

生成式 AI 辅助高校艺术课程即兴创作教学的实践路径研究

刘应晶

重庆移通学院, 重庆 401520

摘要:在当前教育领域, 教学模式的创新与改革, 是提升教学质量、培育学生综合素养的关键所在。高校艺术即兴创作作为激发学生原生创造力的重要载体, 其教学模式的优化升级在生成式 AI 时代显得尤为重要。生成式 AI 的秒级响应与算法随机性, 与即兴创作的即时性、偶然性高度契合, 为破解传统教学中学生表现焦虑、灵感枯竭及跨媒介融合难等现实困境提供了技术契机。然而, AI 介入也面临着技术依赖导致的主体性迷失与算法茧房引发的同质化陷阱等挑战。对此, 本文深入剖析 AI 辅助即兴教学的核心问题, 提出重构课前、课中、课后全流程的实践路径: 课前利用 AI 构建素材池与认知锚点; 课中实施“刺激-演化-转译”的三阶人机互动演练以确立人类主导权; 课后建立重过程交互与批判性改造的多维评价机制, 以期为高校艺术教育工作者科学应用 AI、培育智能时代复合型艺术人才提供有益参考。

关键词: 生成式 AI; 高校艺术教育; 即兴创作; 人机协同; 教学重构

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202604002

1 引言

1.1 技术跃升与艺术教育范式的转移

近年来, 以大语言模型和多模态生成模型为代表的生成式人工智能技术经历了颠覆性的跃升, 其能力边界已从单一的辅助生成全面跨越至深度的即时交互。这种技术迭代不仅重构了艺术生产的底层逻辑, 更深刻触发了高校艺术教育范式的系统性转移。在传统的艺术教学体系中, 长期的技法训练往往占据了核心地位, 学生需要耗费大量时间进行素描基础、声乐乐器机能或软件操作熟练度的打磨。然而, 在智能时代, 机器已经能够以极低的成本替代部分基础性的技法输出, 这迫使高校艺术教育必须从技法传授加速转向创意思维培养。在这一转型过程中, 如何培养学生的创新意识、跨媒介整合能力以及应对未知情境的应变能力, 成为了当代艺术教育的核心命题。

1.2 生成式 AI 与即兴创作内核的高度契合

生成式 AI 的技术特性和即兴创作内核是高度契合的, 首先是具备秒级响应的即时性, 学生输入文本或者音符之后, AI 能够在数秒之内把完整的视觉画面或者音乐片段生成出来。零延迟反馈能够契合即兴创作对于时间紧迫感的要求, 进行灵感连贯性的维系工作。其次是算法随机性所具有的偶然性, 即兴创作的魅力通常源自其过程当中的失控以及意外情况, 而 AI 在生成时出现的幻觉现象以及种子随机设定, 恰好能够打破人类已有的思维定势, 拥有提供大量非预期的异质化素材的功能。算法随机性所引发的扰动, 极大程度上拓展了即兴创作可能性的边界, 使得 AI 能够从被动工具进化成激发人类灵感的活跃变量。

2 现状审视: 高校艺术即兴创作教学的现实困境

2.1 学生层面的表现焦虑与灵感枯竭

审视当前高校艺术课程当中的即兴创作环节, 学生普遍会面临严重的心理以及认知方面的困境。比较突出的缘由是表现焦虑以及灵感枯竭, 即兴创作要求学生在公开场合或者极短时间当中无遮蔽地进行艺术表达。这对于学生的心理承受能力以及素材储备所提出的要求是极高的。实际在课堂当中, 鉴于长期受到按部就班的写实训练以及标准化考级思维的束缚, 很多学生在面对空白画布、无声舞台或者空白屏幕的时候, 容易产生畏难和恐慌的心理。他们担心出错、害怕显得笨拙, 对于完美结果有着过度的执念, 这导致了严重的表现焦虑, 进而使得思维出现冻结。同时, 鉴于生活阅历以及视听经验积累不够, 学生进行即兴演练的时候, 就容易陷入大脑空白、灵感枯竭的状态。最终只能依靠少数熟悉的套路去开展机械重复的工作, 没办法实现即兴创作所期望的那种自由灵动的状态, 从而导致教学工作仅仅停留在表面形式上。

2.2 教学层面的反馈滞后与跨媒介融合难

从教学实施的宏观视角方面来看, 传统的即兴创作教学在机制以及手段当中存在难以突破的瓶颈。一方面是存在反馈滞后这样的问题, 即兴实际上是刺激与反应所进行的即时循环。然而在传统课堂当中, 学生开展即兴尝试的时候, 教师的点评会滞后, 没办法在学生创作的瞬间开展介入引导工作, 这样的断裂反馈机制极大程度上削弱了即兴训练的效果。另一方面是存在跨媒介融合困难问题, 当代艺术越来越强调视听融合、音画联觉等跨媒介表达。可是

在传统教学环境当中，却要求绘画专业学生去开展即兴生成匹配音乐的工作，或者要求音乐专业学生马上构建对应视觉意象，它的技术门槛以及实施成本几乎是没办法承受的。教师欠缺有效运用技术中介来打通不同艺术门类之间壁垒的能力，这就使得即兴创作教学大多被局限在单一媒介的封闭系统当中，难以培养出具备综合媒介素养的复合型艺术人才，成为了制约即兴教学朝着更高层次发展的核心痛点。

3 AI介入即兴教学过程中的核心挑战及问题剖析

3.1 主体性迷失：技术依赖导致的思维外包

虽然生成式AI给即兴教学带来了破局的希望，但是在初步的教学实践当中，一个严峻的问题浮出了水面，即学生主体性的迷失以及技术依赖导致思维外包。在引入AI工具的初期，有一部分学生由于对即兴的本质存在认识上的错误，把AI当作了能够完全代劳的枪手。他们放弃了调动自身的直觉以及注入情感，把原本属于人类主导的即兴创作这方面，异化为简单的即兴点按。比如在进行视觉即兴方面的时候，仅仅依靠直觉把几个简单的词汇进行输入，之后的构图、色彩以及氛围营造这些方面的工作，全都交给机器去处理完成；在音乐即兴当中，是借助AI来开展自动生成和弦走向的工作。长此以往，学生不但没能开展即兴所需的快速决策以及情感表达能力的锻炼工作，还会产生严重的认知惰性，把AI环境脱离之后，它的真实即兴能力会出现退化，这是背离了人工智能辅助教学方面的初衷。

3.2 同质化陷阱：算法茧房对多元创新的抑制

当学生在缺乏深度提示词工程能力的情况下进行即兴互动时，AI往往会倾向于输出符合主流审美、高频出现的套路化内容。例如，输入悲伤音乐这种内容，AI很大概率会生成标准小调以及慢速和弦走向；未来城市当中，AI会把赛博朋克式霓虹灯以及高楼元素进行堆砌，这样的算法固化所带来的审美倾向，会形成隐形的算法茧房，把学生的即兴思维圈禁在平庸的安全区当中。要是教师在教学当中不开展干预工作，学生就容易被那些看着精美但千篇一律的AI输出所规训，从而失去探索边缘化、个性化、反常规艺术表达的动力。最终导致即兴创作进入了同质化的死胡同当中，抹杀了艺术教育里最为宝贵的多元性以及野生感。

4 实践路径：AI辅助艺术即兴创作的教学重构

4.1 课前：构建人机共创的即兴素材池与认知锚点

为了能够有效地去应对上述这些挑战，就

需要系统性地开展即兴创作教学流程的重构工作。在课前，其核心任务就是构建人机共创的即兴素材池以及认知锚点，即兴并非绝对是凭空捏造出来的，它依靠的是潜意识所积累的内容。课前，教师可以引导学生运用AI工具来开展定向风格拆解。将这当作课堂高压演练的缓冲带，以某高校视觉传达设计专业《综合材料即兴创作》课程的城市记忆单元为例，传统的布置方式是让学生马上到街头开展采风工作、进行即兴拼贴。原因是缺乏前期的语言转换训练，学生拿回来的材料通常只能把内容平铺直叙地进行罗列。引入AI后，教师要求学生不追求完整画面，而是利用Midjourney等工具，输入带有强烈主观情绪或非逻辑组合的提示词。如被雨水溶解的霓虹灯牌、生锈的齿轮以及哭泣的柏油路面，具有表现主义风格，有着高对比度，要强制开展生成50至100张碎片化视觉切片的工作。学生在没有教师旁观以及同伴比较压力的环境当中，可以降低试错成本，来提前熟悉把抽象概念转化为具象视觉的翻译路径。进而为课堂上把草图抛弃、直接动手开展的即兴演练，打下了坚实的心理以及素材方面的基础。

4.2 课中：实施刺激-演化-转译的三阶互动演练

课中阶段是即兴教学的核心场域，应摒弃一次性生成后就直接照搬照抄的惰性做法。借助某美术学院《跨媒介声音与影像即兴》工作坊两小时现场演练来举例，第一阶也就是刺激阶段。鉴于学生存在面对黑暗舞台以及空白屏幕的空白恐惧，教师把即兴主题“废墟中的重生”抛出来，要求各个小组在3分钟之内，运用Suno或者Runway等AI工具，用最简短的词汇去生成一段含有电流声的低频轰鸣等不完美音效，或者一张模糊的动态影像，迫使学生跳出唯美构图以及和谐的和弦的习惯性第一反应。

第二阶是演化阶段，这也就是人机真正开展高频交互的即兴接力阶段。现场不准停顿，学生要凭借直觉对AI输出给出实时的修改指令，或者借助图生音、音生图跨模态功能开展多轮对话。例如，A组学生听到AI生成的低频轰鸣后，觉得不够尖锐，立即在提示词中加入玻璃碎裂、高频失真，将新音频输入视频模型，迫使画面产生扭曲故障。在这个循环当中，人类给出方向以及情感判断，AI提供变体和技法方面的支撑，从而形成了紧凑的刺激-反应回路。第三阶是转译阶段，这是确立人类主体性的关键的一步，同时也是防范思维外包的底线。演练开展到45分钟的时候，教师会强制切断所有AI软件与网络的连接。转译的时候，学生需要主动地开展剥离机器的塑料感以及算法味的工作，把画笔沾上泥土来取代数字滤镜。用真实喘息声替换电子合成器，来注入个人笔触肌理呼吸感以及情感瑕疵，进而实现从数字到肉

身、从机器逻辑到人文精神的实质性升华。

4.3 课后：建立重过程交互的多维评价机制

教学重构闭环的关键在于开展评价机制的根本变革工作，在AI辅助即兴创作当中，如果还是把作品最终是否精美、完整当作唯一标准，那就会倒逼学生重新走上依赖AI一键生成的老路，并且加剧思维外包。因此，课后需要开展建立重过程交互的多维评价机制的工作，以上面所说的《跨媒介声音与影像即兴》工作坊当作例子，期末考核彻底开展了废除传统的提交完美作品模式的工作。把考核指标从结果导向全面转变为过程导向，要求学生小组开展人机交互日志以及现场录制视频的详尽对照分析工作。在这份日志中，学生必须清晰记录每一轮提示词修改的即时动机，如当时为什么觉得AI生成的蓝色不对、为什么要加入混乱参数。AI出现理解偏差时开展现场调试的策略以及人类灵感激发的节点，教师会把日志和视频进行对比，来开展对学生在突发状况下的逻辑思维以及应变能力的评估工作。

评价体系中重磅引入了批判性改造的维度，其分值占比为40%，老师不再去挑剔最终实体作品的精细程度，而是把重点放在考察作品当中对于AI生成的反叛与解构成分究竟有多少。比如，有个学生小组特意运用粗糙的手法去处理在钢琴上弹奏AI生成的优美旋律这件事，弹错了几个音，又或者是用水彩涂抹并覆盖了AI生成的精致赛博朋克图像。这种带有破坏性痕

迹的反倒会被判定为高分，是因为它能够证明学生并没有被算法规训，而是把AI当作被征服的材料来使用。在智能时代的即兴创作当中，AI生成的完美也就是廉价且容易获取的原材料，在高压下和AI进行交互的深度、临场应变的敏捷程度以及运用人类独有的生命体验来对它进行重塑的能力，才是真正不可被替代的艺术价值所在。

5 结语

生成式人工智能得以迅猛发展，给高校艺术即兴创作教学带来了充满想象力的契机。它凭借秒级响应以及未知随机性，能够精准地去击穿传统教学所存在的灵感壁垒以及媒介孤岛。然而，技术赋能并非只是简单地把工具进行替换，当借助AIGC去开展探索无限可能的工作时，需要时刻警惕主体性迷失以及算法同质化。在艺术即兴的语境当中，AI不应该当作代笔枪手来使用，而应当作相互激发的镜面来使用；并非把思维拐杖进行替代，而是将直觉触角加以延伸。未来的艺术教育方面，关键之处在于开展健康的人机协同生态的培育工作，让学生在智能时代能够坚守人类所独有的情感深度、生命体验以及批判精神。高校艺术教师需要主动去跨越技术盲区，来实现从知识传授者到人机共创引导者的身份转变，并且在技术浪潮当中坚守艺术教育立德树人以及唤醒灵魂的初心。

参考文献：

- [1] 陈心怡, 陈英轩. 高质量高校课堂的构建探索与实践——以环境艺术设计专业“计算机辅助设计(Photoshop)”课程为例[J]. 网印工业, 2026, (02): 124-127.
- [2] 苏俊, 凌明胜. 生成式人工智能赋能的混合教学辅助平台在高校课堂中的应用研究[J]. 中国信息化, 2026, (01): 112-113.
- [3] 岳昌君, 闫思宇, 杨钰鑫. 使用生成式人工智能辅助求职的影响因素与就业促进效应研究——基于2025年全国高校毕业生就业状况调查的实证分析[J]. 北京大学教育评论, 2026, 24(01): 118-137+190-191.
- [4] 马莉萍, 郑翔睿, 周雪涵. 使用生成式人工智能辅助学习的学生类型画像——基于全国20所高校本科生调查的实证研究[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2026, 44(01): 65-79. DOI:10.16382/j.cnki.1000-5560.2026.01.006.
- [5] 朱瑞珂. 生成式人工智能辅助英语教学的高校教师专业学习共同体实践研究[J]. 现代英语, 2025, (19): 33-35.
- [6] 高芳. 基于AIGC技术的高校艺术类《中外美术史》课程辅助教学模式研究[N]. 重庆科技报, 2025-09-30(017). DOI:10.44517/n.cnki.ncqkj.2025.000635.
- [7] 韩明哲. AIGC辅助设计推动高校数字插画艺术课程的改革路径研究[J]. 大观, 2025, (06): 121-123.
- [8] 赵雪, 吴焱瑶. AI辅助技术在高校艺术设计专业教学中的应用[J]. 艺术市场, 2025, (02): 124-125.
- [9] 苏也惠. 人工智能辅助下的高校动画设计与数字媒体艺术创意教学模式探索[J]. 信息与电脑, 2025, 37(01): 212-214.

作者简介：刘应晶（1969.12—），男，汉族，黑龙江双鸭山市人，副教授，硕士，研究方向：数字艺术。