

在行走中体会艺术的生命力

■袁元 刘艺

田焜元写生作品

曹正一静写生作品

美育的纵深，不在教室的方寸之间，而在行走的万里路途之上；美育最动人的姿态，莫过于在流动中扎根，在交汇中生长。2026年春，中央美术学院油画系10余名师生远赴西班牙，在马德里、塞哥维亚与托莱多展开了为期两周的研学之旅。学员中，既有油画系的在读本硕学生，也有来自校外的艺术爱好者。这不仅是一次跨越山海的艺术砥砺，更是新时代背景下探索美育深化路径、构建高水平艺术教育体系的生动实践。

本次西班牙艺术研学的核心目的是打造沉浸式、高水准的实践环境，融入当地深厚的文化与绘画传统。项目最受瞩目的是国际顶尖艺术家、西班牙现实主义绘画大师安东尼·洛佩兹·加西亚亲自授课。作为“委拉斯开兹与戈雅精神的当代继承者”，他的创作深耕时间、光线与存在的深层次命题，在国际艺术界享有广泛声誉。在马德里的画室里，洛佩兹对学员进行“一对一”写生指导，这让学员们深刻领悟到：真正的现实主义并非对自然的机械模仿，而是艺术家对现实世界的提炼与重构。

除了大师的言传身教，本次研学项目的另一大特色是将旅途打造成一座“无墙美术馆”。在普拉多博物馆，师生们直面委拉斯开兹《宫娥》的光影层次与构图智慧；在提森-博内米萨博物馆、索菲亚王后艺术中心，循着毕加索、戈雅等大师的原作脉络，梳理西方美术史的发展轨迹；在埃斯科里亚尔皇家修道院，感受宗教艺术与世俗审美的交

融共生。而在托莱多古城，他们走进大教堂、埃尔·格列柯博物馆与圣胡安皇家修道院，在庄严与静谧间体悟艺术的深邃；随后就地开展外光写生，将眼前的光影、建筑与人文气转化为笔下的创作，实现理论学习与实地体验的深度交织。置身异域文化，他们以中国传统美学眼光重读西方经典，在光影、构图、人文精神中寻找中西艺术的共通与差异，在对话与碰撞中重新审视自我创作，激发了前所未有的创作灵感。研学期间，学员们累计完成写生作品近百幅。

在全球化背景下，研学作为一种深度介入式的学习方式，已成为国内艺术教育的重要补充。西班牙研学项目的成功，为探索可复制、可推广的高水平艺术教育模式，提供了宝贵的实践经验。核心可总结为三点：

一是以研学拓展认知边界，实现艺术视野的突破。油画艺术起源于西方，当学员亲临其发源地，所获得的不仅是对技法本源的亲身感悟，更是对当地社会风貌、人文环境、光影氛围的全面感知与沉浸式体验。这种贯通东西的体验，实现了学员眼界的跨越式提升，让他们在跨文化语境中完成从“知道”到“理解”的认知进阶，打破了单一文化背景下的审美局限。

二是以现场教学深化艺术感知，在历史与现实的交汇中汲取创作养分。研学最核心的优势在于身临其境——当学员置身于艺术大师曾经生活的土地，艺术不再是书本上的图像，而是可触摸、

可感知、可共鸣的鲜活存在。西班牙古典城市的整体面貌、人文气息，本身就是其艺术史密不可分的组成部分，现场感悟能够让学员在真实的文化语境中，更深刻地体会艺术的精髓与生命力。

三是以大师引领与个性守护为依托，实现技法传承与创作潜能的辩证统一。洛佩兹的教学极具特色，他善于发现学员的创作闪光点并给予肯定与引导，这种“一对一”的精准指导，极大地增强了学员的专业自信。同时，他注重引导学员在汲取大师艺术思想精髓的同时，保留自身独特的绘画语言，在严格的技法训练中守护艺术灵性，最终实现技法传承与个性发展在更高层次上的有机融合。

高水平艺术教育离不开国际视野与跨文化交流，而上述研学模式，更将技艺训练升华为审美教育与文化认同——学员带着中华文化底色去理解西方艺术，在跨文化对话中深化民族文化自信，实现“以美育人、以文化人”的根本目标。本次研学正是这一理念的生动实践。

此次研学践行“东西互鉴”理念，以实践为课堂、以文化为桥梁、以创作为纽带，让中华美育精神与西方艺术传统对话，助力学员实现审美与精神的双重提升。学员返校后创作了一批融合中西光影与人文视角的作品，将研学收获转化为美育成果。身处新时代，大学美育应扎根中国、放眼世界，使其在培根铸魂中发挥更大作用，才能培养出兼具中国情怀与国际眼光的高素质艺术人才。

人工智能时代高校美育路径的更新与重构

■周岩 樊星辰

▲周岩教授为北京理工大学学生讲授“AIGC赋能风景画创新”。

▶北京理工大学“油画艺术实践”公共选修课现场

当前，信息化、智能化浪潮正深刻改变高校教育的面貌。人工智能(AI)的迅速发展，不仅推动了教学方式的革新，也正重塑着高校公共艺术教育的格局。AI的出现，让公共艺术教育以更开放、更协同的姿态，重新定义了“教”与“学”的关系。教师、学生与AI共同组成了新的创造共同体——技术不再只是工具，而成为思想的对话者、创意的催化剂，让课堂从“单向讲授”走向“共创互动”。

长期以来，高校在美育教学中普遍存在一些困境。许多学生缺乏艺术基础，看不懂、画不出，对艺术心存距离；传统绘画课程技法门槛高、练习周期长，学生难以在有限时间内深度投入；大班教学又让教师难以因材施教，美育课程往往被误解为“辅助性”或“可有可无”的选修环节。问题的根源并非学生不爱艺术，而是教学方式与资源配置尚未找到与他们对话的节奏。

人工智能的介入，让这种局面开始转变。AI绘画、虚拟造型、算法生成艺术等新技术，让艺术创作变得“可亲近”。学生不再受限于复杂技法，只需输入文字描述或选择风格参数就能生成初稿，从“不会画”变为“敢创作”。这种低门槛的创作体验，

激发了学生的参与热情，也为他们深入理解美学、探索艺术提供了新的入口。过去因技巧受限而搁浅的创意，如今都能被重新激发。AI的加入，使艺术教学的节奏更灵活、资源更高效，也让学生能将更多精力投入审美思考与创意表达中。

近年来，全国多所高校陆续探索“AI+美育”的新路径。一些课程团队尝试让AI成为课堂的“合作者”，学生通过文本描述和草图输入，与部署在本地的模型交互生成不同风格的艺术作品。课堂的重心由“画得像不像”转向“想得深不深”，由技法训练转向创意思考与审美判断。AI在课堂中扮演的角色，既是创作工具，又是思维启发者，使学生在技术与艺术之间找到平衡与共鸣。

AI的介入，也让学生的审美训练更具互动性。当AI生成多种构图、色彩方案时，学生需要作出选择：哪种画面更和谐？哪种色彩更能表达情感？这种比较与判断的过程，正是审美能力的培养过程。学生在“选择—反思—再创作”的循环中，逐渐学会以艺术的眼光观察世界，理性与感性由此实现交融。

同时，AI推动了课堂教学的开放与个性化。

过去的美术课往往以教师讲授为中心，而如今更多课程采用“命题共创”的形式，如“未来城市的风貌”“科技与自然的对话”等开放主题。学生可先利用AI生成草图，再进行手工创作与延展思考。不同的创意方向与风格碰撞，让课堂成为思想交流与灵感生成的空间。AI还帮助教师在大班教学中实现个性化指导，使教学回归“以学生为中心”的教育理念。

教学评价体系也在随之更新。传统的艺术课往往以一幅作品定优劣，带有较强主观色彩。现在，通过构建基于AI的“过程性评价系统”，从记录学生创作过程中的关键数据，如方案迭代次数、风格探索广度、到课后的认知负荷问卷与情绪反馈等来呈现学生的学习轨迹，教师据此进行精准指导，使评价更科学。

教学反馈表明，AI的加入显著提升了学生的学习兴趣和自我表达欲望。多数学生在结课后仍愿意继续创作，尤其是理工科学生，他们在智能系统的帮助下找到了理性思维与审美想象的连接点。一位参与AI艺术课程的学生曾说：“以前觉得艺术离自己很远，现在AI帮我找到了一种表达内心世界的新方式。”这样的转变，正体现了AI在激活创造潜能方面的独特作用。

AI赋能下的美育课堂，正在实现“双向共赢”：既扩大了艺术教育的普及性，又激发了个体的创造力。AI的加入，使“人人皆可创作”的理念成为可能。真正的美育，不在于学生是否掌握了精湛技法，而在于他们能否在创作中发现自我、感受美、表达情感。AI让这一过程更加开放、多元，也让更多年轻人在艺术中找到情感共鸣与审美价值。

从全国高校的实践来看，AI并没有削弱学生的创造力，反而像一根火柴，点燃了他们内心潜藏的艺术热情。它让艺术教育突破了传统教学的局限，使学生在技术世界中重新发现感性之美。“AI赋能美育”不仅是一场技术革新，更是一场教育理念的更新——它让科技与人文在教育中重新握手，也让“美育”在数字时代焕发出新的生命力。

美育的根本目的，不在于传授某种技能，而在于唤醒心中对美与创造的感知力。人工智能实现了高校美育路径的更新与重构，但唯有人文精神与审美意识，才能引导技术走向有温度的未来。AI或许是通向未来教育的新路径，而美育始终是贯穿其中的灵魂之线。

(周岩为北京理工大学设计与艺术学院教授、樊星辰为北京理工大学设计与艺术学院博士后)

幼儿园小朋友在展厅为观众导览。

日前在苏州美术馆举办的“灼灼其华，之子与归——桃花坞木版年画的嬗变与影响”展览承载着江南文化的深厚底蕴与中华民俗的集体记忆，具有极高的历史与艺术价值。这场文化盛事，也为苏州工业园区锦溪幼儿园践行“美育浸润”理念、传承本土非遗提供了契机。作为一所扎根苏州、注重综合实践活动开发的幼儿园，该园始终坚持将本土非遗与幼儿的亲身体验深度融合，携手苏州美术馆、清华大学美术学院共同研发专属美育实践课程，力求打破“欣赏”与“实践”的壁垒，让桃花坞木版年画在童心的滋养下焕发新生，让美育真正走进幼儿心中，融入成长之路。

此次展出的桃花坞木版年画色彩艳丽，构图饱满，题材鲜活，既有祈福纳祥的吉祥寓意，也有市井生活的生动场景，更有神话传说的瑰丽想象。这些特点与幼儿的认知规律、审美需求高度契合——幼儿天生喜爱鲜艳的色彩与生动的形象，而年画中蕴含的民俗故事与人文情怀，更能潜移默化地建立文化认同与家乡自豪感。

因此，我们将桃花坞木版年画正式引入课程，鼓励幼儿走进美术馆、亲手体验非遗技艺，让年画中的色彩与故事成为孩子们感知美、表达美的鲜活素材。在这一过程中，美育成为一次次与本土文化的深情对话，文化自信的种子悄然扎根童心。

把年画文化“变”成孩子能玩的探究活动

桃花坞木版年画的创作工艺复杂，涉及勾线、刻板、套印等多个环节，并不适合幼儿直接操作；其深厚的历史文化内涵，也需要结合幼儿的认知特点进行简化与解读。为此，我们联合苏州美术馆、清华大学美术学院，坚持“简化技法、保留文化、贴合年龄、注重体验”的原则，将复杂的年画文化转化为幼儿能玩、能做、能懂

的探究活动。例如，在大班美术欣赏活动《一团和气》中，孩子们化身“小小探索家”，用放大镜观察年画服饰中的不同纹样及其美好寓意，从人物表情与动作中感受和谐、友好、融合的主旨。通过视频了解年画制作步骤后，孩子们在动手体验中创作出属于自己的“一团和气”年画作品。在玩一玩、做一做中，孩子们既感受到了纹样寓意与人物神态之美，也在不失童趣的创作中，“读懂”年画里的和谐与祝福——非遗不再是遥远的技艺，而是可触、可玩、可表达的文化游戏。

让孩子成为文化传播的小主人

幼儿园还组织大班幼儿分批走进苏州美术馆，开展“小小导赏员”实践活动。活动前期，教师从专业角度对幼儿进行系统培训，帮助幼儿认识年画的名称、题材、历史背景与图案含义，并引导他们用“童言童语”向他人讲解。培训中，孩子们热情高涨，积极提问、主动练习，有的还加入了自己的语言与表情，让讲解更加生动有趣。

在美术馆现场，小小导赏员们佩戴专属导赏牌，轮流为游客和家長讲解年画。稚嫩的声音、认真的表情，吸引了众多关注。有的孩子主动邀请游客一起观察年画细节，分享在幼儿园学到的知识；有的则用自己制作的简易年画，展示创作过程。通过讲解，孩子们不仅巩固了年画知识，更提升了语言表达、沟通能力与自信心，在真实场景中感受到了作为文化传播者的自豪与责任。

为了让更多幼儿、家长感受年画之美，幼儿园将珍贵的年画原作“请”进幼儿园，在园所大厅布置了“桃花坞木版年画专题展”，打造了一个“移动的美术馆”。这些原作让全园幼儿在熟悉的环境中，也能近距离欣赏非遗原作的魅力。

幼儿园还专门开展了“年画共赏”活动，邀请感兴趣的家长走进幼

灼灼其华，童心与归——桃花坞木版年画的美育实践

■周阳

儿园，与孩子一起欣赏年画作品，听孩子讲解年画知识。活动中，家长们认真倾听，积极参与亲子年画拓印、拼贴活动，有的还与孩子一起创编年画故事，在互动中感受非遗之美，拉近了亲子距离，也加深了对本土文化的了解。

看得见的成长与改变

一场场丰富的美育活动、一幅幅生动的年画作品、一次次深度的实践体验，让幼儿在美育浸润下发生了看得见的成长与改变，也带动了教师、家长与园所的共同发展。

对幼儿而言，美育浸润带来了全方位的成长。在审美感知上，孩子们能够主动发现年画的色彩美、线条美、构图美，并用简单的语言描述自己喜欢的作品。经过年画美育的熏陶，他们逐渐学会运用鲜艳、和谐的色彩进行创作，作品审美价值明显提升。在语言表达上，“小小导赏员”活动极大地锻炼了幼儿的语言组织与沟通能力。在文化认同上，幼儿通过了解桃花坞年画的历史文化与民俗内涵，逐渐建立起对家乡文化的热爱与自豪，这份文化自信的萌芽，将成为他们成长路上最宝贵的财富。

对教师而言，本次美育实践也是一次专业的成长与淬炼。在课程研发过程中，教师们主动学习年画文化知识，积极参与苏州美术馆、清华大学美术学院组织的培训，与专家、同行深入交流研讨。从课程设计到活动组织，从资源对接到家园协同，教师们的课程开发能力、活动实施能力与反思总结能力都得到了显著提升。更重要的是，大家在实践中更加坚定了“以美育人、以文化人”的教育信念，明确了非遗美育在幼儿园阶段的可行路径与独特价值。

(作者供职于苏州工业园区锦溪幼儿园)