

创新人工智能时代美术师资培养模式

徐英杰

当前,在世界百年未有之大变局背景下,以人工智能生成内容(以下简称“AIGC”)为代表的新一代信息技术正加速演进,呈现迅猛发展之势,已引发千行百业的变革。其中,AIGC在艺术创作与教育教学领域应用场景不断拓展,也推进着美术教育与人工智能的深度融合,数智化趋势日益凸显。

近日,教育部办公厅印发通知,探索中小学人工智能教育实施途径,加强中小学人工智能教育。通知提出,要推动规模化教师供给,将人工智能教育教师培训纳入计划,提高教师专业化水平。这为统筹推动大中小学人工智能教育一体化建设注入了新动力,也为新时代高校美术师资人才培养模式的改革提供了目标指向。

数智潮涌逐浪高,奋楫扬帆立潮头。在这一背景下应变而动,积极探索适应人工智能时代的高水平美术师资人才培养模式,是助力教育强国建设和实现中国式现代化的教育目标之大势所趋、时代所需。

西南大学美术学院学生在上专业课。

视觉中国 供图

1 因时而化:美术教育数智化融合带来新机遇与新挑战

2022年8月,《太空歌剧院》的AI绘画作品在美国科罗拉多州艺术博览会上获得数字艺术类冠军,其引发全球热议的同时,也给艺术创作与设计领域带来了严峻的挑战与新的机遇。近年来,随着人工智能通用大模型引擎的百花齐放,Mid-journey、文心一格、Kimi等工具在美术教育中的应用场景日益扩增。

中国美术学院教授范凯熹论述了AIGC在辅助艺术创作与设计和教育教学中的多种应用场景。其中,在运用AIGC辅助艺术创作与设计方面的应用场景,主要表现为快速原型制作与模仿、灵感创意思维触发与协同创意、个性化定制与互动、数据分析与可视化、扩展艺术多种表现与修复形式等方面。美术教师在运用AIGC

辅助教育教学方面的应用场景,主要表现在辅助教师教学备课、编写教材流程、在虚拟实验室和模拟教学中的应用、辅助教学效果评估与教学反馈等方面。

2024年11月18日,由华东师范大学美术学院主办的“全国基础教育美育教研联盟暨人工智能与视觉艺术教育的时代创新”学术论坛,围绕人工智能在中小学的审

美教育、设计思维与问题解决能力培养、美术教学设计与实践,以及学习模式与工具的使用等方面展开了广泛的研讨。一方面,AIGC能够为解放艺术设计劳动力和形成新质生产力提供新动力,还开拓了创新教学的可能性。但另一方面,AIGC技术对教师角色也带来了挑战。AI生成内容可能会出现严重的同质化倾向,阻碍学生的创新思维发展,并打破传统认知的审美边界,带来伦理、知识产权和数据隐私风险等方面的问题。

2 因势而新:人工智能教育对美术师资提出新要求

在数智化浪潮的冲击下,高校的当务之急是培养具备有机融合人工智能能力的学科师资人才。华东师范大学与中国教育科学研究院、腾讯研究院联合发布的《2022人工智能教育蓝皮书》显示,受访的25个省市的中小学,信息化硬件设备总体情况较好,并配备了一定数量的智能设备。学校管理层、教师与学生対人工智能应用于教学持积极的态度,但参与人工

智能课程的教师数量较少,大部分教师认为自身的人工智能课程专业知识和能力一般,需要进行系统培训。此外,已开设的人工智能课程也尚处于让学生了解与体验人工智能的阶段。根据学校教育现状,加快改革中小学各学科师资人才培养模式是高校发展人工智能教育的关键所在。

当前,大部分高校的美术师资人才培养与专业课程体系设置仍局限于传统领域

内专业知识的教授,缺乏与人工智能融合的课程设置与教学方法。教育部颁布的《普通高中美术课程标准(2017年版2020年修订)》和《义务教育艺术课程标准(2022年版)》虽未对人工智能教育作出明确要求,但结合人工智能赋能中小 schools 美术教育的发展趋势,高校美术师资人才培养亟须紧跟改革步伐,及时调整培养目标,打破传统美术学科的

壁垒,将人工智能教育与美术专业课程相结合,创新人才培养模式,培养符合时代和教育行业发展新需求的复合型美术师资人才,构建新时代高校美术教师教育体系。此外,教育部发布的《教育信息化2.0行动计划》明确指出,要加快推进“互联网+教育”发展,构建新型教育生态。高校也应抓住这一机遇,全面提升美术师资人才培养的质量,为人工智能与中小学美术教育的有机融合提供扎实的创新理论和高质量的师资队伍。

3 与时俱进:探索美术师资人才培养模式新路径

高校美术教师教育专业应积极探索复合型美术师资人才培养路径,笔者提出四点建议。

一是建立专题化的项目制教研模式,建构复合型美术教师教育课程体系。建立以“人工智能+美术教师教育”为专题的项目制教研模式,有助于推进美术教师教育专业课程与教学的系统性改革。教研组织模式应聚焦中小学美术教育与人工智能的融合,以建构复合型美术教师教育课程体系为任务驱动,结合《人工智能教师能力标准(试行)》,围绕美术学科的数智化素养与能力框架、课程大纲与教材编写、评价标准等特定的研究主题设置子项目,通过联建联合的方式吸纳人工智能教育相关学科教师横向参与,以项目负责制有序推动课程体系研发。应根据项目推进的阶段性情况,合理组织教师培训与研

讨,提升项目组成员专题教学研究能力,确保其研发的有效课程与整体课程框架体系之间能够有效衔接,达到“教、学、评、测”相一致。

二是关注学科主要教学问题,以素养导向创新教学理论与方法。华东师范大学教授钱初熹认为,“新技术赋能美术教育将有助于完善美术课程教学范式 and 推动美术教学创新,美术教学创新又能推进智慧型美术课程的发展”,目前高校美术教师教育专业课程存在缺乏提升中小学艺术思维的课程、缺乏专题美术鉴赏方法以及缺失融合人工智能的美术课程与教学等方面的问题。美术教师教育专业的课程教学改革与创新,应不局限于人工智能在辅助艺术创作与美术教学教学中的应用,还应引导美术师范生掌握指导中小学生学习运用想象与联想、灵感与直觉、理智与

情感等艺术思维方式进行美术创作以及采用跨学科方式解决学习和生活中问题的方法,掌握指导中小学生学习运用多种鉴赏方法促进其形成批判性思维与正确审美价值取向的教学方法,掌握帮助中小学生学习开展信息技术与美术学科有效融合的个性化精准教学方法。

三是以赛促教,以展促评,提升美术师范生的智慧化教学能力。建立“以赛促教,以展促评”的人才培养模式,将美术师范生课堂学习成果通过比赛、展览的形式与第二课堂相结合。在教学比赛中设立融入人工智能的美术教学设计的比赛内容,将教学赛事与课程有机结合,构建课赛互融互促新模式,让学生在赛事中锤炼智慧化教学能力。发挥美术学科的教学特色,定期举办美术师范生教学成果展,展览以教学反思为主要抓手,通过创造交流

平台,营造真实的反思情境,引导美术师范生逐渐养成总结、交流、反思、改进的学习习惯。

四是聚焦重点应用场景,有效共建共享优质教育资源。为有效提高育人成效,高校应聚焦人工智能赋能中小学美术教育的重点应用场景,立足区域发展需求,加强与本地区人工智能教育实验区和实验校的合作,以校际合作为主要路径,构筑联动共建平台,为美术师范生提供多元优质的智能体验、学习、探究、实践的空间与教学环境。例如,利用中小学课后服务、美术社团课、竞赛等,与学校开展相关教学实践与探究的合作。利用好国家中小学智慧教育平台的优质教育资源,将其作为美术师范生的学习材料,鼓励将其转化成适合中小学生的艺术教育资源和课堂教学内容,并将开发的普适化美术教学资源反哺教育平台,从而达到优质教育资源的有效共建与共享。

(作者单位系华东师范大学美术学院)

美育论谈

以通识音乐教育培养高校创新人才

雷桂榕

高校通识音乐教育既是知识创新与应用的基础,又是培养创造力与创新意识的摇篮。音乐教育对高校培养创新人才的促进作用主要体现在以下三方面。

一是促进大学生建立创新多元的知识结构。面对知识经济的发展,培养复合型人才的全球化视野至关重要。音乐是无国界的语言,是中西方文化交流的最佳载体之一。通过深入接触音乐,既能培养民族性,又能帮助学生了解世界历史文化,扩大文化视野,以便理解更多的创新知识,秉持开放包容的态度与世界接轨。

二是促进开发大学生的创新思维素质。音乐教育对人脑的开发具有积极影响,对人的感知能力、理解力、记忆力、智力、表现力和想象力的发展具有重要意义。人类的左脑具有较强的逻辑能力,右脑则具有较强的形象思维能力。培养创新能力应该重视右脑的开发。音乐所表现出来的模糊、自由、不确定等特征,给人们在理解与表现上带来了无穷的联想与想象,通过音乐对右脑的训练,不仅可以突破原有的思维,打造新思维,拓展新问题的解题能力,还可以培养学

生的创造性思维。

三是促进磨炼大学生创新品质。通识教育注重人文、社会科学和自然科学基础教育,这些基础教育正是人格发展和陶冶的主要途径。音乐教育具有集中性和精微性,对学生提出了非智力因素的要求,应该用对音乐的兴趣和激情,让学生具备自觉性、责任感和求知欲,最终形成献身科学、献身人类事业的内在动力,在此基础上,对学生进行创造性思维和能力的培养。

培养创新型人才是高校重要任务之一,但高校通识音乐教育在一定程度上存在学校、教师、学生对课程不够重视,教育教学方式单调,学生音乐素养与审美能力欠缺等问题,因此高校教师应在课程核心理念、教育内容方式方法上进行改革,最大限度发挥音乐教育的创新育人功能。高校通过通识音乐教育培养创新人才主要有以下路径。

一是在教育观念与教学方法上,建立以学生为主体的创新教学观念。音乐教育的本质是审美教育,教师应该是课堂的组织者和引领者,让学生充分投入到丰富的审美活动中。在音乐教学中,教师与学生共同体验、发现、创造、表现、享受音乐美。以学生为主体

关注当代大学生的兴趣热点和思想困惑,注重创新意识启迪,鼓励思考和讨论,激发探索欲望。新时代的音乐教师要不断地学习借鉴、综合创新,在兼容并蓄中创造出具有中国特色的音乐教学方法和体系。创造性的音乐教学,既体现在教师富于创造性的教学活动和设计中,也体现在学生具有创造性的学习和个性化的主动参与、探究、合作活动中。将音乐与舞蹈、绘画、戏剧等艺术形式相结合,开展一系列的音乐创作活动,可以让音乐教学的过程成为师生双方知识再创造的课堂。

二是在教学内容上,增设培育创新能力的针对性内容。促进创新人才的培育,要在课程教学中设计培养创新思维与能力的元素,应增设通识音乐课程培育创新能力的针对性内容。一方面要积极推动学生各感官,激发其想象力。音乐教育需要理论性的课程安排,但也要注重实践活动的开展,同时充分调动学生各感官,锻炼其综合运用听觉、知觉、动觉、视觉与感觉来领悟音乐与世界的的能力。另一方面则针对创新能力的课程教学元素,将其融入通识音乐课程中,注重构建多元人才培养的教学模式,融合音乐教育各交叉学科,多维度提升学生创新能力。

三是在教学形式上,加强实践教学,全面提升学生创新实践能力。高校音乐教育的发展和提升还表现为教学方式的多元化、社会化,多途径的音乐教学活动为学生提供了多姿多彩的音乐艺术实践。推进音乐教学创新和发展,可以在以下方面发力:在教学过程中通过丰富音乐活动来拓宽学生的音乐文化视野,让他们在实践中真正地感受音乐、热爱音乐、享受音乐,从而提升艺术素养,提升综合素质;开展丰富的课外音乐活动,提升学生对音乐的兴趣和爱好;积极开发和利用校外音乐课程资源,引导学生参加艺术节、合唱节、展演和比赛等音乐活动,通过对普通高校音乐课程的改革,使普通高校音乐课程更具创新性和实用性,从而更好地提高学生实践和创新能力。

培养创新型人才,要从以理论知识为主的教育,转变为以培养创造性能力为主的教育,这与通识音乐教育密不可分。通识音乐教育是高校通识教育的重要内容,它能激发大学生的想象力与发散思维,锻炼其创新思维与创新能力,为国家培育创新型人才添砖加瓦。

(作者单位系中央民族大学艺术教育中心;本文系2024年度中央民族大学“一流本科课程”建设项目[kc2424]研究成果)

体育新探索

施群芳 王旭航 徐蕾

将学前专业领域项目如幼儿体育游戏活动等融入体育课程教学,是学前教育专业体育课程改革的要求。近年来,金华教育学院学前教育专业结合自身条件,积极探索融入专业特色的体育课程教学改革,构建起以趣味体育活动课程为特色的课程体系,提高了育人效果。

以趣味活动创新学前体育特色课程

结合学前专业人才培养方案要求和专业特点,学院对体育课程进行了内容重构:

一是变革传统体育教学为模块教学,以小组趣味活动的形式组织实施,将学生课外的体育锻炼,如早锻炼、户外体育活动、集体体育活动和室内体育活动等,与学生兴趣爱好相结合,突出学生参与主动性。

二是将体育教学项目设计与幼儿园经常开展的幼儿游戏活动相结合,将幼儿园体育集体教学活动中的奔跑游戏、球类游戏、趣味健身游戏、攀爬游戏等项目,引入体育教学中。同时采用项目化教学、小组化学习活动的 content 设计,使学生将已学到的体育知识和运动技能结合幼儿体育活动实际,运用运动知识迁移理论,提升学生对幼儿体育活动的认知和掌握。

三是将课前知识学习、课中知识和技能学习、课后学习拓展有机结合。课后学习拓展与对学生日常体育锻炼要求相结合,突出体育健康教育中教师与课程教学对学生课外体育活动的引领作用,突出体育活动的趣味性。

四是开发信息化教学资源,引入信息化教学手段,实现体育教学线上与线下相结合。

五是积极开展课程思政,以博文约礼、成人达己为学前教育专业学生课程思政的主线,深入挖掘思政元素,并将其有机融入教学实践,着力培养学生的爱国情怀、团队精神、规则意识、拼搏精神等。

课程内容丰富趣味,学生学习有兴趣

体育课程的趣味性体现在教学项目的趣味情境性、趣味挑战性、趣味过程性、趣味多向性上,具体指向是课程项目内容要有趣味,学生学习要有趣味。学院在教学实施中,强化学情分析,掌握学生现有基础和个性化学习特点,根据学生特点和教学要求确定教学重难点,运用小组互动式教学和游戏化教学,引入体育竞赛中常见的团队合作和分组对抗等形式,增强学生的参与感和互动性。

在教学流程上,教师课前通过信息化平台发布体育知识和运动技能趣味学习任务,在线上加以指导。课中借助线上教学平台和教学资源、网络等信息技术手段,将线上教学与常规体育技能教学相结合,丰富小组讨论和问题环节,激发学生学习兴趣。在传统的准备部分、基本部分、结束部分三段式教学环节中,融入学生学习小组的趣味学、趣味研、趣味练、趣味赛、趣味评等教学环节设计,促进学生自主学习和创新能力的提升。

教学中,通过教师的诊断性、驱动式问题指导,加上学习小组合作探究,结合信息化教学手段,突破教学的重难点,提升学生的运动技能与知识掌握水平。课后进行体育知识和技能拓展提升活动,学生借助教学平台提出自己的问题和疑虑,教师及时进行解答,并引导学生在课后积极参加课外体育活动,达成高阶性体育教学目标。

建立信息化教学资源库与课程评价体系

学院要求体育教师参与学前教育专业人才培养方案制订,学前教育专业学生从大二开始,分小组到基地幼儿园参与走园实践,以熟悉专业培养要求。近年来,学院安排体育教师参与走园实践,观察分析学前教育专业学生参与的幼儿体育游戏活动教学,通过有效的教研和教学实践活动,将真实的学前专业职业项目引入课程教学,建设并完善了体育游戏课程资源库。与此同时,学院加强了线上和线下体育混合式教学平台建设,拓宽体育教学教研思路,提升教师将信息技术深度融合体育教学的能力。

结合教学资源库和教学平台建设,学院不断健全体育课程的教学评价体系,以评价促教学。一是丰富充实评价内容。将学生应掌握的运动能力、健康行为和体育品德等纳入体育教学评价体系,教学评价以激发学生体育运动兴趣为目标,突出趣味评。二是灵活运用多种评价手段。充分利用活动观察、教师反馈、学生成长记录等,对学生设计、组织趣味体育游戏小组活动,进行多角度评价,掌握学生的学习情况。三是建立评价反馈机制。学院建立了学生学习活动的智能分析评估系统,对体育课教学的学生学习过程、活动表现等进行智能分析评价,进行评价结果反馈,推动学生和教师根据反馈情况进行调整和改进。四是结果评价与过程评价相结合,体育课教学效果的评价,既关注学生课间学习情况和课外参与体育活动表现,也关注学生身心健康成长和知识技能的掌握。五是加强体育课程思政评价。课程思政教学实施时,通过学生对教学的响应度,与体育课程的趣味体育活动特点相呼应,对学生的爱国情怀、团队精神、规则意识、拼搏精神等课程思政教学效果进行评价。

(作者单位系浙江省金华教育学院)