

AI赋能美育教育:小学《童真时光》美术趣味课堂教学案例

■ 白宁

随着人工智能在教育领域的渗透,美术课堂需要新的教学形态与媒介来激发学生艺术感知与创造潜能。AI技术的引入为课堂提供了开放的艺术创作环境,为儿童表达情感与体验生活提供了新的途径,使艺术学习从模仿走向探索与创新。

案例实施情况

(一)需求分析:小学《童真时光》一课强调对动画艺术的欣赏与理解,教材内容贴近儿童生活,但在实施过程中,教学活动未能有效延展其潜在的艺术探索价值。教师受限于时间、技术与资源结构,难以搭建适合低年级学生理解动画构成与制作流程的教学环境。学生面对抽象的创作任务常显得迷茫,缺少素材积累与画面构思的支持。课堂层面缺乏生动的艺术情境,学生缺少参与意愿与表达动机,艺术课程未形成认知、情感与行为一致的学习闭环。结合AI技术辅助教学的实践指向,解决学生缺经验、教师缺工具、课堂缺互动的问题,成为本课设计的切入点与转化核心。

(二)技术融合:教学设计引入AI图像识别、画面生成、语义标签分析等功能,构建支持美术表达与认知发展的工具系统。图像识别模块分析学生上传的图形元素,引导其理解动画角色与场景构图的关系。AI画面生成系统基于关键词或简笔稿生成画面草图,辅助学生建立画面概念与创作方向。语义分析系统依据学生输入的故事描述、角色情境或对话文本,生成动画场景建议,支持从概念构想到素材调配的过程。

教师端平台整合教学案例、画面参考、构图示意与操作演示等,协助课堂组织与差异化指导。投影交互功能在学生展示作品时自动捕捉关键创意信息并推送至全班共享界面,实现过程性评价与同伴互评的嵌入式融合,提升课堂反馈的即时性与创作动力的持续性。

(三)教学流程:课堂以“观看—体验—创作—分享”四个环节建构整体结构,形成从感知到表达的层层递进关系。观看阶段选择经典水墨动画《小蝌蚪找妈妈》作为切入点,结合不同年代动画作品,引导学生理解构图、节奏与形象塑造的变化特征。体验阶段采用拆解式学习策略,学生在教师引导下观察动画中的场景分镜、角色动态与转场方式,借助AI分析工具反复观看与重组片段,形成对动画节奏与视觉逻辑的初步认知。创作阶段采用小组协作方式,结合AI生成素材进行角色定向加工与背景制作,利用平板拍摄定格画面,学习镜头控制与动作连贯性。分享阶段构建互动反馈空间,AI生成学生作品的视觉分析报告,包括节奏控制、角色设计与构图合理性等方面,提升学生反思与改进的意识。

案例创新突破

(一)教学创新:《童真时光》课例的设计重构了小学美术课堂的学习逻辑,将AI技术融入艺术探究的全过程,使学生的学习方式从模仿性练习转变为探究性创造。课堂以生活经验为起点,引导学生在视觉化、情境化的氛围中理解艺术语言。AI技术为教学提供

实时生成的画面参考,使艺术学习由抽象感知转向具象体验。学生在互动过程中逐步形成对构图、节奏与情感表达的理解,创作行为由被动执行转向主动表达。教师角色由知识传递者转变为学习引导者与思维激发者,教学节奏更加灵活,评价方式更加多元。

(二)技术突破:

案例采用AI语义识别与图像生成技术,为学生提供具备互动性的视觉生成环境。系统能够解析文字、语音或手绘输入,形成具有艺术风格特征的画面素材,帮助学生理解画面结构与视觉构成。AI模型具备风格迁移与情境分析功能,能够根据学生的表达意图调整色彩氛围与空间布局,使作品更贴近情感叙事。技术架构依据小学课堂需求开发,界面简洁,操作逻辑与教学节奏匹配,保证了学生的可操作性与教师的可控性。平台的数据分析模块记录创作过程,为教师提供可视化的学习反馈,使课堂评价具备科学依据。技术的引入不仅扩展了美术课堂的表达边界,也推动了人工智能在基础教育中由工具使用向认知支持的转化,形成了具有教育场景针对性的应用模式。

(三)实践突破:课例在多所小学的平行班中展开实践,形成了具有代表性的课堂模式样本。学生在不同学习阶段展现出对艺术探究的持续兴趣,AI技术使创作过程更具互动性与延展性。课堂活动围绕动画艺术展开,学生以小组形式分工合作,完成角色设计、分镜构图与情境创编,AI工具根据输入的情节内容提供视觉化参考,使创意概念逐步转化为作品。教师依据系

统反馈分析学生创作行为,调整教学策略,使课堂指导更具针对性。作品展示环节中,学生能够表达独立思考与审美取向,课堂氛围由任务驱动转为创造驱动。

推广价值及风险

本案例以小学美术教材《童真时光》为基础,将AI图像生成与动画艺术教学深度融合,构建了聚焦学生创意表达的课堂模型,优化了教学流程与评价体系,提升了学生的审美理解与艺术表现力。AI辅助工具在图像构图、角色创设与节奏控制等方面提供动态支持,使艺术创作从技能模仿转向思维建构。课堂参与度与生成性显著提升,教学成果具备可视化与可评估特征,具备在区域课程改革与数字资源共享平台中推广的现实基础。技术介入在丰富表达形式的同时带来数据合规、内容筛选与师生能力适配等风险,需完善平台的权限管理、教学引导与动态监测机制,防止学生创作依赖、教师操作滞后或AI生成偏差对教学目标产生干扰,推动技术与教育系统实现有机融合与可持续发展。

AI赋能小学美术课堂不仅拓宽了艺术教育的技术边界,也为创意表达与个性成长提供了新的支点。《童真时光》作为教学载体,体现了儿童视角与科技融合的独特价值,在真实教学中展现出良好的适配性与生成力。项目所构建的教学模式具备推广基础,教学成果具有实践指导意义,为未来美育课程的创新提供了方法参考与路径示范。

(作者供职于新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县第二小学)

三重悟新:民族特色文化与儿童版画的融合教学 ——以《别致的吊脚楼》项目式教学为例

■ 朱颖丽

本文以《别致的吊脚楼》项目式教学为例,通过《独特的建筑》《精美的雕刻》《厚重的文化》三个主题,从造型、纹样、文化三个维度解析吊脚楼之美,在潜移默化中提升学生美术核心素养,增强民族融合意识。

一、三体重构,创设“赏学”新模式

(一)针对课堂预设,构建图文共生体

教师课前制定《独特的建筑》学习任务单并引导学生利用豆包完成预赏,让学生对吊脚楼产生初步认知。在课中再设计一张递进式小组探究单,小组讨论完成,递进式的学习任务单为常规教学注入了新意。

(二)立足问题探究,锤炼图物协作体

在探究吊脚楼独特奥秘中,教师采用吊脚楼AI数字人视频和实物模型相互协作,学生沉浸式触摸吊脚楼实物模型观察其内部结构,在探究过程中产生一系列问题。教师归纳整理学生提出的问题链并配合讲授法、谈话法等形式解决问题,从而培养学生感知能力,产生学习内驱力。

(三)营造情境氛围,锻造图境共情体

情景教学法不单单可以为课堂添加活力,还可以促进学生美术学习兴趣和情感生成。在导入环节教师在课前放置了很多吊脚楼的展板烘托学习氛围。在教学过程中利用展板让学生更直观地了解吊脚楼的造型特点,提升造型感知能力。

二、三法重组,延拓“创悟”新路径

(一)齿轮状创作法,鼓励求异

教学中采用齿轮状创作法,将版画“刻、印、添”融会贯通,在创作中鼓励学生求异。

1.刻:多种工具。在儿童KT版画教学中既打破传统工具选择,也突破传统版画刀刻技法。《独特的建筑》表现吊脚楼造型,学生尝试用钝头铅笔刻画外形,用尖头铅笔刻画内部细节并用剪刀剪出外轮廓。《精美的雕刻》表现传统纹样,则需要选择更精细的工具。根据课程不同要求,学生选择不同材料和工具。

2.印:多元媒材。版画具有反复印制的特点,油墨超强吸附力可以在不同的媒材上进行表现,会产生不同肌理效果和画面感受。教师为学生提供麻布、绢布、亚克力和彩纸等材料,学生沉浸式感受不同媒材带来的画面情感与意境。

3.添:综合运用。在版画印的基础上鼓励学生寻找印画与添加内容的联系点,添加其他美术技法,将不足之处用巧妙的方法修改掩饰,使得美术创作更具可能性和灵活性。例如学生将吊脚楼用版画表现出黑白层次,点点斑驳的肌理使建筑更具历史感。再用添画的形式在建筑旁加树影和灯笼,甚至有学生添上花布,将苗族蜡染融入画面,更有生活气息。

(二)金字塔呈现法,提倡创新

通过临摹为二次创作打下基础,再进行创意拼贴,最后一体集成合力创作。

1.单幅临摹:二次创作。通过对临摹进行二次创作,让学生做到心中有数后再进行创意表现。在《独特的建筑》教师为学生提供吊脚楼线描作品作参考,在版画创作中学生融入个性化想法与美术表现,使得作品效果富有创意。

2.多幅拼贴:创意表现。

在儿童KT版

画教学中采用小组合作形式组成多幅拼贴,由单人小幅拼贴成多人大幅,提升学生的团队意识。在《精美的雕刻》作业环节教师采用小组合作的方式,将吊脚楼建筑中木雕纹样进行创意拼贴,效果比单个作品呈现更具多样性和灵活性。

3.一体集成:合力创作。

《厚重的文化》教学中教师将尝试课程与课程一体集成,学生间相互协调商量。课堂呈开放式状态,学生自主探索将刻好的底板一起表现并分工明确,为作品添加细节、背景,创作出独具韵味的版画作品。

(三)辐射“形享评”法,激发兴趣

核心素养下新的教学环境,要求评价方式不能局限于单一的课堂评价、作品评价。教师为学生搭建展示、交流与分享的平台,提升学生成就感。

1.“教室+活动”成果展览:

在课堂教学中,教师将学生课堂作品装饰在美术教室中,激发了学生积极性。结合学校各项活动将学生作品进行整理归纳并展览。活动展览供学生、家长欣赏,使学生收获成就感。

2.“网络+软件”精品展评:

在“互联网+”时代背景下应利用好网络资源,让更多学生成果得以展示,我们借助网络平台拓展分享领域,例如在学校公众号上将学生作品进行推送,让更多的人欣赏到学生优秀作业,提升了学生对民族特色版画创作的热情。

3.“义卖+演讲”公益展示:

教师组织学生将制作好的文创作品和美术作品在校园活动中进行义卖,在义卖过程中学生讲解设计

绘画思路及过程,既能锻炼学生综合能力,又能体会到用自己的能力来帮助他人的快乐。

三、三思重塑:发散“衍用”新思维

(一)梯度教材,反思“养”的递进

设置项目式单元课程目的在于将内容挖得更深,讲得更透,步步递进呈上升状。但教师也要清醒地认识到,教材设计得再精细,也要根据一届又一届学生学情的变化进行调整。教学目标、作业形式和作业难度也要层层推进,才能达到“水到渠成”的效果,这是“养”的过程。

(二)活性课堂,反思“度”的把握

采用多路径形式,把课堂变“活”了,学生参与性变得积极了,乍看效果非常明显。但与此同时,教师也要注意“度”的把握,注重学生知识生成和课堂把控。教师需要付出更多时间做前期准备,这样才能在课堂中做到游刃有余。

(三)特色展示,反思“评”的渗透

在“享评”过程中,教师为学生搭建了展示、交流与分享的平台,创意评价方式固然可以让学生感受到成功的乐趣。但评价应渗透到每一个教学环节中,不能独立区分开来,在教学过程中也应注重作业展示评价、自评互评和师评等最基础的评价模式。在评价过程中,不单单是一味激励,也应正面指出其存在的问题,才能让学生发现问题,解决问题,提升自我。

总之,民族特色文化与儿童版画课的融合教学,提升了学生美术核心素养和综合能力,增强了学生民族自豪感和认同感。

(作者供职于海宁经济开发区实验小学)