

分类号: J204
学号: 20232104018

密级: 公开
单位代码: 10759

石河子大学 硕士学位论文

建构主义视域下乐舞文化 在初中美术课程中的 AI 应用研究

学位申请人	李笑笑
指导教师	刘萍 副教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	美术
研究领域	美术教育
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子
2026年05月

分类号: J204
学号: 20232104018

密级: 公开
单位代码: 10759

石河子大学 硕士学位论文

建构主义视域下乐舞文化 在初中美术课程中的 AI 应用研究

学位申请人	李笑笑
指导教师	刘萍 副教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	美术
研究领域	美术教育
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子
2026年05月

**Research on the Application of AI in Music and Dance Culture under
the Perspective of Constructivism in Junior High School Art
Curriculum**

A Dissertation Submitted to
Shihezi University
In Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master's of Art

By

Li Xiaoxiao

(Art Education)

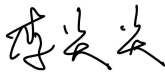
Dissertation Supervisor: Prof. Liu ping

May, 2026

石河子大学学位论文独创性声明及使用授权声明

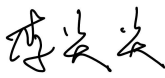
学位论文独创性声明

本人所呈交的学位论文是在我导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

研究生签名： 时间：2026年5月7日

使用授权声明

本人完全了解石河子大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文在学校图书馆保存并允许被查阅。有权自行或许可他人将学位论文编入有关数据库提供检索服务。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

研究生签名： 时间：2026年5月7日

导师签名： 时间：2026年5月7日

摘要

针对初中美术传统文化教学中资源静态呈现、视觉比较不足、反馈周期滞后和转化链条断裂的现实困境，围绕“AI如何真正服务于学科目标而非停留于技术展示层面”这一核心问题，以建构主义学习理论作为学生文化意义建构的认知框架，以情境认知理论作为乐舞文化情境化学习活动组织的理论依据，以最近发展区理论作为AI学习支架配置与能力进阶梯度设计的理论基础，将人工智能定位为弥补传统文化教学短板、推动动态内容可视化转化的技术支架。

研究选取兼具文化深度、视觉表现力与综合艺术特征的乐舞文化作为课程载体，依据其在初中美术教材中分散分布于动态表现、人物造型、形式审美与文化转化等不同学习领域的特征，选取四个递进类别进入课程，分别对应《捕捉精彩瞬间》《传神写照》《心灵的色彩》《民俗文化展》四节课例，构建从“动态感知—形象理解—审美判断—创意转化”的连续教学链条。研究综合运用文献研究法系统梳理国内外传统文化课程转化与AI教育应用的理论基础与政策导向，运用案例分析法深入剖析AI辅助美术教学与传统文化数字化转化的典型实践样态与问题意识，运用行动研究法在石河子中学真实课堂中开展课例教学实践，逐步完善课程中AI支架的介入时机、工具配置与评价设计，运用课堂观察法结合学习任务单、学生作品档案与即时访谈，系统记录学生在情境导入、文化识别、风格转译、成果表达与评价反馈等关键教学环节的学习表现、认知策略与发展轨迹，最终形成以教师为主导，AI支架辅助，学生学习建构的协同课堂。

研究表明，乐舞文化具有较强的课程转化价值，能够有效承载初中美术传统文化理解、图像识读、审美判断与创意表达等多重目标；AI辅助教学依托最近发展区理论配置差异化学习支架，通过“课前预生成+课中演示验证”的实施路径，在普通中学大班额、有限设备的现实条件下实现常态化落地，学生在风格转译中能够建立并坚守“风格可变、文化守恒”的审美判断标准，实现从文化感知到审美判断再到创意表达的能力进阶；围绕教学环节、组织形式与支架渐隐策略所形成的AI应用通道，有效推动传统文化教学由静态欣赏走向动态建构与生活化表达，为教育数字化背景下人工智能融入初中美术课程及传统文化教学创新提供了可迁移的实践路径。

关键词：人工智能；乐舞文化；初中美术；建构主义；跨学科融合

Abstract

Targeting the practical dilemmas in junior high school art education regarding traditional culture teaching—specifically static resource presentation, insufficient visual comparison, delayed feedback cycles, and fragmented transformation chains—this study centers on the core issue of "how AI can genuinely serve disciplinary objectives rather than remain at the level of technical display." Employing Constructivist Learning Theory as the cognitive framework for students' cultural meaning-making, Situated Cognition Theory as the theoretical basis for organizing music-dance culture learning activities, and the Zone of Proximal Development Theory as the foundation for configuring AI learning scaffolds and designing progressive ability development, this research positions artificial intelligence as a technical scaffold to compensate for traditional teaching shortcomings and promote the visualization of dynamic content.

The study selects music-dance culture as the curriculum carrier—a content form integrating musical, dance, fine arts, costume, and ritual elements characterized by cultural depth, visual expressiveness, and comprehensive artistic features. Based on its scattered distribution across different learning domains in junior high school art textbooks—including dynamic expression, figure modeling, formal aesthetics, and cultural transformation—the research selects four progressive categories for curriculum implementation, corresponding to the lesson examples *Capturing the Decisive Moment*, *Vivid Portrayal*, *Colors of the Soul*, and *Folk Culture Exhibition*. This establishes a continuous teaching chain from dynamic perception, through figure understanding and aesthetic judgment, to creative transformation. Through literature research systematically reviewing theoretical foundations and policy orientations regarding traditional culture curriculum transformation and AI educational applications, case analysis deeply examining typical practical patterns and problem awareness of AI-assisted art teaching and traditional culture digitalization, action research conducting lesson-based teaching practices in authentic classrooms at Shihezi Middle School to gradually refine the intervention timing, tool configuration, and evaluation design of AI scaffolds, and classroom observation systematically recording student learning performances, cognitive strategies, and developmental trajectories at key teaching stages—including situational introduction, cultural identification, stylistic translation, outcome presentation, and evaluation feedback—through learning task sheets, student work archives, and instant interviews, the study ultimately establishes a collaborative classroom mechanism characterized by "teacher-led demonstration, AI scaffold support, and student construction."

The research findings indicate that music-dance culture possesses strong curriculum transformation value, capable of effectively supporting multiple objectives in junior high school art education including traditional cultural understanding, image interpretation, aesthetic judgment, and creative expression. AI-assisted teaching, grounded in the Zone of Proximal Development Theory to configure differentiated learning scaffolds and through the implementation path of "pre-class generation plus in-class demonstration and verification," achieves normalized implementation under the realistic conditions of ordinary middle schools with large class sizes and limited equipment. Students are able to establish and adhere to the aesthetic judgment standard of "variable style with conserved culture" during stylistic translation, achieving continuous ability advancement from cultural perception to aesthetic judgment and then to creative expression. The AI application channels formed around teaching procedures, organizational forms, and scaffolding fading strategies effectively promote the transformation of traditional culture teaching from static appreciation to dynamic construction and life-oriented expression, providing transferable practical pathways for integrating artificial intelligence into junior high school art curricula and innovating traditional culture teaching within the context of educational digitalization.

Key words: artificial intelligence; music-dance culture; junior high school art education; constructivism; interdisciplinary integration

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
目录.....	IV
第1章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.1.1 现实背景下传统文化资源在基础美术教育中的单一学科化困境.....	1
1.1.2 实践背景下教育数字化进程中人工智能赋能美术教学的创新诉求.....	2
1.1.3 AI 赋能乐舞文化美术课程转化的实践路径.....	3
1.2 理论基础.....	4
1.2.1 建构主义学习理论.....	4
1.2.2 情境认知理论.....	6
1.2.3 最近发展区理论.....	8
1.3 研究目的及意义.....	9
1.3.1 研究目的.....	10
1.3.2 研究意义.....	11
1.4 国内外研究现状.....	12
1.4.1 国内研究现状.....	12
1.4.2 国外研究现状.....	15
1.4.3 研究评述.....	17
1.5 研究内容与方法.....	18
1.5.1 研究内容.....	18
1.5.2 研究方法.....	19
1.6 研究思路与路线.....	20
1.6.1 研究思路.....	20
1.6.2 技术路线.....	21
1.7 创新点.....	22
第2章 乐舞文化在初中美术课程中 AI 应用的需求调查及分析.....	24
2.1 课程实施的现实条件分析.....	24
2.1.1 初中美术课堂中 AI 辅助乐舞文化教学的技术支撑.....	24
2.1.2 教学组织条件与 AI 应用的现实可行性.....	25
2.2 乐舞文化教材资源的分布与转化分析.....	26

2.2.1 初中美术教材中乐舞文化内容的分布特征与呈现方式	26
2.2.2 乐舞文化在初中美术教材中的应用类别与教学困境分析	34
2.3 学生对乐舞文化 AI 教学的认知度与接受度调查	37
2.3.1 调查目的与对象	38
2.3.2 调查结果分析	40
2.4 教师对乐舞文化 AI 教学实施的认知与建议分析	42
2.4.1 问卷设计与实施	42
2.4.2 问卷结果分析	43
第 3 章 乐舞文化与 AI 应用的课程支架建构	45
3.1 AI 赋能乐舞文化课例建构的功能定位	45
3.1.1 AI 赋能乐舞文化教学的目标定位	45
3.1.2 AI 赋能乐舞文化课例转化与环节介入	47
3.2 AI 工具选择与教学设计	48
3.3 乐舞文化与 AI 应用的评价依据与维度设计	51
3.3.1 乐舞文化与 AI 应用的评价设计依据	51
3.3.2 乐舞文化与 AI 应用的评价维度设计	52
第 4 章 建构主义视域下乐舞文化 AI 应用的教学实践研究	55
4.1 动态表现类—基于动态感知情境的 AI 观察支架建构	55
4.1.1 《捕捉精彩瞬间》课例的 AI 应用设计	55
4.1.2 《捕捉精彩瞬间》课例的 AI 应用实践	59
4.1.3 《捕捉精彩瞬间》课例的 AI 应用评价	64
4.2 人物造型类—基于形象理解结构的 AI 比较支架建构	65
4.2.1 《传神写照》课例的 AI 应用设计	65
4.2.2 《传神写照》课例的 AI 应用实践	68
4.2.3 《传神写照》课例的 AI 应用评价	74
4.3 形式审美类—基于审美判断标准的 AI 验证支架建构	75
4.3.1 《心灵的色彩》课例的 AI 应用设计	75
4.3.2 《心灵的色彩》课例的 AI 应用实践	79
4.3.3 《心灵的色彩》课例的 AI 应用评价	82
4.4 文化转化类—基于创意转化实现转化的 AI 表达支架建构	83
4.4.1 《民俗文化展》课例的 AI 应用设计	83
4.4.2 《民俗文化展》课例的 AI 应用实践	87
4.4.3 《民俗文化展》课例的 AI 应用评价	90
第 5 章 乐舞文化与 AI 应用课程的实践成效与优化路径	92

5.1 乐舞文化与 AI 应用课程协同的转化表现	92
5.2 乐舞文化与 AI 应用课堂实施中的主要表现	93
5.3 乐舞文化与 AI 应用课程的优化路径	96
5.4 研究反思与展望	97
5.4.1 研究结论与价值	98
5.4.2 后续研究展望	99
结语	102
参考文献	104
一、政策性文件	104
二、专著书籍	104
三、中文文献	104
四、外文文献	106
附录 A 课程教学设计	108
附录 A-1 《捕捉精彩瞬间》	108
附录 A-2 《传神写照》	111
附录 A-3 《心灵的色彩》	113
附录 A-4 《民俗文化展》	115
附录 B 任务单设计	117
附录 B-1 《捕捉精彩瞬间》 AI 应用观察任务单	117
附录 B-2 《传神写照》 AI 辅助探究任务单	118
附录 B-3 《心灵的色彩》 AI 比较与验证任务单	121
附录 B-4 《民俗文化展》 AI 即时验证与修正单	123
致谢	125

第1章 绪论

传统文化如何有效进入初中美术课堂，并转化为学生可感知、可比较、可表达的学习内容，是当前美术教育研究中的一个重要问题。就现实教学而言，传统文化资源虽已被广泛引入课程，但其教学实施往往停留在静态展示和知识讲解层面，学生对文化内容的理解与表达较难深入展开。乐舞文化兼具文化内涵、视觉形象和动态特征，在初中美术课程中具有较强的开发价值，但相关教学仍面临课程转化不足、学习支架不清和实施路径模糊等问题。随着教育数字化的发展，人工智能为课堂教学提供了新的支持条件。基于此，本文以建构主义为理论视角，以乐舞文化为内容载体，探讨人工智能在初中美术课程中的应用方式，试图通过课程设计、教学实践与评价建构，回应传统文化教学中的现实问题，并为相关课程开发提供参考。

1.1 研究背景

本研究是在传统文化教育持续深化、艺术课程改革不断推进和教育数字化加快发展的背景下展开的。当前，中华优秀传统文化进入学校课程已具备明确的政策基础，但落实到初中美术课堂时，仍存在内容进入教材却没有充分进入学习过程的问题，一些具有综合艺术特征的传统文化资源尚未形成清晰、连续的教学转化路径。与此同时，人工智能的发展为课堂中的资源整合、情境创设、图像比较、表达支持和过程评价提供了新的条件，也使传统文化教学的实施方式出现了新的可能。基于此，本文从现实背景、实践背景与实践路径三个方面展开论述。

1.1.1 现实背景下传统文化资源在基础美术教育中的单一学科化困境

1.传统文化资源在初中美术课堂的转化面临表层化、单一学科化困境。

从当前初中美术课堂的实施情况来看，传统文化资源的课程转化仍存在较明显的单一学科化倾向。不少课堂虽然引入了传统文化内容，但往往停留在图像展示、知识讲解或局部符号借用层面，学生能够“看到”相关资源，却较难在连续学习中形成深入的文化理解与表达能力。尤其像乐舞这类本身兼具音乐、舞蹈、服饰、礼仪与图像特征的复合文化资源，在实际教学中常被压缩为静态图像欣赏，其综合育人价值尚未得到充分释放。

2.传统文化教学需以艺术融合实现从点缀到深度育人的转变

近年来，中华优秀传统文化进入学校教育已经成为明确的政策导向。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》提出，要“把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节”^①。这一要求说明，传统文化不应停留于知识补充或活动点缀层面，而应真正进入课程实施过程，成为能够承载文化理解与审美体验的学习内容。

《义务教育艺术课程标准（2022年版）》明确提出，义务教育阶段艺术课程“以音乐、美术为主线，融入舞蹈、戏剧、影视等内容”，并强调要“以艺术学科为主体，加强与其他艺术的融合，重视艺术与其他学科的联系，充分发挥协同育人功能”^②。这说明，初中美术课程中的传统文化教学不应停留在单一图像识别层面，而应在学科主体明确的前提下，引导学生在更综合的艺术联系中理解文化内涵。也正是在这一背景下，选择具有综合艺术特征的乐舞文化作为课程开发对象，具有较强的课程適切性。

1.1.2 实践背景下教育数字化进程中人工智能赋能美术教学的创新诉求

1. 数字化发展背景下，初中美术课堂教学方式面临系统性重构需求。

在传统文化课程转化需求不断增强的同时，教育数字化的发展也为课堂教学方式的更新提供了新的现实条件。中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》提出，要“以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势”，并要求“探索数字赋能大规模因材施教、创新性教学的有效途径”^③。这一表述表明，教育数字化并不只是资源扩充和设备更新，而是面向课程实施方式和学习方式变革的整体推进。落实到美术课堂中，这种变化不仅意味着教学资源的丰富，也意味着课堂组织、图像呈现、学习支持和互动方式都在发生调整。正是在这样的背景下，人工智能进入课堂教学，开始成为教育数字化背景下美术教学方式重构的重要组成部分。

2. 传统文化教学深化背景下，初中美术课堂学习过程面临连贯建构需求。

对初中美术教学而言，这一变化具有直接的现实意义。传统文化主题教学常面临图像资源静态、课堂比较不足、即时反馈有限、表达转化链条不完整等问题，学生虽然接触到文化材料，却未必能够在有限课时内完成观察、判断、转译和表达的连续学习过程。人工智能的生成、比对与反馈能力，为解决这些问题提供了新的可能。教育部等九部门印发的《关于加快推进教育数字化的意见》进一步提出，要“将人工智能技术融入教育教学全要素全过程”，并强调“坚持应用导向，以深度应用引领教育高质量发展”^④。这意味着，AI进入课堂的意义不在于技术展示本身，而在于是否能够真

^① 中共中央办公厅，国务院办公厅.关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[Z].2017.

^② 中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准（2022年版）[M].北京:人民教育出版社,2022.

^③ 中共中央，国务院.教育强国建设规划纲要（2024—2035年）[Z].2025.

^④ 教育部等九部门.关于加快推进教育数字化的意见[Z].2025.

正服务课程目标、学习活动与评价过程。

3.人工智能进入课堂背景下，初中美术教学应用方式面临重新定位需求。

值得注意的是，2025年教育部印发的《教师生成式人工智能应用指引》明确将AI定位为“教学辅助工具”，强调“教师应保持教育主导权”^①，这一政策导向为本研究确立“教师主导—AI支架—学生建构”的框架提供了合规依据。因此，在初中美术课堂中讨论AI，并不是简单讨论“能不能用”，而是进一步追问“如何用得恰当”。对于传统文化教学而言，AI的价值主要体现在情境创设、图像比较、结果验证和表达支持等方面。它能够帮助学生更直观地识别传统文化特征，更动态地修正视觉判断，并在创意实践中完成由文化理解走向设计表达的过渡。这样的实践诉求，也正是本文将AI置于乐舞主题课程实施过程之中的重要原因

1.1.3 AI赋能乐舞文化美术课程转化的实践路径

1.传统文化资源进入初中美术课堂之后，仍面临由知识呈现走向课程转化的实践问题。在前述现实背景与实践背景之下，本文的研究问题逐渐清晰。一方面，传统文化进入学校课程已经具有明确的政策依据，但落实到初中美术课堂时，仍普遍存在内容呈现表层化、学习过程不连贯的问题。许多传统文化资源虽然进入了教材和课堂，但在实际教学中往往停留在图像展示、知识介绍和局部借用层面，学生能够接触相关内容，却难以在观察、比较、判断和表达的连续学习过程中形成较为深入的文化理解。另一方面，教育数字化的发展又为课堂提供了新的技术支持，使传统文化资源获得了新的转化可能。由此，本文关注的重点不再是传统文化能否进入课堂，而是如何借助AI支持，使传统文化真正转化为学生可识别、可比较、可表达的课程内容。

2.乐舞文化兼具文化内涵、视觉特征与综合属性，在初中美术课程转化中具有鲜明的实践价值。在众多传统文化资源中，乐舞文化之所以成为本文的切入对象，关键在于其兼具文化性、视觉性与综合性。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出，要“树立学科融合理念”，并强调“大力开展以美育为主题的跨学科教育教学和课外校外实践活动”^②。乐舞文化本身融合音乐、舞蹈、美术、服饰与礼仪等多重要素，与这一融合性美育导向具有较高契合度。更重要的是，乐舞文化在现行初中美术教材中并不是以单一专题集中出现，而是分散存在于动态表现、人物造型、形式审美和文化转化等不同内容之中，这使其既具有较强的课程开发潜力，也对教学整合提出了更高要求。将乐舞文化引入初中美术课堂，并不是偏离学科，而是在美术学习场域中借助图像识读、风格比较和设计表达，对传统文化资源进行视觉化整合与课程

^① 教育部基础教育教学指导委员会.中小生成式人工智能使用指南（2025年版）[Z].2025.

^② 中共中央办公厅，国务院办公厅.关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见[Z].2020.