

人工智能辅助下小学美术创意绘画教学实践探索

周百卉

湖南省衡阳市蒸湘区实验小学 湖南衡阳 421001

摘要：随着数字化教育的迅速发展，人工智能技术也逐渐渗透到基础教育各个学科当中，给小学美术教学改革赋予了新的思路和载体。小学美术创意绘画教学的核心就是激发学生的想象力，提高学生的审美素养和创新实践能力，传统的教学中存在着素材缺乏、灵感缺乏、学生创作畏难、个性化指导难以全覆盖等现象。本文以小学美术教学为立足点，探究人工智能在创意绘画教学中所具有的辅助作用，整理出适合小学生认知特点的教学应用途径，选取具体的课堂实践案例，剖析AI技术和美术教学融合的实施策略，并且针对应用过程中出现的问题给出改进措施，目的在于冲破传统美术教学的束缚，让人工智能成为激发学生创意、提升课堂效率、达成美育目的的有力手段，推进小学美术创意绘画教学提质增效，助力学生核心素养的养成。

关键词：人工智能；小学美术；创意绘画；教学实践；美育素养

美术教育是小学美育的主要部分，创意绘画教学不但是培养学生绘画技能的过程，也是启发学生思维、释放童真创意、培养审美情趣的途径。伴随着人工智能技术的不断更迭，各种AI绘画工具、图像生成软件、艺术欣赏平台走进了小学课堂，给美术教学带来智能化、多元化的新机遇。

一、人工智能辅助小学美术创意绘画教学的核心价值

（一）打破素材局限，拓宽学生创意视野

小学生的生活阅历和认知范围较小，在创意绘画创作中会存在思路单一、画面内容贫乏、表现形式刻板等问题，不能跳出固有的绘画思维。传统美术教学中，教师大多依靠教材图片、实物教具、手绘范画给学生提供参考，素材种类单一、呈现方式死板，不能满足多样化创意启发的需求。人工智能工具可以迅速产生大量的、多样的艺术素材，包括不同的绘画风格、创作题材、色彩搭配、表现手法等，教师根据教学主题随时调用各种艺术作品、创意插画、场景画面，给学生提供丰富的视觉参考。以科幻主题的创意绘画课为例，教师利用AI工具生成奇幻场景、卡通形象、色彩渐变效果，使学生对不同的创意表达方式有直观的感受，冲破思维定势，产生创作灵感，使学生的绘画作品不再只是简单的物象临摹，而加入了个性化的创意构思。

（二）降低创作门槛，激发学生绘画兴趣

小学阶段的学生手部精细动作和绘画技法还不成熟，

很多学生脑子里有丰富的创意，但是由于线条控制不好、色彩运用不当、造型塑造不准确等原因，不能把想法完整的呈现出来，久而久之就会失去创作的信心，产生对创意绘画的抵触情绪。人工智能属于辅助手段，它能准确地弥补学生技法上的欠缺，促使学生把抽象的创意转变成具体的画面。学生可以利用简单的指令输入、手绘草图修改、色彩一键调整等途径来迅速完善画作的细节部分，不会因为复杂的技术问题而影响到自己的创意构思。低门槛的创作方式可以使得学生很快获得创作的成就感，消除畏难情绪，主动参与绘画创作，真正体验到创意绘画的乐趣，从而培养起持久的美术学习兴趣。

（三）优化教学流程，提升课堂教学效率

在传统的小学美术创意绘画课堂上，教师要花费大量的时间来绘制范画、讲解技法、逐个指导学生，课堂时间有限，不能照顾到每一个学生的个体差异，个性化指导落实不到位。人工智能可以缩减教学预备工作，教师预先借助AI形成范画、课件创建、素材搜集等，削减课堂备课、板书时间。课堂上AI工具可以即时纠正学生的绘画，展示创作的过程并给出具体的意见，老师可以花更多的精力去研究学生们的创意思维、审美表现和创作状态，从而将教学重点放在创意的激发与美的引导上，使得教学过程更加顺畅、教学指导更加准确，从而大大提高了课堂教学效率。

（四）立足美育本质，培养学生核心素养

人工智能辅助美术教学一直以美育的核心目标为出

发点,不是机械地追求绘画的产出,而是在审美判断、创意表达、实践创新等各方面进行培养。利用AI工具,学生可以比较不同的艺术作品中色彩、构图、线条所表现出来的艺术魅力,提高审美鉴赏水平,在自主修改AI生成素材、改进原创画作的过程中,学生独立思考能力以及创新思维得以发展,在人机合作创作的过程中,学生学会了如何挑选素材、融合创意、完善作品,渐渐养成耐心细致、勇于创新的学习习惯,实现美术学科核心素养的培养目标,让美术教学回归到美育的本质上来。

二、人工智能辅助小学美术创意绘画教学的实践路径

(一) 课前素材铺垫,精准设计教学方案

课前准备属于美术教学的基本环节,教师可以利用人工智能来完成教学素材筛选、教学方案优化、学情预判等工作,使课堂教学更有针对性,更符合小学生的认知水平和绘画基础。教师以本节课创意绘画主题为依托,根据小学生的认知特点有目的地选取了与之相匹配的参考素材,去掉了技法复杂、风格怪异的美术作品,选择了具有童趣、风格多样、色彩鲜明的优秀范例,涵盖了写实、卡通、水墨、剪贴、抽象等不同的表现方式,拓宽了学生对于美术审美认识的范围。教师还可以利用AI制作出不同难度水平的创作范例,分为基础款、提升款、创意款,根据学生的绘画基础分为绘画基础较差、中等、优秀三类学生,使每一个学生都能找到适合自己的创作起点。教师借助AI对教学重点难点进行模拟完整的创作过程,把复杂的绘画步骤拆解成简单的步骤,整理出清晰的教学流程,预测学生在创作过程中出现的创意瓶颈和技法问题,制定出相应的引导方案,使课前准备更加充分,教学方案更加贴近课堂实际。教师利用AI技术创造出各种各样的卡通萌态的动物、写意水墨的动物、几何拼接的动物、线描装饰的动物等各种不同的动物素材,针对低年级和高年级学生的不同特点分别制作出简单的、复杂的两种创作思路的简笔画范例和进阶创作思路,根据不同的学生不同阶段、不同水平制作出相应的画面内容,例如把中秋、春节、端午等节日元素进行提炼,去除过于繁杂的设计内容,只保留适合小学生画面内容。

(二) 课中创意启发,打造互动教学课堂

课堂教学是人工智能辅助教学的主要环节,教师要利用AI工具来创建互动式、启发式的创意绘画课堂,摒弃单一的讲授方式,引导学生主动发散思维、大胆表达

创意。课堂导入环节,教师用AI播放动态艺术画面、展示趣味创意作品、生成和主题有关的沉浸式视觉素材等方式快速吸引学生的注意力,引出绘画的主题,激发学生的创作欲望。以植物创意绘画课为例,老师通过AI生成的花朵绽放、藤蔓生长的动态画面和轻柔的背景音乐来引导学生观察植物的形态、色彩、生长姿态,从而自然而然地导入了课堂创作的主题,即科幻主题绘画课中用AI展示太空星球、未来城市、奇幻生物等动态画面来激发学生想象力的热情。技法讲解环节中教师不再只是依靠手绘示范来教授基本的技法,而是利用AI动态演示绘画的步骤、色彩搭配的方法、构图布局的技巧,使学生可以直观、清楚地掌握基本的技法,并且暂停演示引导学生去思考新的表现方式,鼓励学生用AI的素材去大胆地突破常规,创造出新的表现形式。创作实践阶段坚持学生为主、AI为辅的原则,学生先自己构思画面、手绘底稿,将脑海里想到的想法转化为草稿,然后使用AI工具对线条进行修改、色彩进行调整、画面细节进行补充、整体构图进行优化,学生可以根据自己的想法筛选出AI生成的局部素材并加以融合优化,不会直接复制AI的成品,创造出属于自己的独特原创作品。以风景创意绘画课为例,低年级学生先画出简略的草稿,然后用AI对线条流畅性、颜色明暗变化、光影效果进行修饰,使画面更美;高年级学生可以画出整个的风景底稿,用AI来调整画面的构图、颜色的搭配、补充细节装饰,保留自己的原创构思、提高画面的完整性、美观度。学生在童话主题创意绘画课中先构思童话角色和场景,手绘初稿之后,利用AI修正角色造型、搭配符合童话氛围的色彩,使画面更加符合自己的创意设想,教师全程巡视指导,重点引导学生梳理创意思路、表达内心想法,而不是单纯纠正绘画技法,充分释放学生的创意天性。

(三) 课后评价拓展,延伸美术学习空间

课后评价和拓展属于巩固教学成果的关键部分,人工智能可以达成多元化的、个性化的教学评价,并且冲破课堂的限制,拓宽美术学习的场景,使美育渗透到课内外。改变以往只用教师点评来评价作品的方式,利用AI画面分析功能和主观美育评价标准,从创意构思、色彩搭配、构图设计、原创性、情感表达等各个方面对学生的艺术作品进行全面评价,既给学生提出客观的画面改进意见,也肯定学生的创意之处,鼓励每一位学生去创作。教师利用AI创建线上作品展示平台,上传全班学生的作品,让学生在课余时间在线上上进行观展、互评,

学习别人的优势之处，提高自己的审美评价水平，对优秀的作品可以使用AI生成电子奖状的形式加以表彰。课后拓展环节，教师利用AI工具布置分层、趣味化的绘画任务，避免机械化的作业，引导学生在家用简易AI绘画工具延续课堂创意，联系生活体验创作生活化的绘画作品。以校园风景绘画课结束之后为起点，在此基础上布置学生观察家乡的建筑、景色，手绘初稿，然后利用简易AI工具对作品进行完善；动物绘画课结束后，要求学生画出自己所养的小狗、小猫或者自己喜欢的小动物，并利用AI软件对画面进行美化处理，同时将与小动物相处的情景记录下来。另外教师还可以通过AI推送适合小学生观看的艺术短片、创意绘画教程，使学生在课余时间自主学习，让美术学习走出课堂、融入日常生活，培养学生随时随地发现美、感受美、创造美的意识，把创意绘画当作学生表达自我、记录生活的方式。

三、人工智能辅助小学美术创意绘画教学的问题与优化对策

（一）教学实践中存在的问题

人工智能同小学美术创意绘画教学融合时，还存在着诸多需解决的问题。一些老师过分依赖人工智能工具，弱化了自身的教学引导作用，把课堂的重心放在了AI的操作上，忽略了对学生的创意、审美等各方面的引导，使得教学背离了美育的目标。部分学生使用AI工具的时候，容易出现直接复制生成的素材、缺少原创思考的现象，创作成了简单的素材拼接，没有体现出创意绘画的意义。另外一些AI工具的内容以及操作不符合小学生认知的特点，素材成人化、操作复杂化，加重了学生使用负担，降低了创作体验。另外一些老师对于AI美术工具的掌握程度不高，不能充分发挥出技术的辅助作用，教学融合效果不好。

（二）针对性优化教学对策

针对以上问题首先要明确人工智能的辅助定位，坚持教师教学主导地位和学生创作主体地位，AI工具只起到素材启发、技法辅助的作用，不能取代学生原创思考和教师美育引导。教师要加强对自身信息技术素养的培训，熟练使用各种适合小学美术教学的AI工具，根据教

学内容和学情来控制好技术使用的程度和时间，不能过分依赖技术。教师在教学中首先要引导学生独立思考，自己设计、绘制底稿，用人工智能对其加以改进和完善，严禁学生抄袭AI的素材行为，培养学生原创意识以及保护学生童真创意的能力。选取简单易用、趣味性强、适合小学生使用的AI美术工具，简化操作过程，使学生能够很快地开始创意创作。另外还要创建科学的教学评价体系，弱化技术呈现的效果，重视学生创意构思、审美表现和原创精神的评价，使教学评价回归美育的本质。

结语

人工智能给小学美术创意绘画教学带来了新的活力，是改善美术教学、激发学生创意、达成美育目的的有力辅助。在小学美术教学实践当中，教师要正确认识到人工智能的辅助价值，摆正技术与教学、技术与学生的关系，以小学生的身心发展特点和美术学科核心素养要求为基础，把人工智能与创意绘画教学深度融合起来，发挥技术的优势，解决传统教学的难题。同时还要正视技术应用中存在的问题，坚持美育的初心，防止技术异化，使人工智能真正为学生创意激发、审美提升服务，使小学美术创意绘画课堂更具有趣味性、创新性、实效性，促进学生在美术学习中感受美、欣赏美、创造美，全面提升美育教学质量。

参考文献

- [1] 王广宇. 人工智能技术赋能小学美术学科教学[J]. 美术教育研究, 2025(7): 176-179.
- [2] 张廷林. 基于人工智能赋能小学美术教学策略探索[J]. 国家通用语言文字教学与研究, 2025(2): 189-191.
- [3] 陈滢钊. 人工智能背景下小学美术个性化创作教学模式建构研究[J]. 中国新通信, 2025, 27(15): 239-241.
- [4] 林森超. 人工智能背景下的小学美术教学方式变革[J]. 教书育人, 2025(34): 69-71.
- [5] 陈铭珠. 生成式人工智能在农村小学美术跨学科教学中的应用探究[J]. 课堂内外(初中版), 2025(3): 86-88.