

“AI+教育”视域下“艺术+X”美育多维度融合教学实践研究

高嵩

山东艺术学院

DOI:10.32629/er.v9i8.7352

[摘要] 数字化美育转型背景下，艺术类高校音乐教育专业《中小学音乐教学设计》课程存在跨学科美育落实不足、数字化实训薄弱、本土音乐审美资源挖掘浅显等问题。本研究以该课程为载体，依托AI工具、虚拟美育课堂、本土资源库等，构建“艺术+科技+地域文化+基础美育”的“艺术+X”融合体系，通过重构课程模块、搭建AI美育实训与多维度评价体系开展教学。实践表明，该模式可以提升师范生数字化教案、乡土音乐转化、跨学科美育实施能力，为数字化美育改革提供参考。

[关键词] AI+教育；艺术+X；跨学科教学；美育

中图分类号：J60-059 **文献标识码：**A

Research on Multi-dimensional Integrated Teaching Practice of "Art + X" Aesthetic Education from the Perspective of "AI + Education"

Song Gao

Shandong University of Arts

Abstract: Against the backdrop of the digital transformation of aesthetic education, the course Music Teaching Design for Primary and Secondary Schools offered for music education majors in art colleges suffers from inadequate interdisciplinary aesthetic education practice, insufficient digital teaching training, and shallow exploration of local music aesthetic resources. Taking this course as the research carrier, this study constructs an integrated "Art + X" teaching system covering art, technology, regional culture and basic aesthetic education by virtue of AI tools, virtual aesthetic education classrooms and local resource databases. It restructures curriculum modules and builds an AI-enabled aesthetic education training and multi-dimensional evaluation system for teaching implementation. Teaching practice verifies that the proposed model effectively improves student-teachers' capabilities in developing digital teaching plans, innovatively utilizing local music resources, and conducting interdisciplinary aesthetic education teaching. The research provides practical references for the digital reform and innovative development of aesthetic education.

Keywords: AI + education; Art + X; interdisciplinary teaching; aesthetic education

引言

《义务教育艺术课程标准（2022年版）》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》强调美育教学需立足核心素养导向，推动学生艺术综合能力的全面发展。《教育信息化2.0行动计划》提出人工智能与课堂教学的深度融合发展要求，推动人工智能、数字技术深度融入各级各类美育课堂，打造数字化、沉浸式美育教学场景；《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》进一步指出，学校应充分挖掘本土文化资源，强化地域传统文化、本土民间艺术融入美育全过程，构建跨学科、综合性美育育人体系。

当前数字化美育转型期，艺术类高校音乐教育专业正面

临着一些现实难题，一是技术进步虽为美育提供了新手段，但如何借此真正推动美育理念与方式的整体更新，而非简单以技术替代既有教学，仍需深入探讨；二是本土文化资源如何切实转化为适宜课堂的教学素材，避免停留在点缀或形式化的层面，同样亟待解决；三是新课标对跨学科美育能力提出了明确要求，师资培养模式如何及时回应并有效衔接基础教育的实际需求，亦是无法回避的课题。破解上述问题的关键，在于跳出“技术工具论”的单一思路，从课程体系整体优化的高度出发，探寻一条兼具可行性与可持续性的实践路径。

本研究以山东省艺术院校《中小学音乐教学设计》课程为切入点，研究核心聚焦如何在教学设计课程框架内，通过

AI工具构建“艺术+科技+地域文化+基础美育”四维融合体系，培养具有数字化美育创设、本土音乐审美转化、跨学科课堂实施能力的适配基础教育的美育师资。

1 传统课程美育实施三大困境

1.1 课程美育维度单一，跨学科审美融合缺乏设计

传统课程一般围绕教案格式、教学流程开展理论讲授，教学内容局限于音乐技能教学，缺少数字美育实操、本土民间音乐审美挖掘、跨学科审美活动设计等教学内容。同时，美育相关的拓展活动多为课外的临时补充，学生撰写的教案普遍重流程、轻审美，无法契合新课标跨学科美育教学的要求。

1.2 AI技术与美育教学割裂，数字化审美训练碎片化

传统课堂往往仅停留在智能伴奏的基础层面，AI技术应用较为浅层，未能将音频素材修复、沉浸式美育场景创设、审美教学教具研发等智能手段，运用于审美选题、数字化备课、课堂模拟实训、教学方案优化的完整教学设计。学生多以观摩学习为主，缺乏自主实操训练，难以独立运用人工智能技术完成整套数字化美育课堂的设计。

1.3 课程评价弱化审美指标，美育成效无法量化衡量

传统课程考核多聚焦教案行文规范、教学环节是否完整，并未将数字化美育教具研发、本土音乐文化课堂转化、跨学科审美活动创设等纳入评价体系。单一的考核标准难以全面衡量学生美育综合素养，评价机制的局限性也阻碍了课程改革持续推进。

2 “艺术+X”融合教学模式构建

2.1 重构四维融合模块化课程体系

针对传统课程的短板问题，打造四维融合的教学模块，重构《中小学音乐教学设计》课程教学模式。

2.1.1 艺术+数字科技模块：课程运用音频智能工具与线上乐谱平台组织实训，引导学生针对中小学教材乐曲进行伴奏创编，自主开发沉浸式听音教具，制作适配课堂的动态音画审美资源等。学生可依托数字素材库剪辑分段赏析音频、制作主题示范片段，循序渐进熟悉数字化美育备课流程。

2.1.2 艺术+齐鲁地域文化模块：课程搭建汇集齐鲁民间小调、传统礼乐的数字化资源库，实训重点引导学生借助智能音频技术修复原生态民间音乐录音，挖掘曲目承载的地域性审美内涵。要求学生以乡土音乐为主题，构思融合音乐、民俗与人文内容的中小学跨学科美育大单元教学设计，完成素材搜集、音频整理、审美阐释以及教案撰写等任务。

2.1.3 艺术+基础教育模块：依托虚拟仿真教学平台构建小学、初中不同学段课堂情境，学生自主开展美育公开课模拟试讲，完成审美探究活动规划、美育教学活动实操等任务。该模块能够缓解校外中小学美育见习资源有限的现实问题，虚拟课堂的实训表现可纳入课程过程性考核。

2.1.4 艺术+综合美育模块：该模块融合数字技术运用、地域文化研习与课堂模拟实训所学内容，设计综合性美育实践项目。本模块选取齐鲁乡土音乐作为核心载体，综合运用各类数字化工具完成跨学科美育方案设计，着重探索在课堂教学中审美体验、艺术表现、创意实践、文化理解四大核心素养的可行路径，最后产出具有参考价值的美育教学案例。

2.2 AI美育实训的实施路径

为将AI技术深度融入教学设计全过程，设计了“素材加工—场景创编—数据优化”的实训路径。

2.2.1 素材加工路径：实训环节要求学生自主搜集教材乐曲、齐鲁乡土音乐素材以及经典赏析案例等，运用AI音频工具开展音频降噪、剪辑、配乐、音视频制作、音画创作等实操练习，进行各类教学资源数字化加工，进而加强AI设计实操能力。

2.2.2 场景创编路径：安排学生利用虚拟教学平台不断开展模拟授课，通过反复调整课堂导入、活动探究、拓展延伸等教学活动，不断打磨AI教学设计方案。教学中要求学生将智能教学素材、本土音乐赏析内容与多样化审美活动相互融合，促进AI教学技术、地域文化资源和审美育人目标能够协同落地。

2.2.3 数据优化路径：可依托线上教学平台记录学生模拟授课、教学素材创作、教学设计修改等学习过程，引导学生对照艺术学科核心素养要求主动发现方案存在的不足，逐步形成“教学设计—模拟训练—问题查找—教案优化”的教学闭环训练。

2.3 多维度综合评价体系

课程建立“全过程数据追踪+五大核心考核维度”的多维度综合评价机制，打破传统仅通过审阅纸质教案的单一考核模式，使课程的美育素养得以量化。

2.3.1 全过程学习数据追踪：通过线上教学平台留存学生制作数字化美育教具、参与虚拟课堂演练、修订教学设计、参与课堂审美研讨等全过程的学习数据，并作为评价参考资料，为过程性评价提供客观的数据支撑。

2.3.2 五大核心考核维度：分别为数字化美育教具研发成效、齐鲁本土音乐文化的挖掘与课堂转化能力、中小学美育课堂实施逻辑、跨学科审美探究活动设计水平、艺术学科核心素养落地效果，这些核心维度覆盖了数字、文化、教学、创意、育人等核心能力。

2.3.3 考核配比：课程综合成绩=60%过程性实训作业（包括AI素材设计、虚拟试讲、课堂教案等）+40%期末完整教学设计方案。考核中过程性评价占据主导地位，用来全面衡量学生综合美育教学设计素养，而不是仅凭一份期末教案给出课程成绩。

3 美育改革实践成效分析

3.1 搭建一体化跨学科美育育人链条

本次改革充分利用音乐师范专业现有教学条件，构建“艺术+数字科技+地域文化+基础美育”四维融合育人框架，贯通本土艺术资源挖掘、数字化教学素材制作、虚拟课堂演练、综合性美育方案各个环节，实施门槛适中，便于落地推行。

3.2 师范生综合美育设计能力得到有效提升

通过课程系统实训练习，学生能够自主运用各类智能工具制作数字化教学素材，主动发掘齐鲁传统音乐资源，并设计兼具审美体验、乡土文化浸润与跨学科创意实践的教学方案。调查表明超过92%的学生能够独立完成四维融合的中小学美育教学设计，教学实操水平也得到明显增强。

3.3 美育课堂教学形态实现转型升级

课程改革促使以撰写纸质教案为主的传统课堂，逐步转向数字化、沉浸式审美实训课堂，虚拟仿真教学、本土民间音乐数字化整理等实训内容也纳入常规教学。教师的授课方式也由理论讲解，转变为素材开发指导、虚拟授课打磨、创意实践指导相结合的教学模式。同时，课堂的审美交流与学生的自主创作活动明显增多，美育课堂的吸引力和育人价值同步提升，整体教学质量持续改善。

4 结论

在音乐师范育人体系中构建“数字科技+齐鲁地域文化+基础美育”的四维“艺术+X”融合模式，为地方艺术类院校低成本、持续性提升美育教学质量提供可行思路。通过本土化美育资源库、虚拟仿真课堂和分层递进实训机制，可以化解传统美育教学维度狭窄、数字技术运用流于表面、审美评价机制不完善等突出问题，为培养适应基础教育需求的复合型美育教师提供支持。同时，以审美培育为核心的四维融合模式能够贴合中小学美育岗位的实际需求，易于把握教学目标、实施流程等，适合地方艺术院校开展常态化的美育建设

工作。

本研究现阶段主要采用通用智能工具开展教学，齐鲁本土音乐的数字化资源储备还不完善，实训场景也仅更多的是面向义务教育学段。后续研究将持续丰富本土传统音乐数字素材，逐步加强与区域中小学的联动开展实地教学实践，推动音乐美育由侧重知识讲授转向重视审美体验与艺术创造的协同发展。

[参考文献]

[1]教育部.义务教育艺术课程标准（2022年版）[M].北京师范大学出版社,2022.

[2]教育部.教育信息化2.0行动计划[Z].2018.

[3]教育部.关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[Z].2020-10-15.

[4]李宏堡,袁明远,王海英.“人工智能+教育”的驱动力与新指南——UNESCO《教育中的人工智能》报告的解析与思考[J].远程教育杂志,2019,37(4):3-12.

[5]孔德文.论人工智能影响下音乐美育课程的价值取向发展路径[J].中国音乐剧,2026(1):158-161.

[6]张汝瑶.人工智能在高等音乐院校美育教育中的应用探索[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2025,46(7):52-55.

[7]余林芳.人工智能在高校音乐教育中的研究与应用——以理论、创作与表演课程为例[J].中国音乐教育,2025(12):74-82.

作者简介：

高嵩（1986.11-），女，汉族，山东济宁人，讲师，博士研究生，研究方向：音乐学。

基金项目：

2024年山东艺术学院本科教学改革研究项目《“AI+教育”背景下艺术类高校美育教育“艺术+X”多维度融合模式创新研究》。