

非遗美育融合 AIGC 开展艺术设计教学实践探析

冷杉

天津市第一轻工业学校

摘要: 在人工智能技术快速发展的背景下,将非物质文化遗产美育资源与 AIGC 技术深度融合,是中等职业学校艺术设计教育创新的重要路径。本文以天津市第一轻工业学校构成基础与图案设计课程为研究载体,分析了非遗美育与 AIGC 融合的理论逻辑与现实意义,提出了“非遗认知—审美分析—创意转化—AIGC 实现”四步递进式教学模式,并构建了多维综合评价体系,以期为中职艺术设计教学改革提供实践参考。

关键词: 非遗美育; AIGC; 艺术设计教学; 中等职业教育; 图案设计

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2026.01.385

引言

随着数字技术飞速发展,人工智能生成内容(AIGC)技术正在从根本上改变各个行业的生态,艺术设计教育也不例外。AIGC 技术以深度学习、扩散模型、大语言模型为技术基础,可以按照用户输入的文本描述自动生成高质量的图像、纹样、视觉方案,大大降低了设计创作的技术门槛,给艺术设计教学带来了前所未有的工具革命。非物质文化遗产(非遗)属于中华优秀传统文化的主要承载形式,它所包含的独特美学价值和文化精神,成为美育取之不竭的本土素材^[1]。怎样把非遗美育资源同新兴的 AIGC 技术有机地融合起来,探寻出一条契合中等职业学校艺术设计专业教学实践的新路子,已经成为当前职业教育改革的关键问题。

天津市第一轻工业学校艺术设计专业以“构成基础”与“图案设计”为核心课程模块,长期探索将传统文化元素融入现代设计教学。然而,在数字化转型的时代背景下,传统教学模式在激发学生创新思维、提升实践设计能力方面暴露出明显局限:学生对传统纹样的学习多停留于形式临摹,对其深层文化内涵理解不足,设计创新能力培养受阻。本文以非遗美育为精神内核,引入 AIGC 技术,构建“传统文化+人工智能”双轮驱动的教学新模式。这一模式既回应了时代发展的紧迫需求,也为中职艺术设计人才培养开辟了新路径。本文从中职艺术设计教学出发,以构成基础和图案设计课程为研究对象,探究非遗美育和 AIGC 技术深度融合的理论基础、实施途径和效果评价,给同类型学校的实践提供一定的借鉴。

一、非遗美育与 AIGC 融合的理论基础

(一) 非遗美育的教育价值

非物质文化遗产蕴含着丰富的美学形态,如民间图案、传统纹样、手工技艺等,这些均为艺术设计教学提供了宝贵的资源^[2]。美育是培养学生感受美、欣赏美、

创造美的过程,非遗就是承载这一教育目的的优良媒介。天津地区杨柳青年画以饱满的构图、鲜艳的色彩、吉祥的题材著称,具有民间美学独特的审美趣味;天津剪纸讲究镂空对称、连续纹样节奏感,与构成基础课程形式美法则高度吻合;泥人张彩塑用写实造型和装饰色彩相结合的方式,给立体构成教学提供了很多本土案例。这些非遗项目的构图法则、色彩搭配和纹样规律,同现代艺术设计的构成原理存在着深刻的对应关系,为学生塑造设计审美认识提供了鲜活的在地化素材,有益于加强学生的文化认同感和本土设计自信。更关键的是,把非遗带进美育课堂,可以将抽象的审美准则具体化成可感知、可剖析的文化标记,让学生在认识、领悟、转化传统美学的过程中慢慢养成深刻的审美评判能力与文化自觉。

(二) AIGC 技术在艺术设计教育中的应用价值

AIGC (AI Generated Content, 人工智能生成内容) 是以深度学习、大语言模型、扩散模型等技术为底座,能够自动生成文字、图像、视频等各种形式的多媒体内容的一种新的人工智能技术^[3]。在艺术设计教学中,以文心一格、即梦 AI、Stable Diffusion 等为代表的各种图像生成工具,可以按照文本提示词很快地生成符合设计要求的视觉方案,大幅缩短了创意构思到视觉呈现的转化时间。对于处于设计基础学习阶段的中职学生来说,AIGC 工具的主要教学价值在于降低技术表达的门槛,使学生可以将创意快速可视化,把更多精力放在设计思维的培养和美学判断力的锻炼上;其次,给学生提供大量的视觉参照,学生可以在很短的时间内产生很多设计方案,并且可以进行对比分析,有利于形成设计审美的参照体系;最后,激发了学生数字化创作的学习兴趣,新颖的生成体验对中职学生有很强的吸引力,可以提高课堂参与度和自主学习的意愿。

（三）非遗美育与AIGC融合的理论逻辑

从建构主义学习理论出发，学习就是学习者在已有知识经验的基础上主动建构新知识意义的过程。非遗美育为学生赋予了诸多文化情境与审美体验，为学生创建起设计认知的文化锚点，而AIGC技术为学生提供高效的创作达成手段，让学生的创意认知能在操作过程中得到检验和加深。二者相融合可以形成一个完整的“文化浸润、审美感知、创意产生、技术实现”的学习链条，有利于达成深度学习的目标。从职业教育“做中学”的核心理念出发，AIGC工具让学生在不断的试验中提高设计方案的水平，非遗美育给试验过程注入了文化内涵和价值取向，两者互相促进，共同指向中职艺术设计人才核心素养的培养目标，即培养具有文化根基和数字化创作能力的复合型设计人才。另外从国家政策导向来说，《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出要推进中华优秀传统文化融入学校美育课程^[4]，在职业教育领域推进非遗美育与AIGC相结合，是落实该政策方向的有益探索。

二、中职艺术设计教学现状与问题分析

目前中职艺术设计教学普遍存在着教学内容脱离传统文化、学生本土美学认知浅薄、设计作品千篇一律的问题。同时，教学手段落后，传统临摹、手绘训练无法保持学生的学习兴趣，数字化工具的使用缺少系统的规划，部分教师对AIGC教学的应用缺乏了解，工具使用停

留在表面，评价体系单一，主要以期末作品为考核标准，缺少对创意能力、文化理解、技术应用等过程性维度的考查。以天津市第一轻工业学校为例，学生在纹样临摹过程中缺少主动探究的热情，对于文化内涵的理解只停留在表面，在创作中不能将传统元素和现代设计语言有机地结合起来，“临摹有余，创新不足”的现象比较明显。

三、非遗美育融合AIGC的教学实践路径

（一）课程重构：以非遗文化为主线的主题化设计

在构成基础和图案设计课程里，系统地加入非遗主题单元。选取天津本地非遗作为素材，创建“非遗认知—审美分析—创意转化—AIGC实现”四步递进式教学模式。第一阶段非遗认知：借助田野调查、博物馆参观、传承人讲座、纪录片观赏等方式，让学生产生直观认识和情感共鸣，从而达成初步的文化认同。第二阶段审美分析：采用美学分析工作坊的形式，引导学生从构成原理出发，分析非遗图案的节奏、对称、比例、色彩之美，将感性的体验转化为可使用的视觉设计语言。第三阶段创意转化：学生将传统纹样提炼成现代设计语素，在保持文化基因的基础上完成从“临摹者”到“创作者”的角色转换。第四阶段AIGC实现：学生用文本提示词把创意转化为可视化的图像，按照非遗美学标准进行筛选、评价和优化，最后产出既有传统文化内涵又有当代表达的作品。

表1 非遗美育融合AIGC教学模式四步结构对照表

步骤	教学环节	非遗美育作用	AIGC 工具功能	预期产出
第一步	非遗认知	建立文化认同与情感联结，积累在地化美学素材	数字化非遗图像检索、AI 辅助图像识别	非遗调研报告、素材汇编册
第二步	审美分析	以构成原理解析非遗图案节奏、对称与色彩规律	AI 图像解构辅助、可视化分析工具	美学分析报告、构成解析图示
第三步	创意转化	提炼文化基因，将传统美学精髓进行现代设计语言转化	风格迁移辅助、草图生成参考	设计草稿集、纹样元素提炼表
第四步	AIGC 实现	以非遗美学标准批判性审视并筛选生成结果	文心一格、即梦 AI 等图像生成工具	人机协作作品集、设计成品

（二）工具整合：AIGC平台的教学化应用策略

根据教学实践情况以及学生的认知能力，在综合考虑的基础上，优先选用国产AIGC平台（文心一格、即梦AI等），降低技术门槛，避免出现数据安全问题。工具整合策略分成三个阶段：第一阶段是工具认知阶段，通过集中操作演示和分组实操训练，使学生对AIGC工具的基本功能和操作逻辑有一个初步的认识；第二阶段是提

示词工程阶段，主要训练学生将设计意图转化为准确的文本描述的能力，即风格关键词、构成关键词、质量控制词的组合方式，从而掌握用语言精确控制AIGC输出结果的方法；第三阶段是批判评价阶段，引导学生用非遗美学标准对AIGC生成图像进行审视，发现机械化生成造成的文化变形和审美失真，并培养在数字化工具环境中独立审美判断的意识。

（三）评价改革：多维综合评价体系的建构

创建包含文化认识、审美评判、创新表达、工具运用这四个方面的综合评价体系，来克服传统单一终结性评价的不足。文化认知维度考查学生对所选非遗项目的了解情况，采用课堂问答、调研报告等方式进行评价。审美判断维度考查学生对非遗美学特征的识别、分析、描述能力，以美学分析报告和作品点评为主要评价方式；创新表达维度考查学生在传统元素的基础上进

行现代设计转化的能力，主要考察设计元素提炼的准确性、创新表达的独特性；工具应用维度考查学生合理使用AIGC工具辅助设计的能力，主要考查提示词设计的准确度、生成结果的筛选和优化能力，以及对工具局限性的批判认识。在评价权重上，过程性评价和终结性评价各占50%，重视设计过程记录、草稿演变、作品集展示的评价比重，使学生重视设计过程中思维的成长，而不是结果。

表2 综合评价体系四维度指标框架

评价维度	评价内容	考核方式	权重
文化认知	对非遗项目历史背景、文化内涵与美学特征的掌握深度	课堂问答、调研报告	20%
审美判断	识别、分析与描述非遗美学特征及形式美规律的能力	美学分析报告、作品点评	25%
创新表达	传统文化元素现代设计转化的独特性与设计语言转化质量	设计草稿集、作品评审展示	35%
工具应用	AIGC 工具合理运用能力及对工具局限的批判性认识	操作记录、作品集展示	20%

四、实践效果与反思

经过一学期的教学实践，融合模式在课堂参与度、设计创作质量、创意可视化效率等各方面都取得了初步的效果。学生对传统纹样的研究兴趣大为增强，课堂上讨论的内容更加深刻，自主查找非遗资料的行为也越来越多；作品里包含的传统文化元素更多，具有内容支撑，能够将纹样的构成逻辑提炼出来；AIGC工具极大地加快了方案迭代速度，学生可以在有限的时间内多次修改^[5]。实践过程中还存在着一些需要解决的问题。部分学生过分依赖AIGC生成而忽略了手绘基本功训练，提示词工程与手绘基础教学之间应该有所平衡；非遗主题单元使课程信息量增大，但又不能占用太多教学时间去完成文化认知、审美培养和技术操作等任务，这就对教师课堂管理能力提出了更高的要求；AIGC生成的内容是否具有著作权归属和文化表达准确性，需要在教学设计中加以引导，加强学术规范和文化保护意识。以上问题为以后的教学改进提供了重要的实践反馈。

结语

非遗美育同AIGC技术相融合，给中职院校艺术设计教学赋予了具有时代意义的发展新思路。本文以天津市第一轻工业学校构成基础与图案设计课程为依托，探究非遗美育与AIGC技术融合的教学实践途径，创建了“非遗认知—审美分析—创意转化—AIGC实现”四步递进式

教学模式，构建了包含文化认知、审美评判、创新表达、工具应用这四个方面的多维综合评价体系。实践证明，此种模式能较好地解决中职艺术设计教学中传统文化传承与数字技术应用相脱离的问题，增强学生的文化认同感，提升审美素质，提高数字化创作水平，为其他同类型学校提供了一些可供参照的改革范例。未来还要继续进行纵向效果追踪，扩大非遗类型适配性研究，加强教师AIGC教学能力培训，从而实现文化育人目标和技术创新应用的持续深度融合。

参考文献

[1]何明,刘知明,徐艺.“美育+思政+创新”融合视域下高校艺术设计类课程实践路径探究[J].上海理工大学学报(社会科学版),2023,45(S1):39-44.

[2]郑洁.美育与非遗的融合价值及路径探索[N].大河美术报,2025-04-18(012).

[3]黄静.AIGC技术在艺术设计中的应用与优化[J].上海包装,2025(9):53-55.

[4]中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》[J].中华人民共和国国务院公报,2020(30):20-26.

[5]徐程成,黄巍.“非遗”与乡村美育深度融合的路径与策略[J].美术文献,2022(9):104-106.