

人工智能生成艺术环境下高校绘画课程的原创力培育路径

史君

潍坊理工学院

摘要: 人工智能生成艺术技术的快速发展正在重塑高校绘画课程的教学结构与能力培养机制。本研究基于人机协同创作背景,构建原创力的三层结构模型,并从课程目标、教学流程与评价体系等方面提出系统性教学重构方案。通过实验教学验证发现,该模式能够有效提升学生的视觉表达能力、主题建构能力及个性化风格生成能力。研究认为,AIGC既是挑战也是机遇,合理设计的课程体系能够在技术介入下强化学生的原创力生成机制,推动绘画教育实现范式转型。

关键词: 人工智能生成艺术; 高校绘画教学; 原创力培养; 人机协同; 课程重构

人工智能生成艺术(AI-Generated Art)技术的迭代速度正在以前所未有的方式改变高校绘画教育的场景结构。随着大模型的多模态计算能力不断增强,图像生成工具具备了高度拟人化的语义理解、视觉结构构建与风格迁移能力,使得学生能够在极短时间内获取大量高质量图像素材,创意启发的效率大幅提升。然而,技术的发展并非只带来便利,其同时引发了绘画教学中的系列结构性问题:学生创作过度依赖生成模型而弱化观察训练;作品风格趋同化、图像结构模板化现象日益突出;部分学生缺乏对“原创性”的正确理解,将AI生成结果视为终稿,忽视了视觉表达背后的意义建构、叙事逻辑与个人风格生成机制。

在此背景下,高校绘画课程必须从传统的“技能训练范式”向“人机协同的原创力培养范式”转型,教学目标也必须从单纯关注造型能力转向关注学生综合创意能力的生成,包括主题识别能力、视觉语言组织能力、符号意义表达能力、风格建构能力与跨媒介整合能力。人工智能生成艺术并不会削弱学生的原创表现力,相反,如果教学设计合理,AI技术可以成为促进创造性认知发展的媒介,使学生的创作更具开放性、探索性与结构性。

本研究以人工智能生成艺术的应用场景为切入点,关注其对高校绘画学习行为、认知结构与课程体系的深刻影响,进一步构建原创力培养的教学模型,并通过课程实验验证其有效性。研究旨在回答以下问题:在AI生成艺术介入后,高校绘画课程中原创力的结构是否发生改变;教学流程如何调整才能避免学生对AI的依赖性并促进创意深化;人机协同的创作机制

应如何融入课程;评价体系应如何体现原创力的成长轨迹。通过系统研究与实证分析,本文希望为高校绘画专业的教学改革提供一套具备理论支撑、结构完整且可实施的原创力培育路径,推动美术教育在AI时代实现新的发展。

一、方法

(一) 研究设计与理论思路

本研究旨在回应人工智能生成艺术进入高校绘画课堂后带来的学习行为变化与原创力培养需求,整体采用“理论分析—模型构建—教学实验”三步路径。首先从AI生成图像的生成机制、视觉特征与学习影响出发,分析其对传统绘画学习方式的冲击;其次在创造力心理学、艺术语言规律与人机协作理念的基础上,提出适用于AI时代的原创力三层结构模型,使教学改革具备明确能力指向;最后在真实课堂中实施基于模型的教学方案,通过学生行为观察与作品表现评估其有效性。研究重点不在技术本身,而在于技术介入后学生如何形成新的创作路径与意义建构方式,从而确保课程改革具有实践价值与理论支撑。

(二) 研究方法 with 资料获取

为提高研究的可靠性与完整性,本研究采用文献分析、课堂观察、访谈、作品比较与行动研究等多种方法。文献分析用于梳理AI生成艺术和绘画教育数字化发展的研究基础;课堂观察记录学生在使用AI工具时的提示词构建、图像选择方式与依赖程度变化;访谈法用于了解学生在创作体验、风格探索与原创性理解方面的感受,同时收集教师在教学中的策略调整与困难。作品比较法主要通过对比实验前后作品的构图

复杂度、色彩表达与风格差异判断原创力变化；行动研究贯穿整个课程过程，通过持续调整教学策略提升方案适切性。研究资料包括课堂影像、生成图像记录、草图与作品档案，使研究结论具有多角度支撑。

（三）原创力结构模型的建构逻辑

针对 AI 深度介入图像生成的情境，本研究构建原创力的三层结构模型，以适应新的创作方式与能力需求。①第一层为基础视觉能力，包括观察、造型、结构分析与色彩理解，是学生保持主体性的关键，也是避免完全依赖 AI 的根本条件。②第二层为认知加工与意义建构能力，包括主题提炼、隐喻生成、视觉联想与情绪表达，使作品从形式走向意义。③第三层为跨媒介整合与风格生成能力，是 AI 时代原创力的重要标识，体现学生对 AI 生成逻辑的理解、对不同媒材语言的整合能力，以及在技术协同下逐步形成个人风格的能力。该模型强调能力的递进性：基础视觉能力支撑创作，认知加工深化表达，而跨媒介整合推动学生建立独特风格，使原创力从基础技能发展为综合素质。

（四）教学流程设计与实施策略

基于模型，本研究设计四阶段教学流程。第一阶段“感知激活”通过观察训练、图像拆解和风格分析提升视觉敏感度；第二阶段“概念生成”通过主题讨论与意义阐释明确创作意图；第三阶段“人机协同创作”训练学生掌握 AI 生成逻辑、提示词构建和迭代方式，使 AI 成为创意扩展工具；第四阶段“再造与升华”要求学生以手绘或综合材料对生成图像进行再造，形成具有个人风格的最终作品。该流程强调技术辅助而非替代，使学生在循环实践中形成稳定的原创力生成机制。

二、结果

（一）学生创作行为的整体变化

经过一个学期的实验教学，学生在创作行为上展现出明显变化。最显著的变化是对 AI 生成工具的依赖程度逐步下降。在初期，大部分学生倾向直接使用 AI 生成的成品作为作品基础，甚至将其视为完成稿，忽视观察训练与草图构建的重要性；但在教师引导下，学生逐渐学会从生成图像中提取有价值的信息，如结构关系、色彩趋势、情绪氛围等，并将其转化为手绘再表达的素材。学生不再把 AI 视为作品的主导者，而是作为灵感激发与视觉探索的工具。此外，学生在创意提出阶段的主动性大幅提升。他们在主题表达上能提出更加复杂、多义性的概念，能够从文化符号、身份体验、当代社会议题等角度构建视觉叙事，使作品

不再停留于形式层面，而是具有一定的思想深度。创作过程愈加强调自我风格的形成，对 AI 生成图像的引用也更具选择性和批判性。

（二）学生作品的原创性与视觉表现提升

从作品结构分析来看，学生的视觉语言能力在多个维度均有提升。首先，构图复杂度显著增强，学生能够根据创作意图主动调整视觉焦点、层次结构与空间安排，避免机械照搬 AI 生成的布局。其次，色彩表达更加多元化，不再完全依赖 AI 给出的色彩方案，而是结合个人偏好与主题情绪进行调整。再次，材料综合能力明显增强，学生愿意尝试水墨、拼贴、综合材料、数字绘画等多种媒介，使作品呈现丰富的视觉质感。

更重要的是，学生作品的“风格差异性”提高。许多学生通过反复练习提示词控制、观察手绘差异、材料实验等方式逐渐形成个体性的视觉风格，使作品不再与 AI 生成图像保持一致，而呈现出较明显的个人语言特征，体现出原创力的真实增长。

（三）教师教学方式变化与课堂生态优化

实验教学不仅改变了学生的创作方式，也改变了教师的角色。教师从传统的“技能传授者”转变为“视觉思维引导者”与“人机协作教练”。课堂中增加了大量学生间的生成图像讨论、提示词策略分享、视觉语言对比分析，使教学过程更具开放性与探究性。

课堂生态也发生显著变化。学生之间形成“共享—讨论—反馈—再生成”的学习循环，作品发展过程更加透明，创作思维的生成过程更容易被看见，促进了学习共同体的构建。整体课堂氛围从“模仿教师示范”转向“共同探索艺术可能性”。

三、讨论

（一）AI 生成艺术对原创力培养的积极推动作用

AI 生成艺术作为一种全新的创作技术，为绘画教学提供了前所未有的创意激发可能。一方面，AI 能够在极短时间内生成大量不同风格、不同结构的图像，使学生的视觉参照体系显著扩展，有利于激活视觉联想能力与跨文化审美理解。另一方面，AI 的试错机制使学生能够进行高频率的视觉实验，快速调整创意方向，从而提升视觉判断与创作决策能力。此外，AIGC 提供的“初始图像”降低了创作门槛，使基础能力较弱的学生更容易进入创作状态，提高自信心与参与度。

（二）AI 对原创力可能造成的风险与教育应对策略

尽管 AI 具有明显的促进作用，但其潜在风险同样显著。首先，高完成度的生成图像容易让学生产生依赖，削弱造型能力的发展；其次，AI 的训练数据可

能导致学生作品风格趋同化,不利于个性风格的形成;再次,部分学生误以为“生成即创作”,忽视艺术的情感深度、文化表达与意义构建功能。

为应对这些风险,教学中必须强调基础训练的重要性,通过加强观察训练、结构分析与材料研究,使学生在技术介入的情况下保持视觉能力的稳定发展。同时,引导学生理解AI的生成逻辑,提高其提示词控制能力,使他们从“被动使用者”转向“主动操控者”,从而获得更大的创作自由。课程中必须强化“再造”阶段,让学生通过手绘或综合材料进行二次创作,使AI生成图像成为创意起点而非终点。

(三)高校绘画课程原创力培养的系统深化路径
综合研究结果,本论文提出高校绘画课程在人工智能生成艺术环境下的4条系统性原创力培育路径:

第一,加强基础视觉能力训练,构建原创力的稳定底座。在AI生成艺术普及的背景下,基础能力依然是原创表达不可替代的基础。

第二,构建学生的人机协同能力,使其能理解并控制AI的生成逻辑,从“使用AI的人”成长为“与AI共创的主体”。

第三,建立“AI生成—手绘再造—风格固化”的循环式创作机制,使学生逐步形成具有辨识度的个人风格,实现真正的原创表达。

第四,改革评价体系,将创意提出、过程记录、提示词构建、迭代方案与最终作品共同纳入综合评价,使原创力培养从隐性能力转为可见能力,从经验主导转为结构化培养。

四、结语

人工智能生成艺术并不是原创力的威胁,而是一种推动高校绘画教育转型的重要契机。通过课程结构重构、教学流程设计与评价方式创新,高校完全可以在AIGC时代培养出具备深度观察能力、开放思维能力与个性风格的高水平绘画人才,实现“技术赋能下的原创力提升”这一教育目标。

参考文献:

- [1] 刘倩. AI新媒体技术赋能高校绘画专业国画课程教学模式初探 [J]. 新美域, 2025(8):145-147.
- [2] 杜莹, 赵欣. 基于人工智能的应用型高校设计类课程教学创新路径探索 [J]. 宁波工程学院学报, 2024,36(4):116-121.
- [3] 李文娟. 基于人工智能的高校个性化绘画教学探索 [J]. 匠心, 2024(11):49-51.
- [4] 杨浩. 人工智能导向下高校设计类基础课程资源平台建设探究——以黄河科技学院设计学专业为例 [J]. 苏州工艺美术职业技术学院学报, 2024(4):41-45.
- [5] 胡玠. 高校艺术设计专业绘画教学改革研究 [J]. 大观(论坛), 2021(4):153-154.
- [6] 姜冬梅, 杜春庆. 新文科背景下高校绘画专业课程体系建设与教学模式改革研究 [J]. 新美域, 2025(8):139-141.
- [7] 孙海佳. 新文科背景下黑龙江地方高校绘画专业课程现状 [J]. 美与时代(中), 2024(7):96-98.
- [8] 李志勤. 数字绘画对高校专业构图课程的影响——以《捣练图》为例 [J]. 美术教育研究, 2022(22):115-118.