

AI时代，儿童艺术教育重心从“技法”转向“人心”

杜 丹

北京美育生辉教育科技有限公司（北京 100000）

在人工智能技术迅猛发展的今天，人类社会正经历一场前所未有的变革。这场变革不仅深刻影响着工业、医疗、金融等传统领域，也正在重塑教育体系，尤其是艺术教育这一原本被视为“人性化”最强的领域。近年来，随着生成式AI（如MidJourney、DALL·E、Stable Diffusion）在图像创作中的广泛应用，儿童艺术教育的传统模式正面临严峻挑战——我们是否还需要教孩子“画得像”？当AI能在几秒钟内完成一幅高精度、风格多样的作品时，传统的素描、色彩训练还有多少现实意义？

这是一个非常深刻且切中时代脉搏的问题。近日，采访北京“花儿朵朵”儿童艺术教育中心创始人李洋时，他谈到，AI技术的爆发式发展和当代艺术市场的快速流转，确实对儿童艺术基础教育提出了全新的挑战和机遇。传统的“画的像”和“技法培训”模式正在被迅速解构，有必要重新思考儿童艺术教育的核心价值。

1 传统艺术教育模式的危机：AI带来的三重解构

在过去几十年中，中国的儿童艺术教育普遍以“技能导向”为主流。家长送孩子学画画，往往期待的是“能画出一张漂亮的作品”，老师则倾向于教授临摹技巧、透视原理、色彩搭配等具体方法。这种模式虽有一定成效，但在AI时代已显现出明显的局限性和脆弱性。具体而言，AI对传统艺术教育构成了以下三重解构：

1.1 “技法”的贬值：人类执行者不再具备效率优势

曾几何时，掌握扎实的绘画基本功是成为艺术家的前

提条件。然而，如今只需输入一句提示词——例如“一只穿着西装的猫站在月球上看地球，赛博朋克风格，超高清细节”——AI便能在数秒内生成令人惊叹的画面。相比之下，一个孩子可能需要数小时甚至数天才能完成类似构图的手绘作品。

这意味着，单纯以“画面完成度”或“技术精准性”作为评价标准的艺术教学，其价值正在迅速缩水。如果教育的目标仅仅是培养“小手艺人”，那么在未来，这类人才很可能被AI取代。更重要的是，这种训练方式容易压抑孩子的创造力和个性表达，使他们陷入“模仿—修正—再模仿”的机械循环之中。

1.2 “美”的范式被颠覆：审美标准多元化，传统美学遭遇挑战

长期以来，美术教育强调“比例协调”“光影自然”“构图平衡”等古典美学原则。但当代艺术早已突破这些边界。从杜尚的小便池到草间弥生的无限镜屋，从班克斯的街头涂鸦到AI生成的抽象梦境，艺术的定义不断扩展。

AI进一步加速了这一进程。它不仅能模仿既有风格，还能创造出前所未有的视觉语言。比如，某些AI作品呈现出超越人类认知结构的空间逻辑和色彩组合，引发观者强烈的情感共鸣。这使得许多成人甚至专业艺术家都开始质疑：“到底什么是美的？”“一幅画得好不好，是由谁说了算？”

在这种背景下，若仍坚持用单一标准去评判儿童作品，无异于扼杀他们的审美探索空间。孩子们本应拥有最自由的想象力，却被过早地套入“正确与否”的框架中，失去了艺术最本质的意义——表达自我、理解世界。

1.3 竞争维度的改变：未来不是人与人的竞争，而是人与AI的协作

我们必须清醒地认识到，下一代儿童长大后所处的社会，将是人机共存的时代。他们未来的竞争对手，或许不是一个同样会画画的孩子，而是一个能够24小时不间断生成设计稿的AI模型；他们的合作者，也可能是一位能即时渲染三维场景的智能助手。

因此，教育不能再局限于提升“手工能力”，而应聚焦于发展那些AI难以替代的人类特质：情感体验、价值判断、创意构思、跨学科整合能力。换句话说，未来的艺术

人才，不应只是“画师”，更应是“思想者”“叙事者”“问题解决者”。

2 新方向：回归“人”本身——儿童艺术教育的核心转向

面对上述挑战，儿童艺术教育不应退缩或抗拒，而应主动迎接变革，进行深层次的范式转移。正如李洋所言：“我们要从培养‘小手艺人’转向培养‘健全的、有创造力的人’。”这一转变包含三个核心维度：

2.1 从“技法训练”转向“心智培养”：重视观念与叙事的力量

真正的艺术，从来不只是技艺的展示，更是内在世界的投射。一幅画的价值，不在于它有多“像”，而在于它承载了怎样的情感、讲述了什么样的故事。

在教学实践中，教师应当更多地引导孩子思考：“你为什么这样画？”“你想通过这幅画告诉别人什么？”“如果你给这幅画起个名字，它会叫什么？”这些问题能激发孩子的元认知能力，帮助他们建立作品与自我的联系。

例如，在一次主题为“我的梦”的课程中，一位7岁女孩画了一棵长着翅膀的大树，树干上开着彩虹色的花，天空中有会飞的鱼。老师没有问“鱼怎么会飞”，而是问：“这棵树要去哪里？它为什么要飞？”女孩回答：“它想带我去外星朋友家做客。”这个简单的对话，让她的创作不再是随意涂鸦，而成为一段富有想象力的旅程记录。

此外，还应注重培养孩子的批判性思维与审美判断力。可以组织“AI vs 人类艺术”对比赏析活动，让孩子观察两组作品并讨论：“哪一幅更能打动你？为什么？”“你觉得哪一幅更有‘想法’？”通过这样的训练，孩子逐渐建立起独立的审美标准，而不是盲目追随流行或权威。

同时，鼓励“过程导向”的学习方式。艺术课不必每次都产出完整作品，也可以是一次材料实验、一次草图演变、一次失败尝试的记录。允许“不完美”，尊重“不确定性”，才能真正释放创造力。

2.2 将AI作为新的“画笔”与“伙伴”：拥抱技术而非排斥

许多人担心AI会“抢走”孩子的创造力，实则不然。关键在于如何使用工具。火药可以用来战争，也可以用来庆典；互联网可以传播谣言，也能连接知识。AI亦如此——它是中立的技术，其作用取决于使用者的目的与智慧。

在儿童艺术教育中，我们可以将AI定位为两种角色：

(1) 灵感激发器：当孩子卡壳、不知如何下笔时，可

以让AI根据关键词生成若干视觉方案。例如输入“海底城市，发光植物，机械章鱼居民”，AI会提供多种构图参考。孩子可以从这些图像中获得启发，进而发展出属于自己的原创构思。

(2) 技术辅助工具：有些孩子想法丰富，但动手能力有限。借助AI，他们可以快速实现复杂的背景、纹理或特效，从而将精力集中在核心创意的表达上。这就像写作时使用拼写检查软件一样，工具服务于内容，而非取代内容。

更重要的是，教会孩子如何与AI协作。这包括学习撰写有效的提示词（prompt engineering），理解不同参数对输出结果的影响，以及判断AI生成内容的合理性与伦理边界。这些能力本身就是未来社会的重要素养。

值得注意的是，引入AI并不意味着放弃手工创作。相反，应倡导“混合媒介”教学：先用手绘草图表达初步想法，再用AI拓展可能性，最后回归实体材料完成最终呈现。这种“人机协同”的创作流程，既能锻炼思维，又能保留手工的温度与质感。

2.3 构建跨学科的“大艺术”观：艺术即连接一切的桥梁

未来的艺术，必将打破学科壁垒。一幅作品可以融合科学、历史、社会议题、编程代码与情感表达。因此，儿童艺术教育也应走向“大艺术”格局，推动艺术与其他领域的深度融合。

艺术 + 科技：引导孩子用Scratch编程制作动态插画，用Micro:bit控制灯光装置，用平板APP创作交互式绘本。还可以尝试3D建模与打印，让孩子把自己的幻想变成可触摸的雕塑。

艺术 + 人文/科学：围绕“气候变化”主题，组织孩子收集塑料垃圾，制作环保装置艺术；围绕“昆虫世界”，让他们查阅资料后绘制科幻生物图鉴；围绕“家庭记忆”，鼓励他们采访祖辈，用绘画+文字形式创作家族故事书。

这种跨学科项目不仅能提升综合素养，还能增强学习的现实意义感。孩子会意识到：艺术不是孤立的兴趣班，而是理解世界、参与社会的一种方式。

3 给家长与教育者的具体建议：共建支持性成长环境

教育的转型，离不开家庭与学校的共同努力。以下是针对家长和教育工作者的一些切实可行的建议：

3.1 对家长的建议：

3.1.1 多问“为什么”，少说“不像”

当孩子完成一幅画时，请避免第一反应是“这只猫怎么这么胖？”“房子怎么歪了？”而是试着问：“你能给我讲

讲这幅画吗？”“你最喜欢哪个部分？”这样的提问方式传递出尊重与好奇，有助于孩子建立表达自信。

3.1.2 提供多元材料，鼓励自由探索

除了水彩笔和画纸，还可以准备黏土、布料、纽扣、旧杂志、电子设备等开放式材料。让孩子自由组合、拆解、重组，在“玩”中发现新可能。研究表明，材料的多样性直接关联创造力的发展水平。

3.1.3 带孩子走进真实世界，拓宽视野

经常带孩子去公园写生、参观美术馆、参加艺术节。在观看展览时，不妨一起讨论：“你觉得艺术家想表达什么？”“如果是你，你会怎么画？”即使是网络上的AI作品，也可以成为亲子对话的话题。

3.1.4 关注过程，而非结果

不要只把“贴在墙上的画”当作成果。孩子在创作时的专注神情、反复修改的耐心、突发奇想的瞬间，都是宝贵的收获。可以用照片、视频或笔记记录这些“看不见的成长”。

3.1.5 家长自身也要学习新技术

主动了解AI绘画工具的基本操作，尝试与孩子一起使用。你们可以玩“你画我猜+AI生成”的游戏：一人描述想象中的场景，另一人用AI生成图像，看看是否接近原意。这种互动既有趣又富有教育意义。

3.2 对教育者的建议：

3.2.1 重构课程目标：从“产出作品”到“发展思维”

每节课的设计应明确指向某种心智能力的培养，如观察力、同理心、逻辑推理、抽象概括等。例如，“情绪调色盘”课程旨在帮助孩子识别并表达复杂情感；“未来城市规划师”项目则锻炼系统思维与社会责任感。

3.2.2 采用项目式学习（PBL）模式

设计为期数周的主题项目，融合调研、讨论、草图、制作、展示等多个环节。例如“我们的社区改造计划”可

以让学生通过绘画、模型、演讲等方式提出改进建议，真正实现“艺术即行动”。

3.2.3 建立包容性评价体系

评价不应仅看画面美观程度，而应综合考量创意独特性、思考深度、合作能力、改进意愿等方面。可采用成长档案袋（portfolio）形式，长期追踪每个孩子的进步轨迹。

3.2.4 持续自我更新，保持开放心态

教育者需定期参加培训，学习新兴技术与教育理念。同时，勇于尝试新方法，接受失败与调整。唯有终身学习的老师，才能培养出面向未来的学生。

4 结语：艺术教育的本质，是滋养“人”的灵魂

在AI席卷全球的浪潮中，有人悲观地认为“艺术将被机器吞噬”。但我们坚信，恰恰相反——正是AI的出现，让我们更加清晰地看到了艺术不可替代的价值。

技术可以复制线条，却无法复制童年的一次感动；算法可以生成图像，却无法替代孩子眼中闪烁的好奇光芒。艺术教育的终极目的，从来不是制造“艺术品”，而是培育“完整的人”。

当一个孩子愿意花半小时画一朵他从未见过的花，那是因为他正在构建心中的理想世界；当一群孩子合作搭建一座纸板城堡，那是他们在练习沟通与共情；当一个害羞的孩子终于举起画作说“这是我画的梦”，那是他在建立自我认同。这些瞬间，无关技巧，关乎心灵。

因此，在这个技术唾手可得的时代，我们更要守护那份属于童年的纯真、勇敢与想象力。让艺术课堂成为一个安全的空间，让孩子敢于做梦、敢于犯错、敢于与众不同。

正如一位哲人所说：“教育的本质，是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。”

而艺术教育，正是其中最温柔、最深远的那一声呼唤。

撰稿人：牡丹

2025年9月30日