

艺术教育 with 思政融合的 AI 赋能效应研究

杨雪 任姝

西安思源学院, 陕西省西安市, 710016;

摘要: 针对艺术技能课教学中存在的理论抽象、体验浅表及思政“两张皮”等问题, 本研究探讨了 AI 技术的赋能路径。以艺术技能类课程为例, 构建“情境沉浸—视听联结—协同创编”的 AI 辅助教学模式。通过分析教学实践, 验证了 AI 在理论具象化、增强情感感染力及降低创作门槛方面的作用。结果表明, AI 赋能有效提升了学生的参与度与价值认同, 实现了知识、技能与价值的同频共振, 为课程思政“润物无声”提供了可复制的实践范本。

关键词: 艺术教育; 思政融合; AI 赋能; 教学实践

DOI: 10.69979/3029-2735.26.04.056

1 选题背景、研究现状与问题提出

随着人工智能技术的迅猛发展, 教育领域正经历着前所未有的数字化变革。教育部大力推进教育数字化转型, 鼓励探索人工智能技术在教育教学中的应用。与此同时, “大思政课”建设要求各类课程与思想政治理论课同向同行, 形成协同效应。艺术教育作为美育的重要组成部分, 具有独特的情感优势和价值引领功能, 是落实立德树人根本任务的关键路径。然而, 在实际教学过程中, 如何打破传统壁垒, 利用新兴技术激活艺术教育的感性力量, 实现价值引领与知识传授的深度融合, 成为亟待解决的重要课题。

从国内研究现状来看, 学界对于“人工智能+艺术教育”以及“课程思政”的研究已呈现井喷之势, 但多为宏观层面的理论构建或纯技术层面的应用探讨。前者往往构建了复杂的元宇宙或全虚拟仿真系统, 虽然理念先进, 但由于设备昂贵、技术门槛高, 难以在普通高校的课堂中大规模推广; 后者则多流于形式, 将 AI 仅作为 PPT 的替代品或简单的展示工具, 未能真正触及艺术教育的认知核心。特别是在乐理与视唱练耳这类基础课程中, 现有的研究往往忽视了技术对学生“内听觉”形成和审美认知建构的微观影响。

国外研究在相关领域起步较早。在“人工智能+艺术教育”方面, Anna Ridler 等学者提出 AI 应作为“思维伙伴”和增强创造力的催化剂, 强调从“使用者”转变为“设计者”的过程; 在“人工智能+伦理教育”方面, Olivia Gude 倡导利用 AI 模拟复杂伦理困境, 通过“做中学”培养学生的决策能力。这些观点为本研究提供了重要借鉴, 即 AI 不应仅仅是工具, 更应成为连接审美体验与价值认同的中介。

作为高校专任教师, 在教学实践中深刻洞察到一线教学面临的“三大痛点”:

一是理论教学的抽象性痛点。音程、和弦、调式调性等理论知识具有较强的逻辑性和抽象性, 传统教学多依赖板书和静态 PPT, 难以让学生建立起声音与符号的直观联系, 导致学生普遍感到枯燥乏味, 畏难情绪重, 学习兴趣低下。

二是技能训练的被动性痛点。视唱练耳课程需要大量的重复性练习, 传统模式下学生往往处于被动接收状态, 缺乏主动探索的空间, 课堂互动性差, 学习效果难以巩固。

三是思政融入的生硬性痛点。传统的课程思政往往是在专业技能教学结束后, 生硬地附加一段政治说教, 导致专业内容与思政元素“油水分离”, 学生产生抵触心理, 难以产生真正的情感共鸣和价值认同。

基于此, 本研究立足教学实际, 不追求颠覆性的技术重构, 而是聚焦于解决上述具体教学问题。旨在探索如何利用易获取的 AI 工具, 辅助教师突破教学重难点, 构建“AI+艺术+思政”的融合育人新模式。这一研究不仅有助于提升艺术技能类课程的教学质量, 更为高校艺术课程思政建设提供了一条低成本、高实效的实践路径。

2 AI 赋能艺术与思政融合的内在机理与路径构建

本研究的核心在于构建 AI 赋能艺术与思政融合的机制, 重点阐明“技术中介”在艺术感性体验与思政理性认知之间的耦合作用。传统思政教育往往面临理论与实践脱节、情感投入不足的困境, 而艺术教育虽然擅长情感熏陶, 却往往缺乏明确的价值导向深度。AI 技术的介入, 为破解这一难题提供了新的契机。

2.1 内在机理: 从“技术辅助”到“认知增强”

本研究基于认知负荷理论, 将 AI 作为“认知增强器”重构艺术学习过程。首先, 通过多模态转化将抽象

音高与节奏可视化,实现双重编码,降低理论理解难度。其次,利用AI创设历史情境,增强情感体验,使思政元素内化于审美之中。最后,在人机协同创作中,学生进行审美判断与价值决策,将主流价值观融入实践,重塑学习主体性。

2.2 实践路径:基于课程特性的AI融合策略

结合奥尔夫音乐教学法“原本性”与“创造性”的理念,本研究构建了以下三条具体的实践路径,旨在将AI技术无缝融入日常教学:

2.2.1 情境赋能路径:利用AI增强历史情境的听觉再现

在传统的视唱练耳教学中,听辨素材往往枯燥乏味,缺乏文化语境。AI技术的介入可以有效改善这一现状。利用AI音频修复与生成技术,教师可以对老旧音频进行降噪处理,提升音质,使其更符合现代学生的听觉习惯。同时,利用AI生成具有年代感的环境音效(如历史场景中的自然声、劳动声),与教学素材进行混音,构建沉浸式听觉场域。

2.2.2 认知赋能路径:将抽象乐理转化为可视图谱

这是解决乐理教学痛点的关键路径。AI音乐可视化工具能够将声音信号实时转化为动态图谱,有效降低认知负荷。在教学中,利用AI软件将旋律线、音程关系实时转化为色彩图谱或波形图。例如,通过不同颜色标注五声调式中的宫商角徵羽,让学生直观地看到“徵”调式的色彩明亮感以及旋律的起伏走向。

2.2.3 创作赋能路径:人机协同降低创作门槛

结合奥尔夫教学法强调的亲身实践与创造,利用AI音乐生成工具辅助学生进行简单的旋律创编。在掌握基本调式知识后,鼓励学生尝试利用AI工具进行“人机协同”创作。学生可以哼唱旋律,由AI自动生成伴奏;或者输入关键词,让AI生成不同风格的乐句,再由学生进行筛选和改编。AI在这里扮演了“陪练”和“协作伙伴”的角色,让学生专注于审美表达而非繁杂的技术操作。

3 “沉浸-解析-创编”闭环教学模式的构建与实践

基于上述理论与路径,本研究在《艺术技能训练》课程中设计了“沉浸-解析-创编”的闭环式教学模式。该模式包含三个紧密相连的关键环节,形成了一个从感知体验到内化认同再到外化表达的完整育人闭环。

第一环节为情境沉浸,即AI创设思政场景。教学以激发情感共鸣为起点,利用AI音频修复技术对《南泥湾》的原始录音进行高清处理,剔除杂音,还原人声细腻情感。同时,结合“陕北的好江南”等歌词,利用AI绘画软件生成具有油画质感的动态影像。课堂伊始,大屏幕展现昔日荒滩变良田的壮丽画卷,伴随清晰歌声,

教师顺势引导学生探究音乐背后的奥秘。这种视听交融的沉浸式导入,迅速抓住学生注意力,将学生带回那个激情燃烧的年代,从感性层面拉近与红色经典的距离,为后续教学奠定坚实的情感基础。

第二环节为可视化解析,即AI辅助理论讲授。这是教学的核心环节,旨在破解乐理抽象难懂的难题。教师运用AI乐理分析软件实时播放音乐,在屏幕上生成动态旋律频谱图。教学分为三个步骤:首先,AI自动提取核心音列并用暖色调高亮显示,让学生直观识别五声调式的构成;其次,通过统计频率和落音,AI用闪烁特效标记主音“Sol”,确立徵调式特征;最后,教师结合图谱色彩变化,讲解调式平稳性与“花香”、“好江南”意境的呼应。通过AI的可视化呈现,抽象理论变得直观可感,学生深刻理解了音乐形式如何服务于革命乐观主义精神的表达,实现了技能习得与思政理解的同步深化。

第三环节为协同创编,即AI辅助实践应用。该环节结合奥尔夫教学法“全员参与”与“即兴创造”的理念,利用AI工具辅助学生进行艺术创作。在掌握调式特点后,学生分组利用AI生成伴奏素材,配合手中的奥尔夫乐器,为《南泥湾》创作伴奏或变奏。这种人机协同的实践过程,将学生从被动的知识接收者转变为主动的创作者,促使学生在审美判断与价值决策中将主流价值观内化于心,完成从感知、理解到应用的育人闭环。

4 实证验证与成效分析

为了验证“沉浸-解析-创编”闭环教学模式的有效性,本研究在思源学院基础教育学院艺术教育专业进行了为期一学期的教学实验。

4.1 实验设计

选取《艺术技能训练》课程的两个平行班级作为研究对象。一班为实验班,采用AI赋能的“沉浸-解析-创编”模式进行教学;另一班为对照班,采用传统讲授+听赏的教学模式。两班学生的专业基础、年龄结构均无显著差异。

4.2 数据收集与分析

通过问卷调查、课堂观察、技能测试以及作品分析等多种方式收集数据,主要从以下三个维度进行分析:

4.2.1 专业技能维度:理论掌握与应用能力

在课后进行的“调式调性”知识点测验中,实验班的平均分显著高于对照班。特别是在分析题“判断下列旋律的调式并说明理由”上,实验班学生的准确率达到92%,而对照班仅为75%。进一步的分析显示,实验班学生更擅长运用视觉图谱辅助记忆。在对视唱练耳的考核中,实验班学生在音准把控和音乐表现力方面也表

现更佳。这表明，AI的可视化辅助有效降低了认知负荷，帮助学生更高效地建立了听觉与理论连接。

4.2.2 情感态度维度：学习兴趣与课堂参与度

问卷调查结果显示，超过85%的实验班学生表示“对乐理课的兴趣增加了”，认为“AI图谱让抽象知识变得容易理解”。课堂观察记录也表明，在“协同创编”环节，学生的参与度极高，小组讨论热烈，甚至在下课后仍围着老师探讨AI生成的音乐素材。相比之下，对照班学生在传统的理论讲授环节表现出明显的注意力涣散现象，互动频率较低。这证明，情境化、游戏化、创造性的教学设计能有效激发学生的内驱力。

4.2.3 思政育人维度：价值认同与文化自信

为了评估思政教育的隐性效果，研究设计了开放性问题：“请谈谈你对《南泥湾》及南泥湾精神的理解。”对照班学生的回答多局限于课本概念的复述，如“自力更生、艰苦奋斗”，语言较为空洞。而实验班学生的回答则更加丰富、具体，且充满了专业视角。例如，有学生写道：“通过AI分析旋律线，我看到了‘徵’调式的明亮色彩，这种乐观向上的旋律让我真切感受到了当时军民虽然生活艰苦但精神富足的状态。”还有学生在创编反思中写道：“在用AI和乐器配合演奏时，我深刻体会到了团结的重要性，每个人都要精准卡位，整个乐曲才能和谐，这就是集体精神的力量。”这些反馈表明，通过AI赋能的艺术实践，思政元素已经内化为学生的真实情感体验和审美判断，真正实现了“润物细无声”的育人效果。

5 创新价值、反思与展望

5.1 研究的创新价值

本研究的创新之处在于“低门槛、高融合、深体验”。

首先是低门槛的技术应用。不同于以往需要昂贵设备的虚拟仿真研究，本研究仅利用常规多媒体教室和开源AI软件即可完成，极大地降低了推广门槛，适合普通高校的常态化教学。

其次是高融合的路径设计。将AI技术、奥尔夫教学法与思政教育三者有机结合，不是简单的拼盘，而是基于认知逻辑的深度耦合。

最后是深体验的育人模式。通过“人机协同”与“身心协同”，让学生在具身认知中完成价值塑造，解决了传统思政教育“入耳易入心难”的问题。

5.2 反思与局限

在实践中，也发现了一些需要注意的问题。一是技术依赖风险。部分学生可能过度关注AI生成的视觉效果，而忽视了听觉训练的本质。因此，教师在教学中必须把控节奏，强调“听”的首要地位。二是AI生成内容的准确性。目前的AI音乐生成在复杂的复调思

维上仍有局限，教师需具备甄别能力，引导学生批判性地使用AI工具。

5.3 未来展望

未来，随着AI技术的进一步发展，我们将继续探索其在个性化学习中的应用。例如，利用AI算法为每位学生生成专属的视唱练耳训练计划，精准推送符合其审美偏好的红色音乐作品，实现从“大水漫灌”到“精准滴灌”的进阶。同时，也将进一步挖掘陕西本土丰富的红色音乐文化资源（如延安时期的音乐作品），建立AI赋能的本土化艺术思政资源库，为培养具有深厚文化底蕴和新时代精神的艺术教育工作者贡献力量。

6 结语

本研究聚焦于人工智能技术赋能高校艺术教育，与思政融合的机制与路径，立足《艺术技能训练》课程的教学实际，通过构建“沉浸-解析-创编”闭环教学模式，验证了AI技术在提升教学质量、深化思政育人效果方面的显著作用。研究表明，AI技术不是万能的，但在解决艺术理论抽象化、思政教育生硬化等具体问题上，它确实能提供强有力的支撑。

作为一线教师，我们应拥抱技术，但不盲从技术。关键在于坚持“育人为主、技术为辅”的原则，将人工智能巧妙地融入教学设计的每一个环节，用技术的温度去传递艺术的深度与思政的高度。只有这样，才能真正培养出适应新时代要求、德艺双馨的高素质艺术人才。

参考文献

- [1]刘亚.《“大思政”视域下大学生艺术教育实践研究》，2023.
- [2]赵云飞.《生成式人工智能赋能下高校数字媒体艺术教育研究》，2025.
- [3]Anna Ridler.《AI art: Machine Visions and Warped Dreams》，2022.
- [4]Olivia Gude.《Postmodern Principles :In Search of a 21st-Century Art Education》，2009.

作者简介：杨雪（1990.08-），女，汉族，陕西西安人，西安思源学院，博士，讲师。

任姗（1989.07-），女，汉族，西安思源学院，博士，副教授。

课题：西安思源学院2025年度校级科研项目，《高校艺术与思政融合的AI赋能效应研究》，课题号：KS25SYYB19。

项目：西安思源学院2025年校级科研专项项目（一般项目），《数智化赋能西部农村小学艺术教育的创新实践研究》项目编号：XASYZX-XC2515。