

AI驱动下小学美术与音乐传统元素融合教学路径

金宏浩

江苏省徐州市商聚路小学 江苏徐州 221000

摘要：AI驱动下小学美术与音乐传统元素的融合教学路径，从时代背景与政策要求出发，分析AI赋能小学艺术教育的必然性；从文化传承、推动学科互补、培养跨学科思维及促进教育公平四个维度阐释融合意蕴价值；构建AI的教学资源共享、融合教学模式创新及多元化评价体系等机制；提出动态适配技术、培养教师复合能力、活化传统资源、优化监测评估等可持续发展机制，对提升学生传承文化认同、综合艺术素养及推动艺术教育发展具有重要意义。

关键词：AI；传统元素；融合路径

引言

中华民族五千多年延绵不断的灿烂文明，孕育了博大精深、底蕴深厚、源远流长的传统文化。中华优秀传统文化是我国中小学教材编写的重要文化基因，也是陶冶学生高尚情操、塑造美好心灵、涵养社会主义核心价值观的关键因素^[1]。2022年颁布《义务教育课程方案（2022版）》强调一至七年级以音乐、美术为主线，将美术和音乐在课程上合二为一，在教学内容上涵盖了音乐、美术、舞蹈、戏剧（含戏曲）、影视（含多媒体）等多种艺术门类^[2]。因此，美术和音乐在艺术感知、审美体验等方面存在着密切的联系，传统元素作为艺术的重要组成部分，在美术和音乐学科中均有丰富的体现。通过将两者融合教学，能够让学生多元理解和感受传统元素，促进学生全面发展。

一、AI赋能艺术教育的必然性

人工智能时代的到来给教育带来巨大的挑战。技术的指数级迭代与百年未有之时代大变局交织，倒逼教育者思考“为何教”“教什么”“谁来教”“怎么教”等基础问题^[3]。小学艺术教育同样应该面临这样的思考，传统教学模式和AI技之间形成多模态教学模式，适应时代发展需求。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》强调，学校美育课程以艺术课程为主体，主要包括音乐、美术、书法、舞蹈、戏剧、戏曲、影视等课程，树立学科融合理念^[4]。AI驱动下小学美术和音乐学传统元素融合教学探索响应政策和时代的要求。利用AI工具拓宽美术和音乐融合路径，将绘画和乐曲动静融合，学生在AI中体验和感悟艺术的多元魅力。

二、AI驱动下小学美音传统元素融合价值意义

在人工智能技术的推动下，将传统元素融入小学美术与音乐学科教学，为小学艺术教育带来了全新活力，这

既是教育创新的必然走向，也具有不可忽视的价值意义。

（一）文化传承与发展

借助AI实现小学美术与音乐的跨学科融合，为传统艺术的传承和发展提供了全新途径。美术领域中的传统绘画、民间手工艺、书法以及非物质文化遗产等，音乐领域里的古典民族乐曲、戏曲唱腔等，都是中华优秀传统文化的珍贵瑰宝。AI突破学科之间的界限，对这些学科中的传统元素进行数字化的整合与展示。例如，学生利用AI工具临摹学习工笔画，可以同步收听到由AI生成的、与画作意境相匹配的古典音乐，从视觉和听觉双重维度获得独特的体验，提升学生对传统文化认同感。AI将美术中静态传统纹样转化为动态的音乐旋律，让剪纸艺术与民歌节奏产生奇妙呼应，这种多感官联动的学习模式，让传统文化符号在数字转型赋能下焕发新的生机，将传统文化符号多元化，激发学生的学习兴趣。AI通过运用智能算法对传统元素进行创造转化，为传统文化注入新的活力。比如通过算法解析书法中的“笔断意连”笔法特征，将其转化为琵琶曲的“轮指”技法中，当电子屏上墨色线条随指尖运笔顿挫时，耳边同步响起琴弦轮动的连绵韵律，让学生在笔墨流动与音乐节奏中，感受传统艺术的“写意传神”的共通之处。

（二）学科融合互补

美术与音乐学科具有互补性，二者融合可实现提质增效。美术是视觉艺术，音乐是听觉艺术，二者在表达情感、传递意境上存在共通之处。AI赋能美术与音乐，在两门学科之间搭起桥梁，促进它们相互融合互补。例如，学生在欣赏作品时，可以运用AI将美术教材中的传统绘画作品转化为对应的音乐旋律和节奏，让画面伴随着乐曲动起来。同样，AI将音乐中的旋律和节奏转化为视觉图形，学生在欣赏传统乐曲时，结合对应的美术风

格动态视频,理解美术与音乐在节奏、韵律上的内在关联。学科融合互补不仅丰富了艺术教学模式,还有助于学生建立跨学科的思维模式,提升综合艺术素养。美术和音乐学科在传统文化内涵意义上具有共同之处。运用AI可以将色彩和节奏韵律进行智能联合,例如京剧脸谱色彩和戏曲唱腔相结合,感受色彩和唱腔的含义。

(三) 跨学科艺术思维

构建学生的跨学科的艺术思维,是培养学生的艺术素养的重要途径。2025年颁布《中小学人工智能通识教育指南(2025)》强调,小学阶段重体验兴趣培养、初中阶段重技术应用、高中阶段重创新实践,通过项目式学习(PBL)实现学科融合^[5]。AI驱动下跨学科融合具有不可替代的价值,通过AI工具将传统文化元素儿童化,通过创新赋予其新的生命力。AI工具为学生提供了广阔的创新空间,他们可以利用AI对传统美术图案进行变形、重组,结合传统音乐的元素创作新的艺术作品;也可以尝试用AI将现代音乐风格与传统戏曲唱腔融合,搭配自己的想法,设计具有传统元素的视觉形象。在这个过程中,学生不再是被动接受传统知识的学习者,而是主动参与传统艺术再创造的创作者,实现传统文化再创造,这种体验能极大地激发他们的想象力和创造力,实现跨学科艺术思维,培养学生的创新意识和实践能力。

(四) 教育公平实现

教育公平让我们每个人都有接受教育的权力,借助AI可以实现教育资源共享,实现教育公平。搭建线上共享学习平台,农村和部分偏远地区的学生可以通过线上课程、双师课堂、虚拟现实和增强现实技术学习丰富的传统文化资源。缩小地区之间艺术教育的差距,让每个孩子都有机会感受传统艺术的魅力。运用AI促进小学美术和音乐传统元素融合,能让所有学生平等享受优质艺术资源,这不仅是教育公平的生动体现,更为小学艺术教育注入新的活力,激发学生对传统文化的热爱与传承意识,对小学艺术教育事业的长远发展具有不可忽视的重要意义。

三、AI驱动下小学美育传统元素融合教学路径构建

(一) 基于AI的教学资源整合与共享机制

在AI驱动下搭建小学美术和音乐传统元素资源库,将学习资源数字化,实现艺术教育资源共享。运用AI高精度扫描、4K拍摄和无损录音处理把剪纸、年画、泥塑等这些传统美术作品,以及民歌、戏曲唱段等音乐素材,保留原有作品文化细节,通过自然语言处理和图像识别进行加工处理,搭建数字传统文化资源池。在美术作品上标注创作年代、地域流派、文化寓意等信息,分析音乐素材的曲式结构、节奏特征、情感基调等,将不同艺

术的资源整合关联。例如,唐代《捣练图》和《霓裳羽衣曲》是同一时期的艺术作品,引导学生欣赏作品时播放对应的乐曲片段,将传统元素融合,让学生从视觉和听觉上全方位感受传统文化。

AI可以根据教师的教学计划精准推荐和共享教学资源,提高教学质量和效率。例如,在《京剧脸谱》单元教学中,AI会根据学生的认知水平数据、兴趣爱好等,自动匹配推送合适的脸谱绘制教程、《铡美案》唱段精选等拓展学习资源。针对教师,在教学平台设置资源贡献积分,鼓励教师上传原创课件,例如,融合皮影、剪纸、泥塑等传统文化元素的特色校本课程美术教案,教案设计,构建跨学校、跨区域的资源共享平台。学生端设有个性化学习入口,可以按照“传统节日”“非遗技艺”等主题选择适合自己的学习资源,借助AI生成“学习路径地图”进行分层学习,深入了解和探索传统文化的内涵。

(二) 基于AI的融合教学模式实践创新

利用AI打造沉浸式传统文化场景,培养学生艺术素养。例如,使用通义万相这类AI绘画工具,输入“秋水共长天一色”这样的古诗,生成水墨动画,同时用AI音效引擎配上古筝曲《渔舟唱晚》的频谱可视化动态图像,让学生从诗、画、乐等多方面理解传统文化意象,体验和感悟传统文化的魅力。在非遗文化主题教学中,利用AR技术设计三维模型。例如,将杨柳青年画里“连年有余”鱼纹图案转化成三维模型,学生通过手势操作可以看到鱼纹的演变过程,还能听到AI合成的天津时调伴奏,沉浸在传统文化中感受传统文化符号的鲜活魅力。

AI可以实现艺术元素在不同领域自由转换。例如,在教学《百鸟朝凤》一课时,教师用格式工厂的AI频谱分析功能,提取唢呐模仿鸟鸣声的频段特征,将声波振动数据变成可视化曲线,再通过图像算法生成剪纸“飞鸟纹”的线稿模板,帮助学生理解“音乐意象-美术造型”的转换逻辑,教师辅助学生完成绘画作品。

AI可以构建“美术创作-音乐生成”协同创作系统。例如,在《京剧脸谱》单元教学中,学生设计完京剧脸谱后,用RunwayML的动态捕捉技术采集脸谱表情特征,如红脸的忠义激昂等不同颜色代表不同含义,AI情感识别算法据此生成合适的民乐旋律片段,如用二胡的高亢音色表现作品特点。在年画创作单元里,同过AI对学生画的“门神”形象进行语义分析,自动匹配《将军令》传统军乐乐曲,巧妙地把视觉符号创造性地转化成听觉语言。

AI可以搭建艺术展厅管理学生作品。例如,针对学

生融合创作的“端午龙舟”主题的版画和龙舟号子混音作品，教师通过区块链技术记录创作过程数据，首先，从文化传承方面，运用AI保留龙舟纹样传统元素，其次从跨域融合度方面，像视觉符号和听觉节奏的匹配程度，最后从作品的创新表现力方面，如个性化元素的原创比例等方面进行评估，最后生成可视化评价报告供师生参考。

（三）基于AI的多元化评价体系构建

AI驱动下教师可以进行多元方式采集数据，完成过程性评价。教师可以通过在课堂上用智能摄像头记录学生互动参与积极情况，比如小组讨论发言次数，利用平板终端记录学生查阅资源的轨迹，如学生看传统乐器图鉴的时长等。课后自动统计学生作业完成质量，如剪纸作品的精细程度评分，还有在线协作贡献值，如学生在项目式学习中提出方案的次数等。AI系统生成的过程性评价曲线，能够帮助教师及时调整教学策略，实现因材施教，如给戏曲节奏感知弱的学生增加AI陪练内容，也能让学生通过数据直观看到自己的进步，提高学习积极性。

AI可以构建“三维”评价指标框架，完成综合性评价。教师可以分别从三维度对学生进行评价。首先知识维度，考察学生对传统艺术元素的识别能力，如能不能区分昆曲和越剧唱腔特点，其次技法掌握程度，如年画色彩调配是否规范。最后素养维度，素养维度评估学生的文化理解深度，如对“松竹梅”象征意义的解释，对传统纹样风格的鉴赏水平。

四、AI驱动下小学美音传统元素融合的可持续发展机制

建立AI驱动下小学美术和音乐传统元素融合的可持续发展机制，需从适配技术、教师能力培养、传统元素资源等多元维度推进，为美术与音乐传统元素融合教学的持续发展提供条件和保障机制。

（一）动态适配技术机制

教师作为课堂的引导者，在技术开发方面发挥重要的作用。教师在使用AI工具过程中，根据自己的真实感受记录使用信息，包括操作复杂程度、功能实用价值等反馈信息，通过定期开展系统性调研，根据数据结果推动AI工具的更新优化，确保数字技术更好地服务于教学实践，提高教学质量。针对小学阶段，AI工具操作界面设计相对来说比较简单，优化为“一键生成”模式，简洁易操作，符合小学的认知水平以及教师的技术应用能力水平，构建技术与教学的动态适配机制。

（二）教师复合能力培养机制

数字时代需要复合型人才，教师亦不例外。在AI层面学校需要重点开展教师AI工具基础操作培训，包括资

源库调用、作品合成等实用技能的教学技能；在教学层面，着重培养教师对美术和音乐传统元素融合的挖掘能力，实现艺术教育与AI的深度融合。学校应积极组织教研活动，开展跨校“AI艺术传统元素融合课例”主题研讨，邀请非遗文化传承人、AI教育专家等专业人士共同参与指导培训，通过集体备课、课例展示、点评交流等形式，促进教师之间的经验分享与专业成长。

（三）传统元素资源更新与活化机制

建立学校、文化馆、博物馆、非遗工作坊等多方面合作机制，通过学定期沟通与协作，不断引入新的传统艺术文化资源，包括新兴非遗项目、传统艺术文化作品等，丰富学校教学资源的内涵与外延，拓展学生艺术文化视野。推动AI资源库的动态更新，将学生创作的优秀“美音融合”作品纳入资源库，实现学校传统文化资源持续更新和丰富。通过AI对传统文化艺术作品扫描，提取艺术元素，并关联音乐对应的民间乐曲，将这些丰富的资源及时更新至教学资源库，为融合教学提供了坚实的资源支撑。

（四）优化监测评估机制

借助AI将小学美术和音乐传统元素融合教学进行监测评估，教师和学生根据数据结果即时反馈学习效果。学监测评估学生使用AI工具掌握绘画和节奏技能的情况，评估AI对学生提高文化认同的积极性，通过AI运用，提高学生对传统文化认同感，建立区域资源共享学习平台，如“传统文化资源案例库”，跨区域分享学习资源，促进教师之间互相学习，提升学生艺术素养和文化认同感。在调研评估中，学校可以开展问卷调查、作品对比等方式综合全面、客观地掌握教学效果，优化监测评估机制在两者融合中发挥重要作用。

参考文献

- [1] 阿卜杜凯尤木·麦麦提、张志强. 中华优秀传统文化融入新版义务教育美术教材研究[J]. 全球教育展望, 2025(02): 53-63.
- [2] 教育部. 义务教育艺术课程标准(2022年版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022(04): 3.
- [3] 胡钦太、凌小兰、梁心贤. 人工智能时代教育的内涵阐释、关键特征与应变之道[J]. 开放教育研究, 2025(08): 12-73.
- [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》. 2020(10): 42.
- [5] 中国教育学会. 《中小学人工智能通识教育指南(2025)》. 2025(05): 10-15.