

人工智能技术对数字媒体艺术教育模式的重构与挑战

王蕊

烟台科技学院, 山东烟台 265600

摘要: 随着人工智能技术飞速发展, 各行业教育教学模式迎来全面革新。根据《教育信息化2.0行动计划》中智能技术赋能教育改革发展要求, 本文结合当下教育发展现状, 梳理传统数字媒体艺术教育存在的各类短板。重点探究人工智能在教学内容、授课方式等维度, 对数字媒体艺术教育模式的优化与重构作用, 同时剖析技术落地过程中衍生的数据安全、教师能力适配、教育伦理失衡等现实问题。本文针对性梳理发展思路与优化路径, 助力数字媒体艺术教育适配智能时代发展趋势, 完善现有教学体系, 为行业培育综合素质过硬、适配市场需求的复合型艺术技术人才。

关键词: 人工智能技术; 数字媒体艺术; 教育模式

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202605006

0 引言

在当下科技飞速发展的时代, 教育领域也在不断地变革和创新。国家出台了一系列政策来推动教育与新技术的融合, 如《教育信息化2.0行动计划》就明确提出要积极推进人工智能等信息技术在教育领域的深入应用, 推动教育理念更新、模式变革和体系重构^[1]。

数字媒体艺术作为一门融合了艺术与技术的新兴学科, 在现代社会发展中越来越重要。传统的数字媒体艺术教育模式, 在培养学生的艺术创造力和技术应用能力方面, 已经逐渐暴露出一些问题, 比如教学内容更新慢、教学方式不够灵活等。而人工智能技术的出现, 为数字媒体艺术教育模式的重构带来了新的契机。但同时, 这一技术的应用也给教育带来了不少挑战。所以, 深入研究人工智能技术对数字媒体艺术教育模式的重构与挑战, 就显得特别有必要。

1 传统数字媒体艺术教育模式的现状与问题

1.1 教学内容方面

1.1.1 内容滞后

传统的数字媒体艺术教学内容, 更新速度比较慢。很多学校的教材和课程设置, 可能好几年都不怎么变, 但是数字媒体艺术领域的技术和理念却是日新月异的。比如说, 现在市场上已经广泛应用的一些新的设计软件和创作手法, 在学校的课堂上可能还没怎么涉及。学生学到的知识和技能, 等毕业进入社会的时候, 可能已经有点过时了, 很难满足实际工作的需求。

1.1.2 缺乏整合

艺术和技术在传统教学里, 常常是分开教的。艺术课程就单纯讲艺术理论、审美这些, 技术课程就只教软件操作、编程这些。这就导

致学生很难把艺术和技术很好地结合起来。比如说, 学生可能软件用得很熟练, 但是做出来的作品却缺乏艺术感; 或者艺术创意很好, 但是因为技术限制, 没办法把想法实现出来。

1.2 教学方式方面

1.2.1 以教师为中心

传统的教学方式, 大多还是以教师为中心。老师在讲台上讲, 学生在下面听, 互动比较少。老师按照自己的教学计划和节奏, 很难照顾到每个学生的学习进度和特点。有些学生可能接受得快, 觉得老师讲得太慢; 有些学生接受得慢, 又觉得跟不上老师的节奏。这种“一刀切”的方式, 不利于学生的个性化发展。

1.2.2 实践机会有限

数字媒体艺术是一门很注重实践的学科, 但是以前学生的实践机会却不多。学校的实验室设备可能不够先进, 数量也有限, 不能满足所有学生的实践需求。而且, 实践项目很多都是模拟的, 和实际工作中的项目差别比较大。学生在学校里做的实践, 到了工作中可能用不上, 导致他们毕业后适应工作的时间比较长。

1.3 教学评价方面

1.3.1 评价标准单一

以前的教学评价, 主要就是看学生的考试成绩和作业完成情况。这种评价标准太单一了, 只注重学生对知识的记忆和技能的掌握, 却忽略了学生的创造力、团队协作能力这些更重要的方面。比如说, 一个学生考试成绩很高, 作业完成得也很工整, 但是可能缺乏创新思维, 在实际项目中没办法提出新颖的想法, 这样的评价就不能全面地反映学生的真实能力。

1.3.2 缺少完整的学习过程评价

现在的数字媒体艺术课程打分, 基本只看最后交出来的作品, 不太关注学生整个学习过程。学生平时哪里学不懂、一点点进步的过程, 都没有记录, 老师也不会针对性点评和指导。

这样一来,学生不清楚自己的问题在哪,很难改正缺点;老师也不了解每个学生的真实情况,只能统一讲课,没法因人而异教学,整体的上课效果自然不好。

2 人工智能技术对数字媒体艺术教育模式的重构

2.1 教学内容的革新升级

2.1.1 紧跟行业动态,随时更新教学内容

人工智能能够实时跟进数字媒体行业的发展动态,快速捕捉当下热门技术和流行的设计趋势。借助大数据整理分析后,就能梳理出行业最新的发展方向。学校可以根据这些真实的行业资讯,及时更新课堂教学内容。

2.1.2 定制化推送适配个人学习情况

班里每个学生的专业基础、兴趣特长和学习节奏都不一样,统一的教学内容根本没法兼顾所有人的学习需求。而人工智能可以统计整理学生的作业完成质量、平时测验成绩、线上学习时长和浏览的学习内容等各类数据,精准摸清每个学生的学习特点,找准大家的薄弱知识点。之后会针对性推送适配个人能力的学习资料和练习题,做到因材施教。就比如有的学生擅长动画制作,画面设计能力很强,但编程基础比较薄弱,系统就会主动推送相关的编程基础课程和实操训练,帮学生补齐短板,全方位提升专业能力。

2.2 教学方式的优化改变

2.2.1 一对一全程个性化辅导学习

人工智能可以结合每个学生的真实学习情况,定制专属的学习计划,合理规划学习任务和学习进度^[2]。对于基础扎实、学习接受速度快的学生,系统会布置难度更高的实操项目,充分挖掘他们的创作潜力;对于基础薄弱、学习进度偏慢的学生,系统会适当放缓学习节奏,多安排基础巩固练习,帮学生打牢专业基础。学生在日常学习、项目创作中遇到任何疑问,智能系统都能随时答疑解惑,相当于给每个学生配备了一位24小时在线的专属辅导老师。

2.2.2 虚拟仿真助力实操教学

依托人工智能技术,我们可以搭建各类虚拟实践场景,专门供学生开展创作练习和项目实操。在虚拟环境中练习最大的好处就是容错率高,就算操作失误、创作出错,也不会产生任何损失,学生可以大胆尝试、放开思路去探索全新的创作风格和创作方式。比如学生可以在虚拟展厅里自由布置艺术作品展,反复调整展台布局、灯光效果和展示形式,慢慢积累展览策划的实战经验。

2.3 教学评价的完善升级

2.3.1 搭建多维度综合评价体系

传统的课程评价模式特别单一,基本只看学生最后的作业和成品质量,很难看出学生的

真实综合能力。而人工智能的评价模式更加全面,能够收集学生全程的学习数据,涵盖创意构思、团队协作、问题解决、实操落地等多个方面,形成客观、全面的评价标准。

2.3.2 全程实时跟进的过程性评价

人工智能可以全程记录学生的学习轨迹和作品创作全过程,实时跟进学生的学习状态,及时发现学生的问题、记录学生的进步,并给出针对性的改进建议。比如学生在制作数字艺术作品时,如果卡在某一个操作步骤、反复出错,系统会第一时间提醒,同时给出具体的优化思路和操作方法。这种全程跟进、实时反馈的评价方式,能让学生随时调整自己的学习方法和创作思路,及时改正不足。

3 人工智能技术给数字媒体艺术教育带来的挑战

3.1 数据隐私与安全问题

3.1.1 数据收集与存储存在安全隐患

想要落地AI教学,就需要收集大量学生的相关数据,包括个人基本信息、日常学习习惯、作品创作思路等隐私内容,这些信息都十分敏感。如果学校的网络防护和系统安保做得不到位,这些隐私数据在收集、储存的过程中就容易出现泄露问题。

3.1.2 数据使用缺乏统一规范

目前国内教育行业,还没有一套完善统一的学生数据管理规则。很多学校和教育机构对学生数据的使用比较随意,有些会在没有征得学生同意的情况下,私自收集、使用甚至倒卖学生数据来盈利,不仅侵犯了学生隐私,也存在很大的安全和合规隐患。

3.2 伦理与道德问题

3.2.1 艺术创作伦理模糊不清

现在很多数字艺术作品都是AI辅助完成的,但关于AI作品的版权归属和创作规范,行业里一直没有明确的标准。比如学生用AI做的作品,版权归学生、学校还是开发平台,目前还没有统一答案。另外,AI生成的内容参差不齐,有的存在拼凑、抄袭或者价值观偏差的问题,学生如果直接使用,容易出现创作伦理问题。

3.2.2 加剧教育不公平现象

搭建AI教学系统、采购智能设备需要很高的成本,这也拉大了不同地区、不同学校的教育差距。经济发达地区的学校资金充足,能配备先进的AI设备和优质教学资源;而偏远地区和普通学校资金有限,很难开展智能化教学。长期下来,优质教育资源只会越来越集中,教育不公平的问题也会越来越明显。

4 应对人工智能技术挑战的策略

4.1 保障数据隐私与安全

4.1.1 强化技术防护力度

学校和教育机构需要重视数据安全防护,加大技术投入,对学生的个人信息、学习记录等隐私数据进行加密处理,避免数据在传输和保存时被窃取、篡改^[1]。严格限制数据查看和使用权限,只允许工作人员在必要时调取。同时定期检查系统漏洞、维护网络安全,抵御网络攻击,从技术上保护好学生的数据隐私。现如今智能教学全程依托线上系统运行,学生日常的创作草稿、学习轨迹、测评数据等都会实时留存,这些专属数据极具个人辨识度,一旦防护不到位,极易出现信息泄露、恶意盗用等问题,扎实的技术防护是智能教学平稳落地的基础保障。

4.1.2 健全数据使用管理制度

教育相关部门需要尽快完善教育数据的管理规定,统一数据收集、保存、使用和共享的标准。学校要严格遵守规则,收集学生数据前,必须提前说明用途并征得学生和家長同意。同时全程监管数据使用情况,禁止私自泄露、挪用或商用学生隐私数据,全方位保障学生的合法权益。

4.2 推动教师转型,提升综合教学能力

4.2.1 常态化开展教师专项培训

学校需要定期开展AI教学培训,帮助授课老师熟练使用各类智能教学工具,学会分析学生学情、利用AI辅助艺术教学^[4]。培训内容贴合日常上课场景,重点提升老师利用人工智能优化课堂、指导学生创作的能力,让老师快速适应智能教学模式,充分发挥AI技术的教学优势。很多传统艺术专业教师,长期习惯线下传统授课模式,对新兴AI工具、智能教学系统比较陌生,缺乏实操经验。系统化的专项培训能够有效填补教师的技术短板,避免出现只会用传统方式授课、不会借助智能工具赋能课堂的情况。

4.2.2 搭建教师交流协作平台

学校可以搭建教师交流平台,让老师们互相分享AI教学的经验和心得。通过定期开展教学研讨、公开课互评等活动,一起解决智能教

学中遇到的各类问题。老师们互相学习、互帮互助,能够整体提升全校的智能教学水平。

4.3 解决伦理与道德问题

4.3.1 制定创作伦理准则

针对人工智能在数字媒体艺术创作中的伦理问题,行业协会和教育机构要制定相应的创作伦理准则^[5]。明确人工智能生成内容的版权归属、使用规范等。例如,规定学生在使用人工智能生成内容时,必须注明来源,并且要对内容进行适当的修改和创新,不能直接照搬。同时,要引导学生树立正确的价值观,对人工智能生成的内容进行批判性思考。当下很多学生过度依赖AI一键生成作品,缺乏独立创作和思考的过程,不仅容易滋生偷懒、抄袭的不良学习习惯,还会弱化自身的艺术创作思维,清晰的伦理规范能够有效规避这类学习乱象。

4.3.2 促进教育公平

政府要加大对偏远地区教育的投入,改善这些地区学校的教学设施,让他们也能有条件应用人工智能技术。例如,为偏远地区的学校提供人工智能教学设备和软件,培训当地的教师。同时,可以利用网络资源,开展远程教学,让偏远地区的学生也能享受到优质的教育资源,缩小地区之间的教育差距。

5 结束语

综上所述,人工智能技术对数字媒体艺术教育模式的重构有着重大的意义,它为解决传统教育模式的问题提供了新的途径,让教学内容更贴合实际、教学方式更灵活多样、教学评价更全面客观。但与此同时,我们也要清楚地认识到,人工智能技术的应用也带来了不少挑战,像数据隐私安全、教师角色转变、伦理道德这些问题,都需要我们认真对待。只要我们采取合适的策略,加强数据安全防护、促进教师能力提升、解决伦理道德问题,就能够在一定程度上应对这些挑战。未来,随着人工智能技术的不断发展,数字媒体艺术教育模式也会不断地发展和完善。我们要积极地拥抱这种变化,充分利用人工智能技术的优势,为数字媒体艺术教育培养出更多优秀的人才,让这门学科在新时代焕发出新的活力。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部. 教育信息化 2.0 行动计划 [EB/OL]. 2018-04-13.
- [2] 童莉. 人工智能时代数字媒体艺术创新发展研究 [J]. 产业创新研究, 2025, (22): 67-69.
- [3] 葛凌蓝. 人工智能时代的数字媒体艺术专业课程体系构建 [J]. 美术教育研究, 2025, (07): 142-144+179.
- [4] 杨喆堃, 李慧. 人工智能技术在数字媒体艺术中的应用 [J]. 鞋类工艺与设计, 2025, 5(03): 68-70.
- [5] 徐瀚颖. 人工智能时代数字媒体艺术的创新探究 [J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(20): 96-98.

作者简介: 王蕊 (1988.11—), 女, 汉族, 山东省烟台市, 研究生, 讲师, 研究方向: 数字媒体短视频创作与融媒体传播。