

AI 赋能下非遗美术融入小学大单元教学的实践路径研究

杨景媛

山东省临沂市河东区汤头街道中心小学 276000

摘要

在美育数字化转型与中华优秀传统文化传承双重政策导向下，非遗美术进校园成为小学美术教育改革的核心方向，而大单元教学是落实美术核心素养、打破碎片化课堂教学的关键模式。当前小学非遗美术大单元教学存在资源匮乏、体验单一、学情适配不足、文化讲解晦涩等现实困境，人工智能技术为破解以上难题提供了全新支撑。本文采用文献研究法、课堂行动研究法，梳理 AI 技术与非遗美术大单元教学的融合逻辑，剖析当下教学现存问题，从课程资源重构、教学流程创新、多元评价搭建、长效保障完善四个层面构建完整实践路径，并结合小学剪纸非遗大单元教学案例验证路径可行性，旨在借助 AI 技术降低非遗美术学习门槛，实现传统文化传承与数字美育的双向融合，助力小学生审美素养、文化自信与创新思维协同发展。

关键词：AI 赋能；非遗美术；小学美术；大单元教学；美育融合

2022 年版《义务教育艺术课程标准》明确提出，艺术教学需要立足中华优秀传统文化，依托大单元整体教学模式，推动课程内容结构化，引导学生感知传统艺术魅力，增强文化认同感。非遗美术作为民间美术的核心组成部分，包含剪纸、年画、扎染、青花瓷、皮影等贴近小学生认知特点的艺术形式，兼具审美价值、文化价值与实践价值，是小学美育不可或缺的教学内容。

一、AI 赋能非遗美术融入小学大单元教学的现存困境

（一）非遗教学资源零散，单元课程体系缺乏整体性

目前小学美术教材中非遗内容较为分散，未形成系统化的大单元主题课程。多数教师自主搜集的非遗素材多为静态图片、短视频，缺乏完整的工艺溯源、民俗故事、地域文化配套资源；同时不同学段学情差异较大，低段学生适合趣味化非遗感知，高段学生适合创意设计，现有资源无法实现学段分层适配，导致大单元教学内容衔接断层，整体教学目标难以落地。

（二）技术应用浅层化，AI 与非遗教学融合流于形式

一线美术教师普遍存在 AI 工具应用能力不足的问题，课堂中仅简单使用 AI 播放图片、生成画作，未能发挥 AI 虚拟仿真、纹样拆解、大数据分析的核心功能。部分课堂本末倒置，过度依赖 AI 自动生成作品，弱化学生手绘、手工实操的能力，出现“重技术、轻手工，重数字、轻文化”的问题，违背非遗手工传承的核心初衷。

（三）教学评价模式单一，无法匹配大单元全过程学习

传统非遗美术教学多以最终作品作为唯一评价标准，忽略学生单元学习过程中的文化探究、小组协作、创意思考等表现。大单元教学强调全过程育人，单一结果性评价无法反映学生完整学习成长轨迹，同时缺乏 AI 智能评价工具的辅助，教师工作量大，难以针对不同学生的创作短板给出个性化改进建议。

二、AI 赋能非遗美术融入小学大单元教学的核心原则

（一）文化为本，技术为辅原则

始终坚守非遗文化传承的核心目标，AI 仅作为教学辅助工具，重点用于还原非遗工艺、讲解民俗文化、辅助创意构思，杜绝 AI 完全替代学生手工创作，保留非遗美术手工实践的本质。

（二）素养导向，单元整体原则

围绕图像识读、造型表现、设计应用、文化理解四大美术核心素养，统一大单元教学目标、课时内容、实践活动与评价体系，依托 AI 串联单元各个教学环节，保证教学内容的连贯性与整体性。

（三）分层适配，因材施教原则

利用 AI 大数据学情分析功能，识别不同学生动手能力、审美水平、创意能力的差异，自动推送分层学习任务与学习资源，兼顾学困生基础夯实与学优生创意拓展，落实个性化美育教学。

三、AI 赋能非遗美术融入小学大单元教学的具体实践路径

（一）路径一：依托 AI 大数据，搭建分层化非遗大单元资源库，重构单元课程体系

针对非遗资源零散、学段适配度低的问题，借助 AI 智能分类、大数据爬虫技术，搭建校本非遗美术大单元专属资源库，按照低、中、高三个学段拆分单元主题，实现课程内容结构化重构。低年级设置《有趣的民间剪纸纹样》趣味感知单元，聚焦非遗外形欣赏；中年级设置《非遗扎染的色彩奥秘》技法实践单元，聚焦工艺学习；高年级设置《非遗年画新创意》文创设计单元，聚焦传统文化现代化创新。

同时利用 AI 图像拆解技术，将复杂非遗工艺分步拆解，例如把剪纸对称纹样、扎染捆扎流程、皮影制作工序拆分为可视化分步动画，搭配 AI 语音讲解民俗故事；AI 系统自动根据学生课前预习答题数据，分析学生知识薄弱点，为教师调整单元课时重难点提供数据支撑，让大单元课程设计更贴合学生真实学情。

（二）路径二：贯穿课前-课中-课后全流程，创新 AI 大单元课堂教学模式

构建“AI 前置预习—AI 沉浸式课堂探究—AI 创意赋能创作—AI 课后拓展延伸”四段式大单元教学流程，实现全环节数字化赋能。

1. 课前预习：AI 虚拟研学，前置文化认知。利用 AR 非遗小程序，让学生足不出户沉浸式参观非遗博物馆、欣赏历代非遗美术原作，通过 AI 图像识别功能，自主扫描非遗作品即可获取纹样寓意、地域来源、制作历史等信息，提前完成非遗文化基础认知，缩短课堂理论讲解时间。

2. 课中探究：AI 仿真还原，突破教学难点。针对课堂无法完成的复杂工艺，利用 AI 虚拟仿真系统动态还原完整制作流程。例如剪纸教学中，AI 动态演示剪刀行走轨迹、纹样折叠方式；泥塑教学中，AI 模拟黏土塑形全过程，规避实体材料浪费、操作危险等问题。同时开展小组探究，学生借助 AI 纹样分析工具，对比南北方剪纸、东西部年画的风格差异，提升图像识读与文化对比能力。

3. 创意创作：AI 辅助构思，保留手工主体。学生线下完成手工初稿后，利用 AI 绘画工具输入创作理念，生成多元化创意参考图，优化作品构图与纹样设计；AI 智能色彩搭配系统为扎染、年画作品提供配色方案，启发学生创新思路，但所有核心手工步骤均由学生自主完成，坚守手工非遗的本质。

4. 课后拓展：AI 云端联动，延伸单元学习。依托 AI 线上学习平台，推送分层课后任务，基础层学生完成非遗作品复刻，提高层学生完成纹样改编，创新层学生结合现代元素设计非遗文创；同时搭建线上非遗交流社区，实现班级、家校联动，拓展大单元学习边界。

（三）路径三：构建 AI 全过程多元评价体系，完善大单元教学闭环

改变单一作品评价模式，依托 AI 评价系统，搭建“过程性评价+结果性评价+多方互评”一体化评价体系。首先，AI 自动记录学生单元学习全过程数据，包括预习时长、课堂互动次数、工艺操作步骤、小组协作表现，生成个人学习成长档案；其次，AI 智能识别作品造型、色彩、构图完成客观评分，教师针对文化理解、创意表达进行主观点评；最后，依托 AI 虚拟展厅，展示全体学生单元作品，开展学生自评、同伴互评、家长云端评价。AI 系统自动整合多方评价数据，生成可视化评价报告，精准指出学生文化理解、手工技法、创意设计三大维度的不足，为后续教学优化提供依据。

结语

AI 技术为非遗美术融入小学大单元教学提供了全新的发展机遇，破解了传统非遗教学资源不足、体验匮乏、评价片面等多重痛点。在实际教学中，教育工作者需要立足美术核心素养与非遗文化传承本质，以文化传承为内核，以大单元整体教学为载体，以人工智能为辅助手段，从课程资源、课堂流程、教学评价、师资保障四个维度完善教学路径，实现数字技术、非遗文化、美术课堂三者的深度融合。最终让小学生在数字美育的环境中感受非遗之美、动手创造之美、感悟文化之美，真正实现以美育人、以文化人。

参考文献

1. 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准（2022 年版）[S]. 北京：北京师范大学出版社，2022.
2. 陈冬梅. “AI+非遗”——小学美术剪纸大单元教学中当代 AI 技术的应用与伦理反思[J]. 基础教育参考，2025（05）：45-47.