索技巧,提升效率,融入伦理讨论,围绕版权、文化挪用等,

引导树立正确素材使用观。“动态叙事工坊”围绕情节创作，学生利用 AI 的“情节建议”功能，依据关键词生成灵感，教师剖析其生成逻辑，让大家知其原理，开展“多结局故事板生成”活动，运用 AI 剪辑工具创作，培养叙事逻辑与创意表达能力。“虚实交响剧场”以“交互式蒙太奇展演”为核心，大家通过交互设备展示作品，这不仅是展示才华的舞台，更是培养表达与团队协作的契机，在交流合作中全面发展。

探究应用这个阶段，要让学生参与到模块实践当中，以此收获成长的丰硕成果。学生可以在各个模块都有所作为，在“AI 蒙太奇实验室”开展检索以及讨论方面的实践，在“动态叙事工坊”充分发挥自己的想象力去创作故事板，在“虚实交响剧场”自信地进行展演活动。相信经过实践之后，大家一定能够在电影和 AI 融合的这个领域收获颇丰，进而开启创意的大门。

4.6 差异化实施策略

依据学生实际状况来制定差异化的教学实践方案，方案可划分为新手阶段、进阶阶段以及拓展阶段。针对那些对人工智能工具不太熟悉的学生，开展新手层面的教学活动。给予由 AI 模板引导的蒙太奇语法训练，并且增加模板训练所涉及的案例，比如运用 AI 模板生成“四季变化”蒙太奇，以此让学生凭借模仿与练习的方式，掌握蒙太奇的基本语法以及表现手法。而对于有使用人工智能工具经验的学生，则实施进阶层面的教学。这包含构建人机协同的隐喻符号系统，补充有关隐喻符号系统建构的方法论等方面的学习内容，像是借助符号学分析、文化原型提取等手段，引领学生深入挖掘作品里的隐喻意义，提高作品所蕴含的文化内涵以及艺术价值。

当学生对于蒙太奇镜头语言以及 AI 工具的相关基础知识已经掌握得较为牢固，并且能够熟练地加以运用时，便可以着手开展拓展层面的教学工作了。在这个阶段，学生需要结合当下的一些社会议题，像环保、性别平等这类话题，去设计出具有 AI 增强特性的视觉批判方面的任务。而教师则要引导学生充分运用 AI 工具针对这些社会议题展开细致的分析，并且清晰地表达出来，以此来促使学生社会责任感得以培育，同时让他们的批判性思维能力也得到切实的提升。

4.7 学业评估

设计了“技术 + 审美”双素养的评估工具，其中囊括学生自评表、教师观察记录表等多种形式。学生自评表能够

让学生针对自身的学习过程以及所完成的作品展开自我评价，去深入反思其中的优点与存在的不足之处，进而推动自身的不断成长。而教师观察记录表主要是用来记录学生在课堂上呈现的各种表现情况，像参与度、团队协作能力等方面的状况都会被详细记录下来。借助对多种评估工具加以综合运用方式，可较为全面且客观地对学生的学习成果以及素养发展情况进行评价，从而为教学方面的改进以及学生的后续发展给予强有力的依据支撑。

5. 人工智能技术助力下的初中美术课堂面临的挑战与应对策略

在人工智能技术广泛融入初中美术课堂之际，教学变革既带来了新的机遇，也催生了一系列的挑战，需要采取具有针对性的应对策略。学生思维惰性是最为突出的挑战之一。由于 AI 工具操作简便，学生容易对其产生过度依赖，进而减少了自主思考以及创作实践的机会。针对这种情况，教师可以把 AI 的使用安排在合理的教学环节当中。比如说，在创作开始阶段，对学生使用 AI 加以限制，要求他们先独立完成构思以及草图绘制工作，待到后期再借助 AI 来完善细节，以此方式保留学生自主思考的空间，激发他们的创造力。师生互动减少也是一个较为突出的问题。有了 AI 介入之后，学生可能会更加关注与机器之间的交互，而忽视了与教师以及同学的交流。在传统的美术课堂上，教师现场进行示范、学生互相观摩交流的情景变少了。为了处理这一问题，教师在教学设计的时候应当安排专门的互动环节。教师角色定位模糊同样是不可忽视的情况。当 AI 承担起部分机械性的教学任务之后，教师就需要从传统的知识传授者转变成为指导者、评价者以及推动者。倘若不能够及时做出调整，就容易出现职业定位方面的迷茫状况。教师要提升课程设计的能力，思考怎样把 AI 技术与传统教学内容有机地结合起来。借助 AI 分析学生作品的的数据，了解学生的优点与不足之处，制定个性化的教学方案；引导学生正确运用 AI 工具，比如教会学生如何筛选 AI 生成的有价值的内容，把它转化为创作的灵感来源。

6. 人工智能在初中美术课程中的发展展望

在科技浪潮有力推动之下，人工智能正快速地融入教育领域当中，给初中美术课程开拓出了一条满是无限可能性的新途径，未来其发展态势将会呈现出多元性、创新性和个性化等特征。

教学内容方面实现多元融合,以此来拓宽学生的艺术视野。人工智能有着海量的数据资源,能够迅速对全球的艺术瑰宝、艺术史知识以及多元艺术流派信息加以整合。初中美术课程不再受传统绘画、雕塑的限制,学生可以借助人工智能去接触动漫设计、数字媒体艺术、虚拟现实艺术等新兴领域。例如,借助人工智能展示不同时期、不同地域的建筑艺术,从埃及金字塔所呈现的神秘庄重之感,到现代摩天大楼所展现的时尚创新特点,让学生直观地感受到艺术风格的演变过程,拓展其艺术认知的边界,激发起他们对于多元艺术形式展开探索的热情。

在教学方法方面进行创新互动,以此来增强学生的学习体验。传统的美术教学大多是以教师进行示范操作,学生跟着模仿为主,然而人工智能的到来给教学方法带来了全新的变革。虚拟现实也就是我们常说的 VR 以及增强现实即 AR 技术,能够营造出一种沉浸式的全新学习环境。当学生在学习传统绘画的时候,戴上 VR 设备之后,就好像真的置身于大师的画室当中一样,可以近距离地去观察大师的创作全过程,充分感受那笔触与色彩之间精妙绝伦的搭配效果。借助 AR 技术,学生还能够现实的场景之上叠加虚拟的艺术元素,开展创意绘画方面的实践活动,使得整个学习过程充满了无穷的乐趣与互动性。除此之外,智能辅导系统还能够根据学生各自不同的学习进度以及自身特点,给出个性化的学习建议并且予以相应的指导,做到及时为学生答疑解惑,进而达成因材施教的目的。

在教学评价方面借助数据驱动的方式,达成精准评估的效果。人工智能所具备的强大数据分析能力会给初中美术教学评价带来极为颠覆性的变革。通过去收集学生在学习进程当中的各项数据,像是作品创作所需的时间、修改的次数、对于色彩的偏好以及构图方面的特点等等,教师便能够全方位地知晓学生的学习状况以及发展潜力的情况。依据这些数据信息,教师可以为学生制定出更为精准的学习计划,同时对教学策略做出相应的调整。与此人工智能还能够为学生建立起艺术成长档案,将不同阶段所取得的学习成果以及所获得的进步都记录下来,从而为学生后续的长远发展给予强有

力的支撑保障。

7. 结语

在新时代大背景之下去开展美术教育工作,得顺应人工智能技术不断发展的态势,要充分借助其自身所具备的优势来让教学手段变得更加丰富多样起来,进而促使教学效率得以切实提高。作为美术教师,自身需要及时转变原有的观念,要充分且有效地利用人工智能来辅助日常的教学活动,把对学生核心素养的培养当作重点关注的对象。而学生方面,应当借助美术学习这个途径来着力培养自身的高阶思维能力以及自我领导能力,以此来契合人工智能时代对于美术人才培养所提出的种种诉求。在这个过程中,教师和学生都得一同去适应人工智能所带来的各种各样的机遇以及诸多挑战,进而共同携手构建起一个人机协同合作、相互之间能够彼此促进的全新的美术教学格局。唯有这样去做,才能够培育出真正符合新时代发展实际需求的那种复合型美术人才,从而让美术教育能够重新焕发出全新的生机与活力。

参考文献:

- [1] 房正《数字化时代艺术审美思想的演变及反思》中国计量学院艺术设计学院 J01 艺术与设计(理论). 2010, 2(01)
- [2] 周进 1 叶俊民 2 李超《多模态学习情感计算:动因、框架与建议》1. 华中师范大学人工智能教育学部 2. 华中师范大学计算机学院 电化教育研究. 2021, 42(07) G434;TP18
- [3] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.
- [4] Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press.
- [5] 程立军, 王丽娜, 李杨. (2021). 后疫情时代旅游市场扩散影响因素的实证分析——基于 TAM-IDT 模型. 商业时代, (21), 12-15
- [6] 魏毅东 左千 视觉文化时代的艺术批评理论建构 山东工艺美术学院 艺苑. 2024 (01) J05