

从图像解码到历史共情

核心素养导向下的《美术与人生》大单元教学实践研究

■徐若洪(杭州市萧山区回澜初级中学)

在《义务教育艺术课程标准(2022年版)》颁布与“三新”改革背景下,初中美术欣赏课正面临从知识传授向核心素养培育的深刻转型。本文以浙美版八年级上册《美术与人生》大单元为实践载体,聚焦“图像解码—情感共情—社会理解—人类关怀”的教学主线,探索人工智能技术赋能下美术欣赏课的路径创新与课堂落地策略。针对传统教学中存在的“古今失联”“史艺割裂”等现实困境,研究构建了“三维递进、AI赋能”的单元学习新范式,系统融入AI技术于情境创设、意义解码、符号演绎与创意表达等关键环节。实践表明,该模式有效提升了学生的图像识读、文化理解、创意实践与跨学科思维能力,激发了深度学习动力,实现了从“艺术抚慰我”到“艺术呼唤我们”的意义升华。

核心素养时代的 美育深度转型挑战

在当前“三新”(新课标、新教材、新课堂)改革背景下,初中美术教育正从知识本位迈向素养本位。浙美版八年级上册《美术与人生》单元是这一转型的典型载体,其《心灵的慰藉》与《美术的力量》两课,共同聚焦“审美感知、文化理解、艺术表现、创意实践”等核心素养。然而,教学实践中凸显三重矛盾:学生个体情感与经典作品宏大主题之间的隔阂;传统欣赏教学与学生数字化、交互化学习习惯之间的脱节;单一学科知识与跨学科素养要求之间的差距。

如何依托新教材,在新课标指引下,构建一个既能扎根个体生命体验、又能瞭望社会历史全景,还能融通技术赋能的新课堂,成为本单元教学必须直面的核心命题。

三维目标“失联” 与课堂生态单一化的现状

教学实践初期,我梳理了多维度的“迷茫”现象,课堂趋于单一讲解:

(一)情感维度的“古今失联”:面对《心灵的慰藉》中八大山人、徐渭等人的作品,学生感到“看不懂”“太古怪”,难以让艺术家的心路历程与自身的情绪波动产生共鸣,故视其为与己无关的“古董艺术”;面对立体主义的“破碎”“重组”“多视角”等艺术语言,对学生而言是陌生而晦涩的“形式游戏”。他们无法理解为何毕加索不“好好画画”,而是将一切“打碎”。

(二)认知维度的“史艺割裂”:在《美术的力量》第一课时,学生对《流民图》《父亲》等作品的感受停留在“画得惨”“画得像”层面。历史背景由教师灌输,艺术手法由教师解读,学生未能自主建立“历史语境—艺术语言—社会力量”之间的意义链条,学习被动而零散。

(三)体验维度的“人机隔绝”:课堂以播放PPT、教师讲解为主,技术工具仅作为展示媒介。学生习以为常的互动、

探究、生成式学习体验在美术欣赏课中无从发挥,学习兴趣与深度参与度不足。

这些现象共同指向一个核心问题:在传统讲授模式下,欣赏课容易陷入“教师讲历史、学生看画面”的形式,学生作为学习主体的感知、体验与意义建构过程被严重压缩,核心素养的培育难以真正落地。

教学重构:构建“三维递进、AI赋能”的单元学习新范式

为解决上述问题,我以新课标为纲,以新教材为基,重构单元教学。设计了三条螺旋上升、相互支撑的教学主线,并将人工智能(AI)作为关键赋能工具,深度融入各环节,构建了一个以学生为中心、以探究为路径、以素养达成为目标的“新课堂”。分别立足于情感联结维度(个体—艺术家)、意义解码维度(作品—社会)、跨文化思辨维度(民族—人类)。

(一)主线一:《心灵的慰藉》——AI助推的深度共情与情感联结:利用AI技术图像动态化工具(如Runway、LeiaPix),创设沉浸情境,打破时空壁垒,帮助学生与艺术家实现“超时空对话”,理解艺术作为永恒的生命语言。

1.“情感心电图”生成:在分析苏轼《黄州寒食帖》时,我使用AI工具对作品笔触的浓淡、速度、节奏进行数据化分析,并生成一张动态的“情感波动心电图”。学生直观地看到笔迹从平稳到激烈再回归深沉的轨迹,惊呼:“原来书法真的能看见心情!”AI将抽象的“笔意”转化为可视的“情意”,使学生瞬间共情。

2.“风格迁移”体验:在欣赏徐渭狂放大写意时,我让学生用AI绘画工具,将自己的日常照片进行“徐渭风格”转换。看到自己的形象在AI笔下变得笔墨淋漓、恣意纵放,学生大笑之余深刻体会:“这种风格不是乱画,是一种强烈的情绪喷射!”技术体验让艺术风格更加可感、可玩、可理解。

3.“数字传记”共创:学生分组,利用AI信息检索与整理工具,快速梳理八大山人生平关键事件时间轴,并为其制作一份“社交媒体式”的数字生平海报。在过程中,学生自主建构起艺术家命运与同时期作品风格之间的关联。

(二)主线二:《美术的力量》(第一课时)——AI辅助的意义解码与社会建构:学生从历史维度解码艺术语言,理解美术如何成为记录、批判与推动社会的视觉力量。

1.“三维扫描”与细节放大:在赏析吴为山《家破人亡》雕塑时,通过高清三维扫描模型,学生可360度旋转、放大作品,亲手“触摸”那些粗糙的肌理、扭曲的形态。有学生发现:“放大看,这些刀痕和手印好像还在,感觉雕塑家在颤抖。”AI赋能的超清细节观察,让情感穿透力直达心底。

2.“构图能量场”可视化:分析蒋兆和《流民图》的“散点构图”时,我使用AI图像分析工具,将画面中人物的位置、

视线方向、群体疏密关系,以动态热力图和力场线的形式呈现出来。学生清晰地“看见”了画面中无形的压抑感与流动的绝望情绪如何通过构图产生,真正理解了“形式即内容”。

3.“跨时空对比数据库”:我预设了一个包含20世纪苦难主题的艺术作品数据库。学生可输入关键词(如“战争”“哭泣”“希望”),AI快速检索并并列展示不同文化背景的作品。如《流民图》与《父亲》及米勒的《拾穗者》。学生在自主对比中,自然归纳出艺术反映现实的普遍性与文化特异性。

(三)主线三:《美术的力量》(格尔尼卡)(第二课时)——跨学科探究与全球议题思辨:作为单元升华,本课以《格尔尼卡》为焦点,深度融合AI技术,引导学生开展跨学科(美术—历史)探究,思考人类共同命运,实现从民族情感到人类关怀的认知跃迁。

1.谜题导入:拼图碎片游戏,激活探究本能。课堂以“解密记忆碎片”游戏开始。将《格尔尼卡》分割成无序碎片,学生小组在互动白板上协作拼合。同时,AI工具“毕加索风格转换器”让学生上传简单图形,实时生成立体主义变体,在游戏中直观理解“分解与重组”的核心理念。

2.深度共情:AI历史语境还原与情感动态化。历史情境漫游:学生闭眼体验,播放1937年格尔尼卡小镇的街道,聆听轰炸前的宁静与突如其来的灾变音效。沉浸式体验让历史不再是文字描述。

情感动态演绎:用AI将静态的《格尔尼卡》生成动态视频,强化“破碎”“动荡”“哀号”的视觉感受。AI不仅演示,还允许学生调整参数(如晃动幅度、碎片化程度),观察情感强度的变化,真正成为意义的主动探索者。

3.符号解密:AI动态演绎,化抽象为具象。面对静止的全图时,我利用AI图片生成视频工具,输入作品图像并设定“动荡、恐惧、破碎”等关键词。瞬间,屏幕上静止的画“活”了起来:画面仿佛在地震中摇晃,三角形构图的尖角更具冲击力,破碎的人形仿佛在痛苦中挣扎。学生发出阵阵惊叹。“老师,画面在晃!我感觉好不安稳!”“那个马的脖子,扭动得好痛苦!”AI技术将“不稳定的三角形构图”这一抽象的美术知识,转化为可直观感知的“动荡感”体验,使学生瞬间“看见”了形式语言所承载的情感张力。

4.创意表达:AI作为创意伙伴与协作平台。创作环节,学生使用AI绘画工具进行构思。输入“战争与和平”“破碎与重组”等主题词,AI生成一系列抽象构图、符号元素供启发。学生不是模仿AI,而是在与AI的“对话”中激发灵感,完成自己的立体主义风格海报创作。作品实时上传至班级云端画廊,AI可进行初步的风格分析与情感色彩报告,为互评提供参考维度。

核心措施与“三新”课堂特质

本案例所构建的课堂,是“三新”课

堂理念在初中美术教学中的一次实践:紧扣“审美感知”“文化理解”等核心素养,将课程目标转化为可操作、可评价的探究任务;以教材为基点,借助AI拓展学习资源的广度与互动性,推动教材从静态文本走向动态生成;教师转型为设计者、引导者与协作者,课堂演变为虚实融合的探究空间、人机协同的创意工坊与跨界对话的意义社区,并依托过程性数据与表现性成果,构建起多维立体的学习评价体系。

成效与反思

在单元教学实践中,学生的核心素养发展成效显著,具体表现为以下三个方面:

(一)素养发展全面深入。学生在图像识读、文化理解、创意实践及跨学科思维等方面均取得明显进步。尤其在期末项目“为社区设计一款有‘力量’的公共艺术方案”中,学生作品既体现出对社会现实的敏锐关注与深刻的人文关怀,也展现了将艺术理念与技术手段自然融合的扎实能力。

(二)学习动力实现内在转化。借助AI技术创设的互动情境、生成式任务与游戏化机制,学生的学习积极性被有效激活。课堂形态从传统的“被动聆听”转向“主动探究”,逐步形成了以学生为主体的探索式学习文化。

(三)意义建构完整而深刻。学生在本单元中完成了从个体情感到集体记忆、再到人类关怀的意义升华——从“艺术抚慰我”的个体体悟,到“艺术记录我们”的民族认同,最终走向“艺术呼唤我们”的普遍关切,实现了单元育人目标的高阶达成与价值引领。

案例评析

本研究是“三新”理念与智能技术深度融合的一次生动实践。通过《美术与人生》单元的整体重构,原本偏理论的教学内容被转化为有情、有义、有思的学习旅程,使美术教育真正贴近学生心灵与成长。

研究构建的“AI赋能+三维递进”教学范式,可迁移至其他“欣赏·评述”类课程及高中美术鉴赏模块。本案例在作品欣赏过程中探索了AI赋能美育的深层次融合模式,使技术超越工具属性,成为情境创设的引导者、认知建构的脚手架、创意表达的催化剂以及跨文化理解的桥梁,深度参与学生的知识、情感与意义生成。在评价环节,推动教学从封闭传输走向开放共创,在师生、生生、人机的多维对话中,实现协同学习与共同成长。

综上所述,本案例表明,在“三新”教育背景下,以核心素养为主线、以智能技术为支撑,初中美术教学能够构建出既扎根文化传统又彰显时代精神、既滋养个体心灵又赋能社会发展的课堂形态,让美术教育真正成为培根铸魂、陶冶情操的重要育人力量。