

# 生成式 AI 在公共艺术教育中的应用

代美妍

韩国草堂大学 务安郡 58530

**摘要:** 随着生成式人工智能 (Generative AI) 技术的迅猛发展,其在公共艺术教育中的应用潜力与挑战逐渐成为教育研究的核心议题。高校美育课程不仅肩负着提升学生审美素养与人文精神的使命,也成为新兴技术融合教育场景的重要试验场。本文系统梳理了美国、欧洲及日韩等国家在高校艺术教育中引入生成式 AI 的典型案列,深入剖析其教学机制、创作模式与伦理规范的重构路径。同时结合中国高等教育的制度现实与教学语境,探讨生成式 AI 本土化应用的可行性与策略路径。研究认为,生成式 AI 已成为推动高校艺术教育数字化转型与创新实践的重要引擎,建议从课程设计、师资建设、平台支持与规范引导等方面协同推进,构建具有中国特色的 AI 美育新生态。

**关键词:** 生成式人工智能;公共艺术教育;教育转型

## 1 引言

艺术教育的发展历程中,科技始终扮演着推动媒介革新与教育理念演进的重要角色。从 19 世纪末摄影术的发明,到 20 世纪数字图像处理软件 (如 Photoshop) 的普及,再到 21 世纪 AI 绘画工具的广泛使用,每一次技术突破都伴随着艺术本体论与教育范式的双重反思。生成式 AI 作为基于大数据与深度学习的内容生成系统,其核心特征是“模仿性学习+创造性输出”。与早期计算艺术侧重工具功能不同,生成式 AI 已具备“风格迁移”“语义构图”“文本驱动创作”等多维能力。这使其在艺术教育中不仅成为新工具,更可能影响艺术本体的界定、创作流程的结构及评价体系的设定。教育学视角下,生成式 AI 引发了“学习主体性”的再定义。一方面,它赋予初学者以前所未有的创作自由,降低了表达门槛;另一方面,亦对学生的媒介素养、算法理解、伦理判断等能力提出新要求。因此,AI 艺术教育不应止步于“工具教学”,而应上升为“认知方式+文化批判”的复合型教育模式。

本文旨在聚焦生成式 AI 在公共艺术教育中的具体应用,综合分析欧美及日韩代表性高校的课程实践、平台建设与教学机制演进,提炼其成功经验及启示价值。在此基础上,结合中国高校在制度环境、教学资源与文化接受度方面的现实特征,探讨 AI 赋能本土高校公共艺术教育的路径选择与实践策略。研究采用文献分析与国际案例比较的方法,通过技术-教育双重维度展开论述,期望为高校构建更加开放、

包容与前瞻的 AI 艺术教育体系提供理论支持与现实参考。

## 2 理论与技术背景

生成式人工智能的核心技术基础源于深度学习领域中对生成模型的不断优化。从最早的自动编码器到近年来广泛使用的生成对抗网络 (GAN)、变分自编码器以及扩散模型,生成式 AI 不断突破内容生成的质量边界与控制能力。尤其是在图像生成领域,如 DALL·E、Stable Diffusion 等开源平台,以及 Midjourney、Runway 等商用系统,已可在数秒内根据文本提示生成风格多样、构图复杂的图像作品。AI 的生成能力不再是简单复制,而是具备跨模态转译、风格迁移、语义建构等“准创作性”特征,为视觉艺术教育提供了崭新的媒介实践平台。从技术发展路径看,生成式 AI 经历了三个重要阶段:第一阶段是“工具化”阶段,AI 被视为自动化绘图、排版、建模等效率辅助;第二阶段是“协作化”阶段,AI 开始在创作过程中承担“灵感触发器”或“草图生成器”角色,与人类创作者形成互动关系;第三阶段则是“主体化”争议阶段,AI 生成作品在原创性、版权归属、美学评价上引发学术与产业层面的深度讨论。这一演进不仅影响艺术作品的创作形态,也挑战艺术教育中关于“创造力”“审美判断”“表达能力”的传统定义。

教育理论层面,AI 不只是创作工具,也可成为认知伙伴。学生通过与 AI 交互提示过程,不断明确自身意图、优化语言表述、观察图像输出,其本身就是一种“反思性学习”过程。这种“对话式创作”已逐渐取代“临摹式训练”成为当

代数字艺术教育的新常态。同时, AI 的参与使得教师不再是唯一知识来源, 而是引导者、整合者, 构建起“人一机一知识系统”三位一体的教学格局。然而, AI 介入艺术教育也引发诸多争议与反思。一方面, 它打破了传统艺术创作对“技艺”的依赖, 降低了创作门槛; 另一方面, 也使得“深度学习是否会取代人类审美判断”“学生是否能在算法驱动中保持主体性”等问题日益突出。因此, 艺术教育不仅要引入 AI 工具, 更需引导学生批判性地理解其本质、边界与伦理问题, 避免陷入“生成即创作”的误区。生成式 AI 技术的演进不仅改变了艺术教育的操作方法, 更推动了其理念层面的结构性转型。

### 3 国际比较案例

随着生成式人工智能技术的快速普及, 各国高校纷纷将其引入艺术教育体系, 尤其是在公共艺术教育领域中, 逐步形成了以“技术融合—课程重构—伦理规范”为核心的发展路径。以欧美与亚洲为代表的两类教育系统在 AI 课程内容设计、平台建设与教育哲学取向方面展现出明显差异, 反映出不同文化与制度结构下的教育策略选择。

#### 3.1 欧美国家: 跨学科机制与“实验室式”教学导向

美国高校在 AI 艺术教育方面的发展呈现出强烈的跨学科、项目制与批判性导向。以麻省理工学院 (MIT) 为例, 其媒体实验室长期致力于融合计算技术与艺术创意。在课程实践中, 如“Future Sketch”和“Machine Learning for Artists”, 学生需掌握基本的深度学习原理, 并将 GAN、VAE、Transformer 等模型运用于艺术生成项目。课程不仅注重技术实践, 还强调对 AI 伦理、算法偏见与美学边界的探讨, 推动学生将 AI 工具视为“批判性媒介”<sup>[1]</sup>。

斯坦福大学则在课程中设置“算法写作—视觉输出—反思陈述”三阶段结构。学生需要基于特定文化议题设计提示语, 引导 AI 生成作品, 再进行批判性反思。这种课程设计体现出美国高校对“AI 艺术”不仅作为生产工具, 更视其为审美、文化与政治结构分析的新窗口<sup>[2]</sup>。平台机制方面, 美国许多高校依托强大的开源资源与本校研究能力, 自主开发适配课程的 AI 平台。在欧洲, 英国伦敦大学金史密斯学院与中央圣马丁艺术学院是较早引入生成式 AI 的艺术院校。金史密斯的“计算艺术硕士”项目融合编程训练、数字哲学与视觉文化研究, 学生需用代码生成互动装置或文本图像组合, 通过演示与“人机对话”方式呈现作品。与美式教育

重实践不同, 欧洲高校更强调伦理治理与知识产权引导。英国艺术大学 (UAL) 发布了专门针对学生与教师的《生成式 AI 教学指南》, 明确在课程中使用 AI 时须标注生成过程、工具来源, 并严禁“未经说明的 AI 协助作业提交”。此类规定强调“AI 使用的可见性”, 鼓励在教学中建构出合理的“创作责任分布”。法国与德国高校也积极推动政策引导与研究框架建设。巴黎高等美术学院设立“AI 艺术伦理研究组”, 探索数据训练来源、文化挪用等议题; 柏林艺术大学则开设“AI 视听实验室”, 跨越音乐、表演与视觉, 试图建构“机器学习视角下的跨媒介美育”。

#### 3.2 韩国与日本: 技术赋能与文化适应的融合模式

在亚洲, 韩国高校普遍采取“产业驱动+教学融合”路径。以弘益大学和成均馆大学为代表, 多所高校设有“AI 内容创作”课程, 覆盖图像生成、交互设计与数字传播。韩国教育文化部发布的《AI 创意教育五年计划》明确提出“高校须将生成式 AI 列入艺术课程框架”, 形成以就业导向为基础的课程更新机制。值得注意的是, 韩国高校在 AI 平台建设方面与企业高度合作。例如, 弘益大学与 NAVER 合作开发“AI 创意实验平台”, 供学生在云端进行生成任务, 并同步提交日志以记录 AI 参与过程。教学评价机制也体现“人机共创”原则: 作品评分需涵盖算法逻辑、人工干预、视觉表达三个维度。日本高校则在引入 AI 技术的同时保持一定的传统艺术教学结构。例如东京艺术大学与上智大学将 AI 纳入艺术史课程, 用于图像识别、风格分析与古画修复研究。但在创作类课程中仍强调学生手工能力与“原型思维”训练。日本教育文化厅出台相关指导意见, 限制学生将 AI 生成内容作为终稿提交, 强调学生必须附加创作说明与 AI 介入证明<sup>[3]</sup>。

综观不同国家的实践路径, 生成式 AI 在公共艺术教育中的国际发展呈现出三种典型模式: “融合创新型”(美国): 注重技术、文化与哲学三位一体, 强调 AI 作为反思与批判媒介。“制度规范型”(欧洲): 重视数据伦理与平台治理, 通过引导规则促进学生自主创作与审慎使用。“技术适配型”(日韩): 以实用为导向推进教学改革, 关注就业能力与本土文化的结合。对中国而言, 借鉴国际经验的关键不在于直接复制, 而是识别各国经验背后的制度逻辑、文化适配路径与教育理念<sup>[4]</sup>。在制定 AI 美育课程时, 既要保障技术可用性, 也要引导学生形成审美判断力、文化思辨力与伦理自觉, 从

而实现技术赋能与人文教育的有机统一。

#### 4 中国路径深化：重点高校的教学改革探索

在全球高等教育数字化进程中，中国作为人工智能产业发展速度最快的国家之一，其高校在推动生成式 AI 赋能公共艺术教育方面表现出明显的制度引导性与多元路径探索。从中央政策的顶层设计到高校一线课程的改革实践，再到地方高校因地制宜的样本突破，一条由政策牵引、技术落地与机制适配协同构成的本土化演化路径正在逐步形成。在政策引导下，部分重点高校率先行动，成为“AI+ 美育”课程改革的示范样本。清华大学美术学院在“未来艺术与科技交叉平台”项目中，设立“生成艺术基础”“AIGC 交互实验”“AI 与中国画再构”等课程，采用团队授课模式，由艺术、计算机与哲学教师共同设计教学内容。课程结合视觉生成模型、语义提示设计与伦理研讨，引导学生在实验性创作中反思 AI 创作的局限与潜能。华中科技大学则建设了校级“艺学云”平台，作为通识课《数字艺术实验》支撑系统，整合图像生成器、文本创作引擎与多模态发布接口。学生可在平台中进行创作、标注使用步骤、提交生成日志与自评文档。教师依据“AI 参与程度 + 审美质量 + 创作过程透明度”三维指标进行评分，实现 AI 参与下的新型教学评价闭环。南京艺术学院联合国内 AI 企业开发“高校 AIGC 教学集成平台”，引入“创作 - 协作 - 反思 - 展示”四阶段流程，重构了公共艺术类课程中的教学节奏。平台中包含本地部署的扩散模型与中文语义微调提示系统，适配中文语境下的创作场景，解决了早期海外模型文化表达不精准的短板<sup>[5]</sup>。

#### 5 面临挑战与对策

尽管生成式 AI 在中国高校公共艺术教育中展现出良好的成长性，但现实中仍存在一系列关键挑战：课程定位模糊：部分高校将 AI 创作作为附加内容置入原有课程，缺乏系统性设计，导致教学目标、评价机制与学生学习路径失衡；师资能力滞后：大量美育教师对 AI 技术掌握不足，尤其缺乏提示工程、模型结构理解与数据伦理认知；平台建设标准不一：不同高校各自搭建 AI 平台，资源利用效率不高，缺乏跨校协作与优质资源共享机制；原创性界定模糊：AI 参与创作作品的归属、评分与学术诚信问题尚未形成统一规范，存在潜在的教学风险。

#### 6 结论

生成式人工智能的兴起，正以前所未有的速度重塑艺术教育的内容体系与方法逻辑。本文通过系统梳理欧美与亚洲高校在公共艺术教育中引入生成式 AI 的成功实践，揭示了不同制度文化背景下的技术运用模式与教育机制选择。在比较基础上，结合中国高等教育的制度环境与教学实践现状，进一步分析了“AI+ 美育”本土路径的实践经验与面临的挑战，提出了课程体系重构、师资能力提升、平台协作共享与评价机制优化等应对策略。总体来看，生成式 AI 在高校公共艺术教育中的运用，不仅是一项教学技术的革新，更是一次教育理念与结构的深层转型。它要求高校从技术引入到文化融合，从效率提升到价值判断，建立一套兼顾人工智能能力训练与人文审美涵养的新型教育生态。在此过程中，教育者需保持技术敏锐与人文警醒的双重素养，确保技术服务于人的全面发展，而非将人变为算法的附庸。

未来 AI 将在高校艺术教育中扮演更加多元化的角色：它可能成为创意协作的伙伴、个性化学习的推动器，乃至教学内容本身的一部分。在智能教育生态日趋成熟的背景下，中国高校有望通过政策引导、课程改革与平台创新，培育出一批具有跨媒介素养、文化批判能力与技术表达力的复合型艺术人才。这不仅将推动公共美育的高质量发展，也将为建设具有全球影响力的未来艺术教育体系提供中国方案。

#### 参考文献：

- [1] S á ez-Velasco, S., et al. (2024). Analysing the Impact of Generative AI in Arts Education. *Informatics*, 11(2), 513 - 519.
- [2] Epstein, R., & Hertzmann, A. (2020). Style Transfer and the Ethics of AI Art. *Journal of Aesthetic Education*, 54(2), 45 - 59.
- [3] Nippon.com. (2024). Half of Japanese University Students Have Used Generative AI. <https://www.nippon.com>
- [4] Hutson, J., & Cotroneo, P. (2023). Praxis and Augmented Creativity: A Case Study in the Use of Generative AI Art in the Digital Art Classroom. *International Journal of Technologies in Learning*, 30(1), 54 - 64.
- [5] 张晶晶. (2024). 生成式人工智能赋能高校艺术美育共情式创新. *教育研究月刊*, (4), 48 - 52

作者简介：代美妍，韩国草堂大学在读博士