

拼贴艺术赋能初中美术表现力教学探究

■耿樱玮(山东理工大学)

本研究聚焦拼贴艺术在提升初中生艺术表现力方面的教学应用,分析拼贴艺术的美育价值与当前初中美术教学应用现状,设计《拾旧创美》拼贴艺术教学案例,突破传统技法限制,助力学生掌握拼贴表现方法,为初中美术教学融入拼贴艺术、落实核心素养目标提供实践借鉴。

艺术表现力是美术核心素养的重要组成部分,指学生运用视觉语言将创意与情感转化为可视化作品的的能力。初中阶段是能力发展的关键期,学生思维活跃、乐于探索,但常因绘画技法、形式构成能力不足,难以充分释放艺术表现力。拼贴艺术材料多元、技法包容的独特优势,能有效降低创作技术门槛,为创意表达提供广阔空间。学生通过拼贴、重组、叠加的实践,可综合锻炼色彩、形状、质感与空间关系的感知组织能力,在自由探索中建立艺术自信、激发创造性思维,切实提升艺术表现力。

一、拼贴艺术的概况及美育价值

拼贴艺术是以材料拼合重组为核心的视觉艺术形式,将零散的物品、图片、文字等整合为新作品,打破传统艺术规则,其表现手法源于毕加索、布拉克等立体主义艺术家,后经达达主义、超现实主义发展,在20世纪后广泛应用于绘画、设计、服装等领域,成为探索与表达个人视角、传递情感与思想的有力媒介。

拼贴艺术贴合初中生认知规律与心理特点,弱化传统美术对技法与程式的依赖,借助现成材料的创作降低学生畏难情绪,通过材料解构与重组引导学生跳出思维定式,培养创新思维与个性化表达,同时,拼贴为青春期学生的情感世界提供自由视觉载体,无固定答案的创作模式帮助学生自信抒发情感,建立艺术表达信心,在实践组合材料的过程中,学生能直观感受色彩、肌理、构图等艺术元素,同步提升视觉感知与实践操作能力,实现审美感知、创意表达与综合艺术素养的有机融合。

二、拼贴艺术在初中美术教学中的应用现状分析

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》明确要求,要引导学生运用多元工具、材料创作,提升创意表达能力,拼贴艺术精准契合这一要求,现行初中美术教材已设置拼贴相关课程,如桂美版《有创意的拼贴》、沪少版《酷玩拼贴》等,部分设计类、创作类课程也建议采用拼贴形式,为拼贴艺术的教学实践提供了坚实的教材基础与拓展空间。

但通过调研发现,拼贴艺术在初中美术各应用层面的教学实践中仍存在不足之处,如教材内容基础单一,缺乏系统性与梯度性,难以满足学生个性化需求;课堂教学浅表化,受课时限制,实践时间不足;课外拓展零散,社团、校本课程缺乏体系,与课堂教学衔接不畅,整体教学深度与连贯性有待提升。

三、拼贴艺术提升初中生艺术表现力的教学实践

《拾旧创美》教学案例

本课程以核心素养为导向,以鲁教版七年级下册《装饰画》为教材基础设计,以拼贴艺术为载体,重点提升学生多元联想、视觉组织与情感表达能力,让学生在实践中探索材料与形式的可能性,增强艺术表达的深度与个性化。

《拾旧创美》是适用于七年级第三学段的造型·表现类美术课题,本课的教学目标围绕知识技能、过程方法、情感态度价值观三个维度展开,旨在让学生了解拼贴艺术的核心特点,熟练掌握裁剪、拼接、粘贴等基础拼贴技法,能够合理选用各类废旧材料构思并组织画面,独立完成拼贴装饰画作品;同时引导学生经历观察、收集、构思、创作、展示的完整艺术创作过程,有效提升学生的综合材料运用能力与画面构图组织能力,帮助学生感知拼贴艺术的独特美感,培养造型艺术的学习兴趣,树立低碳环保的生活理念,进一步增强学生的艺术表达自信心。本课教学重点为掌握基础拼贴技法,学会合理搭配废旧材料、科学组织画面构图,教学难点则是引导学生结合不同废旧材料的特质融入个性化创意,创作出兼具形式美感与独特个人风格的拼贴艺术作品。

具体教学过程包括:一、课程导入,教师展示废旧材料,通过揉搓、变形、粘贴将

其转化为新形象,引出课题,引导学生理解“旧物经艺术创造获得新生”的核心理念。二、新课讲授,任务一为拼贴艺术初印象。教师向学生展示毕加索《有藤的静物》、布拉克《瓶子、报纸、烟斗和玻璃杯》等经典拼贴作品,以及当代艺术家的作品范例,引导学生分组欣赏,结合学习任务单完成探究问题,分析拼贴作品与传统绘画的差异,制作手法及所用材料。任务二为探究新“画笔”。在了解拼贴艺术后,教师以小组为单位,组织学生开展“神秘材料触摸”游戏,学生通过触摸神秘箱中的材料,记录其触感、猜测材料名称,并思考材料在拼贴创作中的运用方向,最后结合材料包验证猜测结果,这个过程能够让学生更好地对比每种材料的色彩、纹理、肌理等特点,更加了解这特殊的“画笔”。

任务三为“拾旧创美”体验实践。学生充分了解材料特性后,教师结合装饰画创作要求,简要讲解拼贴装饰画点、线、面核心创作元素,为学生画面组织提供方法指导,同时教师引导学生结合作品赏析体验,思考艺术家的创作情感,鼓励学生大胆表达自身的创作想法,激发情感共鸣。

创作完成后,以“云上展厅”的方式展示,组织学生开展多元评价活动,重点围绕材料运用、色彩搭配、创意表达等,学生自评、互评结束后,教师进行总结评价,针对问题提出改进建议,并呼应教学目标,梳理拼贴艺术的核心要点。

浅谈数字化时代短视频在中职色彩课中的有效运用

■唐雍悦 寿斌杰(海宁市职业高级中学)

中职色彩课程是工美专业学生的基础绘画课程,重点培养学生色彩感知力、表现力、色彩造型等能力。在中职美术类升学高职考中,色彩是重要考查科目,对知识与技能有很高要求。色彩的教学需要紧跟时代的审美潮流,在数字媒体发达的当下,数据显示小红书、抖音、B站等平台“色彩教学”相关的视频播放量已超百亿次,网络短视频成为教学资源的重要补给。但实际教学中网络短视频需要老师课前花大量时间认真筛选或编辑再开发才能有效运用于课堂,网络上的短视频普遍存在内容碎片化、教学协同不足,评价导向趋同等困境,根据实际色彩教学需求共创了“体系+精品”的内容端、“课堂+平台”的教学端、“数据+人工”的评价端的优化策略,整合并开发“校本化”短视频教学资源,使色彩教学提质增效。

一、网络短视频运用于色彩课堂教学的困境

(一)网络短视频的内容生态呈现碎片化。当前短视频平台的高考美术内容质量良莠不齐。有的内容已过时,不符合目前的课程标准,有的示范技法不规范,容易对学生产生误导。部分创作者为追求流量,推出“速成应试技巧”“模版化作画套路”等内容,忽视了色彩基础训练的系统性。

(二)网络短视频运用存在教学协同不足。网络短视频在自媒体创作环境中多处于“自发”状态,缺乏与我校实际教学内容的协同性。网络短视频的课堂运用需经过备课筛选才能更精准有效地运用于课堂,

否则浪费了宝贵的课堂教学时间。

(三)网络短视频在教学中评价导向趋同。现下的网络短视频以教师为主导的居多,以“老师讲学生听”的评价方式为主。网络视频作为技能解析、画面分析、作业评价的有效数字资源,画质清晰,但有的讲解语调变换过快,背景音乐过于嘈杂,学生很难思考内化,同类视频看多了容易分散学生的注意力。

二、整合开发短视频运用于色彩教学的必要性

(一)选题要注重典型,整合内容精练有趣。不是所有的内容都适合采用短视频,不可流于形式或是图方便,要根据教学目标精心设计短视频的使用环节。短视频往往重在解决一个点、一个内容或一个技巧,在精不在多,要注重成效。

(二)设计要基于学情,适应本校学生教学。短视频作为信息化的产物,符合学生活跃的思维方式,交互性强,传播渠道多,学生课后也可通过手机电脑便捷学习。我校学情有两大特点:一是因升学要求对色彩技能要求高,对短视频内容务必要有系统性筛选和引导。二是要根据课堂及作业反馈动态关注学生对知识的消化程度按需“投喂”,或以教学生成的典型问题开发短视频,如给学生改画、讲评时将过程用手机记录,编辑成“校本化”的短视频资源。

(三)应用时机要全面,丰富色彩教学资源库。在使用短视频时,把握好的时机才能效果出众,有的短视频适用于课前,而

有的适用于课中,有的则是课后学习的拓展,要与学习阶段匹配。“短视频”的形式可包含技能知识的讲解,技能操作的演示,练习点评与纠正,优秀作品展示等,形式全面,适用于多个教学情境。

三、“校本化”短视频整合开发的优化策略

(一)内容端:构建“体系化+精品化”的内容生态。为筑牢课堂教学中短视频的内容质量,教师应及时洞悉色彩教学的新理念、新方法、新风貌,要以专业前瞻的敏锐度筛选优质资源。关注网络短视频平台与教育机构联合美院教授、资深教研员构成的专家团队建立的美术教学信息平台,对技法教程、考点解析、核心目标等进行专业性把关。内容上,短视频不可过多依赖“调色技巧”“构图模板”等应试内容,要融入艺术史知识、大师作品解析、写生创作方法等内容,遵循色彩课程标准,平衡应试需求与审美培养,使内容逐渐精品化。

同时,鼓励组内教师、班内学生按照色彩课程标准及人才培养方案系统地开发短视频内容,分年级分模块下设“基础理论一技法示范一问题纠正一展示评价”等系列内容,切勿生搬硬套,形成体系化的内容矩阵,破解碎片化难题。

(二)教学端:建立“课堂+平台”的协同教学模式。为完善短视频在课堂教学中的协同机制,教师应主动提升数字素养,将短视频纳入教学设计的全流程。课前,通过平台发布预习任务单和短视频,如在学

习色彩基础知识前,整理发布色相环的原理、色彩三要素等预习视频;课中,根据教学重难点的突破选择相应的短视频,若网络没有适合的短视频,教师备课时应设计授课思路,亲自讲解示范,引导学生掌握技能,用手机投屏录制过程,积累短视频素材以供分享。课后,作业布置可通过短视频讲解打样,启发作业完成过程,发布于班级钉钉群或学习通等校平台。

(三)评价端:完善“数据+人工”多元评价体系。为了使色彩课程的评价更全面多元,构建“过程性+结果性”的评价体系,依托学校超星“学习通”平台,将短视频平台数据纳入评价维度。过程性评价可参考学生的视频观看时长、收藏内容、互动频率等数据,分析学习主动性与知识薄弱点,结果性评价则结合平台AI评分与教师人工评价,教师从创意审美、学习态度等维度点评,评价更全面。

组织学生参与短视频开发,如校内开展优秀作品短视频展评活动,作品创作过程或成品拍摄上传至校平台,通过师生人工互评、投票等方式,锻炼了学生的表达能力。这种多元评价模式,既能精准对接高考评分标准,又能保护学生的创作个性。

综上所述,校平台短视频开发,有效整合了网络学习资源,形成师生共创的良好生态,提升教师信息化教学能力和学生的探究能力。同时,系统化梳理的色彩短视频资源是对课堂学习的资源补充,提高了学生自主学习的动力,营造了色彩学习的氛围,学习成效明显提升。