

新文科视域下艺术设计造型基础教育的价值转向与体系重构

程璧

武汉工程大学 湖北武汉

【摘要】新文科建设旨在打破学科壁垒，推动科技与艺术的深度融合。然而，当前艺术设计学院的造型基础教育正面临着技法训练滞后于技术变革与审美教育脱离人文精神的双重困境。特别是在人工智能（AIGC）技术重塑图像生产方式的当下，传统的以再现为核心的造型教学范式已难以为继。本文立足于新文科视域，提出造型基础教育应从单一技法训练转向视觉思维构建，在学科建设上构建人文素养—材料感知—数字生成的融合课程体系；在人文价值上，通过重塑具身认知、回归东方审美范式及确立技术伦理，实现从术到道的教育转型，培养具备跨学科视野与独立审美判断力的新时代设计人才。

【关键词】新文科；造型基础；学科建设；人文价值；人工智能；视觉思维

【基金项目】武汉工程大学2025年度高等教育校本研究课题（2025ZH06）

【收稿日期】2026年2月16日

【出刊日期】2026年3月30日

【DOI】10.12208/j.ssr.20260085

Value shift and system reconstruction of basic art and design education under the perspective of new liberal arts

Bi Cheng

Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei

【Abstract】The construction of new liberal arts aims to break down disciplinary barriers and promote the deep integration of science and art. However, the basic art and design education in art and design colleges is currently facing a dual dilemma: technical training lags behind technological changes, and aesthetic education is divorced from humanistic spirit. Especially now, with artificial intelligence (AIGC) technology reshaping image production methods, the traditional modeling teaching paradigm centered on representation is no longer sustainable. This paper, based on the perspective of new liberal arts, proposes that basic art and design education should shift from single technical training to the construction of visual thinking. In terms of discipline construction, it proposes to build an integrated curriculum system of humanistic literacy, material perception, and digital generation; in terms of humanistic values, it proposes to achieve an educational transformation from technique to philosophy by reshaping embodied cognition, returning to the Eastern aesthetic paradigm, and establishing technological ethics, thereby cultivating new-era design talents with interdisciplinary vision and independent aesthetic judgment.

【Keywords】New liberal arts; Basic art and design; Discipline construction; Humanistic value; Artificial intelligence; Visual thinking

1 绪论

1.1 研究背景：新文科与数字化时代的双重变奏

近年来，高等教育领域正在经历一场由知识结构重组与技术革命共同推动的深层变革。其中，新文科建设与数字化、智能化技术的快速发展，构成了当代艺术设计教育必须直面的双重时代语境。新文科不仅仅是文科内部的优化，更是文科与理工农医的交叉融合。同时，Midjourney、Stable Diffusion等AI工具的出现，

宣告了图像大众化时代的到来，手工造型技能的稀缺性被打破。这一背景并非线性演进的结果，而是学科理念与生产方式同步变革所引发的结构性转向。

1.1.1 新文科：从文科内部优化到跨学科整体重构

根据教育部发布的《新文科建设宣言》，新文科建设旨在推动跨学科融合，实现人文学科的范式重构^[1]。新文科建设并非传统意义上对文科门类的修修补补，而是以回应新时代社会发展需求为目标，对人文学科

在高等教育体系中的功能定位进行系统性重构。从政策与理论层面看,新文科强调突破学科边界,推动文科与理工、农医等领域的深度交叉,重塑知识生产与人才培养的逻辑结构。

在这一过程中,人文学科不再仅仅承担文化传承或价值阐释的功能,而被赋予理解技术、介入现实、回应复杂问题的时代使命。新文科所倡导的价值引领、交叉融合、整体重构,本质上是在反思长期以来以工具理性和效率逻辑为主导的教育范式,试图通过人文精神的回归,平衡技术发展可能带来的价值失衡。

对艺术设计教育而言,新文科的意义尤为突出。艺术设计本身即处于人文、技术与社会之间,其教育形态天然具有跨学科属性。然而,在长期实践中,设计教育往往被简化为技术训练或技能教育,人文思考与价值判断逐渐边缘化。新文科背景下,这种单一技术导向的培养模式已难以适应社会对复合型、判断型与责任型人才的需求。

1.1.2 数字化与智能技术:视觉生产方式的根本性转变

与新文科理念同步发生的,是以人工智能为代表的数字技术对视觉生产方式的深度介入。近年来, Midjourney、Stable Diffusion 等生成式人工智能工具的广泛应用,使图像生成从专业领域迅速扩散至大众层面,视觉生产的门槛被显著降低。

这一变化并非简单的工具升级,而是宣告了一个图像大众化时代的到来。在算法的支持下,非专业个体亦可通过自然语言指令生成高质量视觉图像,传统依赖长期训练才能掌握的造型技能,其稀缺性与专业壁垒正在被打破。图像不再仅仅是专业艺术家或设计师的专属产物,而成为普遍可获得的文化资源。

学者戴有山认为,生成式 AI 算法的突破性发展之于神经网络技术在艺术创作中的应用,经历了由规则驱动到数据驱动的质变^[2]。人工智能的介入使得设计生产从造物转向算力驱动的图像生成,迫使教育者重新审视设计的核心价值。在这种背景下,造型能力的社会属性发生了根本变化。手工绘制与形式构建不再是视觉创作的唯一入口,甚至不再是最有效率的方式。这一现实直接冲击了以技法训练为核心的造型基础教育模式,使其合理性与必要性面临重新审视。从海德格尔的技术哲学视角看,“如是看来,技术就不仅是一种手段了。技术乃是一种解蔽方式”^[3]。传统造型是人通过身体与世界的沟通,而 AI 图像生产将艺术降低为一种集置(Gestell),即一切视觉元素都变成了可被算法调用

的库存。这解释了为什么传统技法会祛魅——因为技术逻辑正在取代艺术的原创逻辑。

1.1.3 双重变奏下的教育反思:从技能稀缺到判断稀缺

新文科的价值转向与智能技术的效率革命,共同推动了艺术设计教育评价体系的根本性变化。在图像生产高度自动化、工具高度普及的条件下,真正稀缺的已不再是如何画得更像,而是如何判断何种形式更有意义。

换言之,当形式生成的成本趋近于零时,审美判断、价值选择与文化理解成为决定视觉作品质量与社会意义的关键因素。这种能力并非通过简单的技术训练获得,而需要系统的人文教育与长期的思维训练。

正是在这一双重变奏的时代背景下,艺术设计学院的造型基础教育必须突破传统的技能导向范式,重新确立其在人文教育与价值引导层面的基础性地位。造型基础课程不应再被视为单纯的技法训练课,而应成为学生理解视觉世界、形成审美判断和建构价值立场的重要起点。

1.1.4 问题的提出

在新文科与数字化时代的交汇点上,艺术设计学院造型基础教育面临一项根本性命题:

当技术不再稀缺,造型基础教育应当培养什么样的能力?其学科价值与教育使命应如何重新定位?

围绕这一问题展开系统研究,正是本文与相关课题的现实起点与理论动因。

1.2 问题陈述:造型基础教育的孤岛效应

当前造型基础课(素描、色彩、构成)存在的三个断裂:

与专业设计的断裂:基础课画石膏,专业课做 UI/产品,中间缺乏逻辑衔接。

与时代技术的断裂:仍固守传统媒介,忽视计算美学与数字形态。

与人文精神的断裂:重视手头功夫的准,忽视眼与心的深。

在当前艺术设计学院的教学体系中,造型基础课程通常以素描、色彩、构成等课程形态存在,承担着低年级阶段的基础训练任务。然而,在长期以技法训练为中心的教学实践中,造型基础教育逐渐形成了一种相对封闭、自我循环的运行状态,其教学目标、内容结构与评价标准与专业设计课程、时代技术环境及人文教育目标之间缺乏有效衔接,呈现出明显的孤岛效应。

所谓孤岛效应,是指造型基础课程在教学体系中

被割裂为一个相对独立的技能训练单元，虽在形式上完成了课程设置，却未能在知识逻辑、能力结构与价值导向上与整体人才培养体系形成连续关系。这一效应主要体现在以下三个层面的断裂。

1.2.1 与专业设计教学的断裂：基础训练与专业实践之间的逻辑脱节

在当前教学体系中，造型基础课程往往以写生训练、形式临摹和构成练习为主要内容，强调对象再现的准确性与形式表达的规范性；而进入专业阶段后，学生则迅速转向界面设计、产品设计、服务设计等高度情境化、问题导向的设计实践。

二者之间在教学目标、问题意识与方法论层面缺乏清晰的逻辑过渡：基础阶段侧重画什么、怎么画，专业阶段则要求解决什么问题、为何如此设计。由于造型基础课程未能在早期引入设计思维、形式判断与问题意识训练，学生往往难以将基础训练中获得的有效技能转化为专业设计能力，导致基础课成果在专业学习中被搁置甚至被重新否定。

这种断裂不仅削弱了造型基础课程在学生认知中的价值认同，也使基础课程沦为与专业实践脱节的训练孤岛。

1.2.2 与时代技术环境的断裂：传统媒介中心主义与数字形态缺位

在数字化与智能化快速发展的背景下，视觉生产方式正发生根本性变化。计算美学、参数化设计、生成式图像与人机协作已成为当代设计实践的重要组成部分。然而，当前造型基础教学在内容与媒介选择上仍普遍固守纸笔、颜料等传统媒介，很少系统引入数字工具、算法逻辑与计算形态。

这种媒介保守主义在一定程度上维护了传统造型训练的稳定性，却也导致基础课程与当代视觉实践之间形成明显断层。学生在基础阶段建立的造型认知体系，难以迁移到数字环境中，反而需要在专业阶段重新适应新的生成方式。

更为重要的是，忽视计算美学与数字形态，不仅意味着技术层面的滞后，也使学生错失理解当代视觉文化生成机制的机会，进一步加剧了造型基础教育与时代技术语境之间的脱节。

1.2.3 与人文精神的断裂：造型准确性压倒价值深度

传统造型基础教育在评价体系上高度重视形式准确性、完成度与技法熟练度，将画得准做得像作为核心标准。在这种评价导向下，学生的注意力被持续引向操

作层面的改进，而对形式背后的意义、文化语境与价值判断缺乏系统引导。

结果是，学生虽然在手头功夫上获得一定提升，却在审美判断、问题意识与人文关怀方面发展不足。造型训练逐渐演变为一种去语境化、去价值化的技术练习，与艺术教育应有的人文精神相抵触。

这种与人文精神的断裂，使造型基础教育难以承担新文科背景下以美育人、以文化人的教育使命，也限制了学生在后续设计实践中形成深层次、负责任的视觉表达能力。

综上所述，造型基础教育的孤岛效应并非个别课程设置或教学方法的问题，而是一种结构性失衡：基础课程在人才培养体系中未能形成与专业实践、技术环境与人文价值的有效连接。

正是基于对这一问题的系统反思，本文提出有必要在新文科与智能时代背景下，对艺术设计学院造型基础教育进行整体性重构，从理论定位、教学模式与评价体系等层面，重塑其学科价值与教育功能。

1.3 研究意义

在生成式人工智能深度介入视觉生产、图像生成能力显著超越人类手工效率的时代语境下，艺术设计教育面临一个不可避免的根本性问题：当机器已经能够“画得更好、更快、更像”，人类为何仍然需要进行造型训练？

围绕这一问题展开研究，不仅关乎具体课程改革，更触及艺术教育在智能时代的存在理由与价值根基。本文正是试图在新文科与数字化时代的双重背景下，对造型基础教育的意义进行重新阐释。

1.3.1 理论意义：重申造型训练作为人类视觉思维建构机制的独特价值

传统造型训练长期被理解为一种技法习得过程，其价值往往通过形式准确性与操作熟练度来衡量。然而，在智能算法能够高效完成形式生成的当下，若仍以画得像不像作为造型训练的核心目标，其教育合理性必然受到质疑。

本文的理论意义在于，将造型训练从技能层面重新上升为认知与思维层面，强调其在建构人类复杂视觉思维结构中的独特作用。造型训练并非简单的形式复制，而是一个通过观察、判断、选择与修正，不断建立视觉理解与价值认知的过程。这一过程涉及感知、情感、经验与文化记忆的综合运作，是当前算法系统难以完全模拟的认知活动。

通过对造型基础教育人文价值的系统论证，本文

尝试为造型训练在智能时代提供新的理论支点，使其不再依赖于技术稀缺性，而立足于人类独有的思维复杂性与情感深度。

1.3.2 教育意义：为艺术设计基础课程转型提供价值导向与目标依据

在实践层面，当前不少艺术设计基础课程在智能工具普及的背景下面临方向迷失：一方面担忧传统训练过时，另一方面又缺乏明确的替代目标，导致教学改革往往停留在工具层面的引入，而未触及教育目标本身。

本文通过重新界定造型基础教育的核心价值，明确提出：造型训练的根本目的，不在于与机器竞争形式生成能力，而在于培养学生的审美判断、问题意识与价值选择能力。这一判断为基础课程改革提供了清晰的价值导向，使教学目标能够从训练操作能力转向塑造思维方式。

在此意义上，本文的研究有助于引导教师从教学生如何画转向引导学生如何理解和判断视觉形式，从而推动艺术设计基础教育在新文科背景下实现真正意义上的转型升级。

1.3.3 时代意义：回应技术理性扩张背景下的人文关怀与情感共鸣需求

在图像生产高度自动化、视觉信息泛滥的当代社会，真正稀缺的并非图像本身，而是具有情感深度、文化指向与价值立场的视觉表达。技术理性所带来的效率提升，正在不断放大形式生产的数量，却未必同步提升其意义质量。

造型基础教育在这一时代背景下的意义，正在于帮助学生在复杂视觉环境中建立判断标准，形成对形式价值与社会意义的敏感度。这种能力不仅关乎艺术创作与设计实践，也关系到个体如何在视觉文化高度密集的社会中保持批判意识与情感共鸣能力。

因此，本文所探讨的造型基础教育转型，不仅是艺术设计学院内部的教学议题，更是对智能时代如何守护人文精神、如何在技术扩张中维系人的主体性这一宏观命题的教育回应。

综上所述，本文的研究意义在于：在机器比人画得更好的现实条件下，重新回答人为何仍需造型训练这一根本问题，并以此为起点，探索艺术设计学院造型基础教育在新文科与数字化时代中的学科定位与发展方向。

通过强调造型训练在构建人类复杂视觉思维与情感共鸣能力中的不可替代性，本文试图为艺术设计教

育在智能时代的持续发展提供理论支持与实践启示。

2 现状审视：技术冲击下的造型教育困境

2.1 祛魅的技法：当 AI 接管图像生产

在传统美院体系中，长期训练的写实能力曾是设计师的核心竞争力。然而，在算法时代，单纯的再现已失去价值。教学中出现的学生厌学、教师迷茫现象，本质上是旧有的工匠式教学范式与新的智能化设计语境之间的错位。

在传统艺术教育体系中，造型技法长期被赋予高度价值象征。一方面，技法被视为专业能力的标志，是区分“专业者”与“非专业者”的重要门槛；另一方面，技法训练本身也承载着某种工匠精神的文化意义，象征着时间投入、身体经验与个人修养的积累。

然而，随着生成式人工智能在图像生成领域的广泛应用，这种技法的象征意义正在迅速被祛魅。当算法可以在极短时间内生成结构准确、风格成熟、视觉效果高度完成的图像时，传统依赖长期训练才能掌握的手工造型技能，其稀缺性与神圣性被显著削弱。

这一变化并非简单地否定技法训练的价值，而是暴露出一个长期被忽视的问题：当技法本身不再稀缺，若其教育目标仍停留在操作层面的熟练度提升，造型教育便失去了继续成立的价值基础。技法一旦被视为可以外包给技术工具的生产环节，造型教育若不能提供更高层次的认知与判断价值，便不可避免地陷入功能性危机。因为，造型能力的丧失本质上是人的一种无根基化（即知识和技能向机器的转移）。当造型技能被外化给 AI 软件时，人如果失去了对底层逻辑的掌握，就会沦为技术的附庸。

2.2 学科视角的狭隘：美学的空心化

现有的造型基础往往被简化为应试美术的延续。在新文科背景下，缺乏对社会学、心理学、材料学等跨学科知识的引入，导致学生画出的形象虽然准确，但缺乏语义深度和社会洞察力。造型变成了空洞的形式游戏。

与技法祛魅相伴随的，是造型教育中美学维度的逐渐空心化。长期以来，造型基础课程中的美学往往被简化为形式法则或视觉规范，如比例关系、构图均衡、色彩和谐等。这种处理方式在一定程度上便于教学操作，却将美学从其原本所包含的价值判断、文化意义与情感经验中剥离出来。

在教学实践中，美学逐渐演变为一套去语境化、去价值化的形式规则，其功能被压缩为服务于技法训练的附属理论。学生被训练去遵循形式规范，却很少被引

导去追问：为何这种形式被视为美？这种美感与具体文化、社会经验之间存在怎样的关系？

在智能技术高度介入视觉生产的当下，这种空心化的美学视角显得尤为脆弱。当算法同样可以熟练调用形式法则生成美观的图像时，若美学教育不能引导学生建立超越形式层面的判断能力，造型教育便难以在价值层面与技术形成区分。

2.3 困境的实质：教育目标与时代条件的错位

综合来看，技术冲击下造型教育的困境，并非源于技术本身，而是源于教育目标与时代条件之间的错位。当造型教育仍以技法熟练度和形式规范为核心目标时，其教育逻辑不可避免地被技术效率所超越；当美学被简化为形式规则而失去价值深度时，其学科意义也随之被削弱。

因此，当前造型基础教育所面临的挑战，本质上是一种价值层面的危机。唯有重新确立造型教育在培养人类复杂视觉思维、审美判断与情感共鸣能力中的独特作用，才能使其在智能时代重新获得学科合法性与教育意义。

2.4 小结

技术并未终结造型教育，而是迫使其直面长期以来被遮蔽的结构性问题。技法的祛魅与美学的空心化共同揭示了造型基础教育必须进行理论重构与价值重塑的现实必要性。从技术哲学的角度看，AI时代的造型危机本质上是人的主体性异化。当图像生成变为一种算力的自动化产出，传统的手艺面临被抽空意义的危险。因此，造型基础教育的重构不应是与算法竞速，而应是重申人在生产过程中的主体地位。

正是在这一现实困境之上，本文进一步提出以人文导向为核心的造型基础教育转型路径，尝试为艺术设计学院在新文科与数字化时代背景下探索可持续发展方向。

3 学科建设：从手绘技能到视觉逻辑的体系重构

阿恩海姆认为“艺术品实则产生于视觉与思维的相互作用中”^[4]。按照他的理解视觉不仅是接收信号，更是一种主动的思维过程，这为造型基础从技法转向逻辑提供了心理学支持。在新文科与智能技术深度融合的时代背景下，造型基础教育的学科建设已不再是单一课程内容的调整问题，而是关乎人才培养底层逻辑的系统性重构。本章以从手绘技能到视觉逻辑为核心转向，探讨造型基础课程体系在内容结构与教学方法层面的双重变革路径，旨在构建能够回应智能时代复杂视觉实践的新型学科基础。

3.1 课程内容的模块化重组：打破老三样

长期以来，艺术设计学院的造型基础课程体系多以素描、色彩、构成为核心内容结构，被形象地称为老三样。这一体系在传统艺术教育语境中具有历史合理性，但在当代设计实践与技术环境发生根本变化的背景下，其局限性日益凸显。

3.1.1 老三样课程结构的历史惯性与现实困境

老三样课程以媒介为中心进行划分，其教学逻辑隐含着一种线性能力假设：通过对形体、色彩与形式关系的训练，学生自然能够将这些能力迁移至后续专业设计学习中。然而，在实际教学中，这种能力迁移往往并未发生，基础课与专业课之间形成明显断裂。

究其原因，在于课程内容强调的是具体表现技法，而非背后的视觉认知逻辑。学生学会了如何画，却未必理解为何这样画，更缺乏将造型经验转化为设计判断的能力。

3.1.2 从媒介导向到问题导向的模块化重组

针对上述问题，造型基础课程亟需从以媒介划分内容的模式，转向以视觉问题和认知能力为核心的模块化结构。模块化重组并非简单拆解课程，而是围绕视觉逻辑这一核心能力，对造型学习内容进行重新组织。

例如，可将传统课程内容重组为以下模块：

传统的素描、色彩、速写应被解构为更具通识性和逻辑性的模块：

材料感知与具身实验模块（Material & Embodiment）：

核心内容：梅洛-庞蒂的知觉现象学强调“正是通过把他的身体借给世界，画家才把世界转变成了画……它是视觉和运动的交织”^[5]。按照梅洛-庞蒂的理解身体是感知的媒介，造型基础中的身体参与是构建深度认知的核心逻辑。针对数字化造成的触感缺失，设立综合材料实验室。认知不是孤立在大脑里的，而是心-脑-手-物合一的过程。手在触摸泥土、撕扯纸张、感受笔触阻力时，产生的不仅仅是画面，更是对物理世界力学、质感、空间的肉身经验。这种经验是AI这种基于像素概率的离身（Disembodied）系统永远无法获得的。

教学方法：鼓励学生亲手触摸、折叠、破坏不同材料（纸、木、金属、废弃物），理解材料的物理属性（张力、重力、肌理）如何决定造型。这是AI无法模拟的真实物理体验。

色彩语义与知觉心理模块（Color Semantics）：

核心内容：从写生色彩转向设计色彩。研究色彩心

理学、色彩地理学。

教学方法：训练学生通过色彩搭配控制用户的情绪（如沉浸感、警示感），而不仅仅是还原对象的固有色。

视觉感知与形式判断模块：关注比例、节奏、张力、秩序等形式逻辑；

空间与结构理解模块：强调三维空间、结构关系及其在设计中的转译；

图像叙事与意义生成模块：引导学生理解图像如何承载情感、文化与社会信息；

跨媒介视觉实验模块：将手绘、数字、生成式工具视为同等的视觉思考媒介。

这种模块化结构有助于学生在不同媒介与技术条件下，反复锻炼同一类视觉判断能力，从而建立稳定而可迁移的造型认知体系。

3.2 教学方法的范式转型：人机协同（Human-AI Collaboration）

在课程内容结构调整的同时，教学方法也必须同步完成范式转型。面对生成式人工智能在图像生产中的高度介入，简单地排斥或回避技术，已无法满足现实教学需求。更具建设性的路径，是将人工智能引入课堂，构建以人机协同为特征的新型教学模式。

3.2.1 从工具禁用到工具介入的教学态度转变

传统教学中，技术工具往往被视为干扰学生基本功训练的因素。然而，在智能算法已经成为设计行业基础设施的背景下，将 AI 排除在教学之外，反而会加剧教育与实践之间的脱节。

在人机协同教学模式中，人工智能不被视为替代学生思考的答案生成器，而是作为一种放大认知过程的工具存在。通过对 AI 生成结果的分析、比较与修正，学生能够更加清晰地意识到自身判断在视觉生成中的关键作用。

3.2.2 人类在协同系统中的不可替代角色

在人机协同的教学框架中，人类学生的核心任务并非画得比机器好，而是承担以下不可替代的认知角色：

问题提出者：界定视觉任务的目标与边界；

价值判断者：评估图像在审美、文化与伦理层面的合理性；

意义建构者：将视觉形式与具体情境、叙事及社会议题相连接。

通过这种角色定位，造型基础课程的教学重心由结果产出转向判断过程，使学生逐步建立起面对复杂

视觉情境的主体意识。

3.2.3 教学实践中的人机协同路径

在具体教学实践中，可通过项目制与讨论式教学，将人机协同嵌入课堂流程。例如：

学生先提出视觉问题与设计意图；

借助 AI 生成多组视觉方案；

对生成结果进行形式、语义与价值层面的批判性分析；

通过手绘、建模或再生成方式进行二次转译与修正。

这一过程不仅强化了学生的视觉判断能力，也使其意识到技术始终服务于人的认知与价值选择，而非反之。

3.3 小结：以视觉逻辑为核心的学科重塑路径

通过课程内容的模块化重组与教学方法的人机协同转型，造型基础教育得以从以技能训练为中心的传统范式，转向以视觉逻辑与审美判断为核心的新型学科结构。这一转型不仅回应了智能时代的技术现实，也为艺术设计学院在新文科背景下构建稳固的人文基础提供了重要支点。

在基础课中，不应排斥 AI，而应将其作为思维扩充器。

草图-AI-深化模式：训练学生用粗糙的手绘草图表达核心创意，利用 AI 快速生成数十种变体，再通过人的审美判断进行筛选和深化。

提示词作为新造型能力：教授学生如何将视觉术语（如透视法、光照模型、风格流派）转化为精准的 Prompt。这要求学生必须精通艺术史和造型理论，反向倒逼了理论学习的重要性。

4 价值重塑：新文科视域下的人文向度

在 AI 时代，教师更应关注什么？侧重于审美、批判与文化。

如果说前一章解决的是“如何教”的问题，那么本章关注的则是为何而教。在新文科背景下，造型基础教育的人文价值不再只是艺术教育的附属修辞，而是人才培养体系中不可替代的价值根基。面对智能算法主导的视觉生产环境，造型基础课程亟需完成一次从技法训练场向视觉价值教育场域的转型。本研究主张回归具身认知的视角。造型不应被视为数字信号的排列组合，而应被理解为一种身体介入世界的行为。通过对手工媒介、材料实验的重申，教育应致力于唤醒被屏幕隔离的感知觉，培养学生在物理真实与数字虚拟之间自由穿梭的综合素养。

4.1 从技法传授转向观看之道 (Ways of Seeing)

人工智能可以生成结果,但无法定义问题。造型基础教育的最高目标是培养学生发现独特视角的能力。人的观看是具身的,带有情感温度和生理极限(比如呼吸的节奏感对线条的影响)。造型训练的本质是强化人的感知觉机能。通过具身训练,学生建立的是一种直觉判断力,这种直觉是设计创新的源泉,而AI只能在已有的数据空间里进行平滑插值。

审美的甄别力:在图像泛滥的时代,设计师的价值不在于制造垃圾图像,而在于作为策展人的品味。教学重点应放在对图像优劣的批判性分析上,而非单纯的制作上。

隐喻与叙事:机器生成的图像往往是直白的。人类造型的优势在于通感与隐喻。通过造型训练,让学生学会用具体的形态表达抽象的概念(如孤独、速度、温度),这是人文精神在视觉形式上的最高体现。

4.1.1 观看作为一种被建构的能力

约翰·伯格在《观看之道》中指出,“照相机复制图画时,即破坏了该画的独特性。结果,图画的意義也起了变化。或更确切地说,图画的意義增加并裂变成多重含义”^[6]。从这种视角出发图像的意義与再现方式紧密相关,数字化时代的图像激增实际上改变了人类的社会感知模式,强调人们并非被动接收视觉信息,而是在特定文化与权力结构中进行了意义的建构。在智能算法主导图像分发与生成的当代语境中,观看更是被平台机制、数据偏好与技术逻辑所深度介入。

因此,造型基础教育若仍停留在手眼协调与再现能力训练层面,便无法回应当代视觉现实的复杂性。

4.1.2 造型基础课程中的观看训练转向

在新文科视域下,造型基础课程中的画应当成为理解和反思观看方式的手段,而非目的本身。具体而言,教学可从以下方面展开转向:

从看对象转向看关系,引导学生理解形式背后的结构与逻辑;

从忠实再现转向批判观察,分析图像如何制造意义与情感;

从单一标准转向多元判断,承认不同文化与语境中的审美差异。

通过这种方式,造型基础课程得以成为培养学生视觉批判能力与审美自觉的重要场域。

4.2 中国审美范式的现代转译

新文科强调文化自信。长期以来,基础造型教育沿用的是西方的写实、透视、解剖体系。宗白华在论述中

国空间意识时指出,“中国传统的绘画艺术很早就掌握了这虚实相结合的手法”^[7],这在新时代的造型教育中应得到结构性的重构。

东方时空观念的引入:引入中国画的散点透视、计白当黑和气韵生动。研究如何在现代设计中运用东方的意象造型逻辑,而非西方的焦点再现逻辑。

案例:引导学生分析宋代器物的造型曲线,将其转化为现代产品的流线设计,实现传统文化的创造性转化。

在人文价值重塑过程中,中国审美传统的当代表达是不可回避的重要议题。新文科所强调的并非简单复古,而是在全球语境与技术条件下,实现传统美学的创造性转化与当代阐释。

4.2.1 中国审美传统中的造型观

中国传统美学并未将造型理解为对客观形态的再现,而更强调意、势、气韵等内在精神维度。这种审美观念与西方以比例、透视和解剖为核心的造型体系存在根本差异。

在传统造型基础教学中,这一差异往往被简化为风格问题,而未被系统纳入教学逻辑之中,导致中国审美资源在课程中处于边缘地位。

4.2.2 从符号化引用到结构性转译

在新文科背景下,中国审美范式的融入不应停留在符号层面的装饰性引用,而应进入造型思维的结构层面。例如:

将气韵生动转化为对动态结构与节奏的理解;

将虚实相生转化为空间组织与留白意识;

将以形写神转化为形式与意义关系的综合判断。

通过这种结构性转译,中国审美不再是被动添加的文化标签,而成为塑造学生视觉逻辑的重要资源。

4.3 技术伦理与社会关怀的植入

造型不仅仅是审美的,也是伦理的。在算法主导的视觉秩序下,“明确教育领域人工智能应用的伦理准则与法规”^[8]。

为人的脆弱性设计:在造型基础课中引入社会议题。例如,为老年人设计轮椅,这要求学生不仅关注造型的好看,更要关注人机工学和同理心。

反思技术异化:通过艺术实践,引导学生思考:在数字化生存中,人的身体位置在哪里?造型训练应成为连接数字世界与物理肉身的锚点。

在生成式人工智能广泛介入图像生产的背景下,造型基础教育的人文价值还必须回应技术伦理与社会责任问题。

4.3.1 技术中立神话的反思

生成式图像技术往往被视为中立工具，但事实上，其训练数据、生成机制与应用场景均蕴含着特定价值取向。算法偏见、版权争议、文化挪用等问题，已经成为当代视觉生产无法回避的现实。

如果造型基础课程只教授如何使用工具，而不引导学生反思技术背后的伦理问题，便难以承担起新文科所要求的价值引领功能。

4.3.2 社会关怀导向的造型教学实践

在人文向度重塑的教学实践中，可通过以下方式将技术伦理与社会议题纳入造型基础课程：

以社会议题为主题，设置视觉表达任务；

分析 AI 生成图像在性别、文化与权力层面的隐含偏向；

引导学生思考设计行为对社会公共空间与视觉环境的影响。

通过这些实践，造型基础教育不再只是形式训练，而成为培养学生社会责任意识与公共意识的重要平台。

4.4 小结：新文科语境下造型基础教育的人文价值重塑

综上所述，新文科视域下的造型基础教育，其人文向度的重塑体现在三个层面：观看方式的反思性转向、中国审美范式的现代转译，以及技术伦理与社会关怀的系统融入。这一价值重构不仅回应了智能时代的视觉现实，也为艺术设计学院构建具有文化自觉与社会担当的人才培养体系提供了坚实基础。

5 实践路径与评价体系

在新文科与智能技术深度介入艺术教育的现实背景下，造型基础教育的改革若仅停留在理念层面，难以形成可持续的教学成效。因此，构建与之相匹配的实践路径与评价体系，是实现学科转型的关键环节。本章围绕评价维度的多元化与教学实践路径的系统化两个方面，探讨新型造型基础教育体系的操作机制。

5.1 评价维度的多元化：从看画到看人

5.1.1 从结果评价到过程评价的转变

在新文科视域下，造型基础教育的评价重心应由最终图像转向认知过程。评价内容不再局限于作品表面的完成度，而是综合考察学生在视觉问题提出、形式判断、方案修正与反思总结等环节中的表现。

具体而言，评价应关注以下几个维度：

是否能够清晰界定视觉问题；

是否具备对多种视觉方案进行比较与判断的能力；

是否能够基于反馈进行有效调整；

是否形成对自身视觉选择的反思性认知。

5.1.2 从看画到看人的评价理念

废除一张画定终身：建立包含思维导图、草图迭代、AI 辅助过程记录、最终作品、反思报告在内的全过程档案评价机制。

考核指标：重点考核逻辑自洽性（Why you design like this）、审美判断力（Why this one is better）和“问题解决能力”。

传统造型基础课程评价体系以作品完成度、技法熟练度和视觉效果为主要标准，其核心关注点在于画面结果。然而，在智能算法可以高效生成高质量图像的时代，单纯以结果为导向的评价标准已无法真实反映学生的学习成效与能力结构。

看人并非主观随意的评价，而是通过结构化标准，观察学生在造型学习过程中所体现出的综合素养。其核心在于判断学生是否逐步形成稳定而自觉的视觉思维方式。

在评价实践中，可重点关注以下几个指标：

审美判断能力：能否说明好与不好的理由；

问题意识：是否主动提出视觉层面的疑问；

思维路径表达能力：能否清晰呈现自己的创作逻辑；

人文理解能力：是否意识到图像与文化、社会语境的关系。

这种评价理念有助于将造型基础课程从技能筛选机制转变为思维培养机制。

5.2 实践路径：新型造型基础教学的实施方式

在评价体系重构的同时，教学实践路径也需要与之相匹配，形成教—学—评一致的闭环结构。

5.2.1 项目制与情境化教学的引入

以真实或模拟的设计情境为基础，设置跨媒介、跨议题的造型任务，使学生在具体问题中锻炼视觉判断能力。例如，以社会议题、空间体验或文化主题为切入点，引导学生从观察、分析到视觉表达，完成完整的思维过程。

5.2.2 人机协同的教学流程设计

在教学实践中，将生成式人工智能纳入学习流程，但明确其辅助性地位。教学重点不在于生成结果本身，而在于：

如何设定生成指令；

如何筛选、比较与修正生成图像；

如何通过再创作表达个人判断。

通过这一流程，学生得以在技术环境中强化主体

意识,避免被工具逻辑主导。

5.2.3 反思性写作与讨论机制

在造型实践之外,引入学习日志、过程报告与课堂讨论,引导学生以语言方式梳理视觉决策过程。这一环节有助于将隐性的视觉经验转化为可交流、可反思的认知成果。

5.2.4 阶段性成果展示与同伴评价

通过阶段性展示与同伴互评机制,构建开放的学习环境,使学生在比较与讨论中不断修正自身判断标准。这一过程不仅提升学习参与度,也强化了审美判断的社会性维度。

5.3 以评价体系为支点的教学闭环构建

本章从评价理念与实践路径两个层面,构建了与新文科与智能时代相契合的造型基础教学实施框架。通过评价维度的多元化与实践路径的系统化设计,造型基础教育得以形成以视觉逻辑与人文判断为核心的教学闭环,为艺术设计学院的人才培养目标提供切实支撑。

6 结语

在新文科与数字技术双重变革的时代背景下,艺术设计学院的造型基础教育并未如某些论调所言走向边缘化或功能衰退,相反,它正处于一次深刻的结构性重生之中。这种重生并非对传统造型训练的简单否定,而是在充分回应智能算法时代视觉生产方式根本变化的基础上,对造型基础教育内在价值与功能定位的系统重塑。

本文认为,在生成式人工智能高度介入图像生产、形式生成与风格模拟的现实条件下,单纯以机械性技法熟练度为目标的造型训练,已难以支撑艺术设计人才的长期发展需求。造型基础教育的当代使命,不再是培养比机器画得更准的人,而是塑造能够理解视觉世界复杂性、具备价值判断与文化自觉的设计主体。

通过剔除以结果为中心的重复性技法训练,引入数理逻辑与结构思维、强化具身感知与空间经验,并在课程体系中系统植入人文价值与伦理意识,造型基础课程得以从传统的技能训练单元,转型为面向全体设计专业学生的通识性基础平台。这一平台不仅为后续专业学习提供稳定的视觉认知基础,也在更深层次上参与塑造学生的思维方式、价值立场与社会责任感。

尤为重要的是,在算法试图通过穷举与拟合覆盖

一切形式可能性的时代,人类设计师的独特价值恰恰体现在其无法被计算完全替代的能力之中——对问题的重新界定、对形式意义的价值判断,以及对他人与社会情境的情感共鸣。造型基础教育,正是这些能力得以孕育和深化的重要起点。

因此,新文科背景下的造型基础教育不应被视为前数字时代的遗产,而应被理解为连接技术理性与人文精神的重要枢纽。它既是抵御技术工具主义对设计教育侵蚀的思想防线,也是培养具有整体视野与人文温度的未来设计者的关键场域。

在这一意义上,造型艺术并未在智能时代走向终结,而是在重构中完成自身的涅槃。当算法持续扩展其计算边界之时,人类设计师所承担的选择、判断与共情功能,将愈发成为不可替代的核心能力,而造型基础教育,正是这一能力体系最坚固、也最根本的堡垒。

参考文献

- [1] 教育部高等教育司. 新文科建设宣言[R]. 2020.
- [2] 戴有山. 创新驱动与伦理省视—数智赋能、脑机协作趋势下的人工智能与艺术创作[J]. 艺术评论, 2025(12): 121-133.
- [3] [德]马丁·海德格尔. 存在的天命[M]. 孙周兴,译. 中国美术学院出版社, 2018:140.
- [4] [美]鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维[M]. 滕守尧,译. 四川人民出版社, 1998:365.
- [5] [法]梅洛-庞蒂. 眼与心[M]. 杨大春,译. 商务印书馆, 2019:14.
- [6] [英]约翰·伯格. 观看之道[M]. 戴行钺,译. 广西师范大学出版社, 2005: 15.
- [7] 宗白华. 美学散步[M]. 上海人民出版社, 2015: 101.
- [8] 王蕾,朱琳. 算法时代,什么是我们绝不能放弃的[J]. 人民教育,2025(21).

版权声明: ©2026 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS