

以美育入:综合材料赋能下的水彩教学创新实践研究

■何筱智(嘉兴市平湖市百花小学)

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》中指出,美育在学生发展中具备关键作用。笔者契合新时代美育发展要求,采用精准分层学习、跨媒介技法融合、模块化任务分解、多元立体评价四类方法,选取综合材料助力水彩教学实践,实现从技法训练到审美创造的升级,完成从技法层面育人维度的转向。

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》要求“以美育入”,为水彩教学发展提供了清晰参考,然而目前水彩教学还存在一些不足,笔者结合儿童认知特点与核心素养培养要求,探索适配的水彩教学模式,构建可长期推进的完整教学体系。

精准化分层习得

搭建递进式问题链,让学生在在水彩认知、技法与创意方面都得到提升,促进综合素养发展。

(一)搭框架:问题导向,构建认知体系

在“水彩是什么?”这一问题的引导下搭建水彩认知框架。观材识性,触摸、观看中体验材料特性,形成水彩认识。合研创肌,小组探究肌理并总结技法,深化水彩认知。融创达意,运用自然材料创作水彩肌理,再进行拼贴,创意表达生活主题。

(二)铺阶梯:分层任务,推动技法进阶

设立梯度任务解决“如何画水彩?”的问题。基础组掌握技法,在水色游戏中激发了学生的学习兴趣,初步掌握水彩的基础技能。进阶组进行材料探索,尝试运用不同材料、不同时机创作肌理,拓展了创作

思维。创新组传意构建,利用色彩搭配、肌理变化等创作手法来表达情绪,实现从学习技能到传递思想的进阶。

(三)探路径:反思优化,激发创新表达

围绕“怎么把水彩画好?”问题不断反思调整水彩教学。创作手记,记录学生创作中的感悟和困惑,以便不断反思。相互评价,梳理出作品优点及需完善之处,主要针对技法表现、情绪体验两方面展开探讨。提升过程:参考手记和同伴评价,进行自我反思,再调整,不断完善作品。

跨媒介技法融合

运用不同媒介进行探究式学习,强化学生的创意改变能力。

(一)启智源:创新引领,技法探究

设疑启智,带着问题去探究,记录不同材料产生的不同肌理,建立对材料的基本认识。解锁新技,探索一种材料或技法后,引导学生进行类比想象,从而创造出更多新技法。

(二)聚智慧:团队合作,合纵共研

明确分工,根据学生特长进行分工,合作完成创意水彩画创作。共享信息,学生把探究成果及经验存入班级资源库,并在资源库中收获其他同学的创意灵感与实践智慧,形成互助共进的学习共同体。

(三)构智链:知识联网,深度特训

开设资源共享平台,建立线上水彩资源库,如学生的创作作品、视频,以及收集到的相关水彩视频,供学生自主学习,形成可动态更新的知识共享平台。训练技能提

高技艺,聘请有经验的水彩教师来校授课,在学生实操中进行有针对性的技法指导,在实践中提升水彩创作水平。

模块化任务拆解

拆分任务降低难度,在分工合作中完成知识、技能与情感的深度融合。

(一)享联动:共创共享,学习留痕

任务拆分:在正式创作前,将任务划分为构思、草图、技法试验、成品合成等阶段,各阶段任务、成果要求提前敲定。任务协调,在创作全过程中持续开展沟通,设置每周例会、每日记录、线上沟通等环节,结合沟通反馈调整任务,确保创作推进顺畅。

(二)析反馈:思维碰撞,深度辨析

创意激发,搭配各类创作材料,开展主题创作时尝试多个切入方向,调动创新思维。即兴表达,鼓励学生自由创作,设置无主题即兴练习,接触更多肌理与色彩变化,提升感知与表现力。

(三)合技能:技能融合,过程记录

技法组合,引导学生在创作叙事性作品时融合不同表现手段,增强作品的艺术感染力。展览呈现,完成各模块成果的串联,展陈内容包含学生作品,也覆盖创作过程中的成长记录,如过程照片、手记等。

多元化立体评议

搭建多维度、全过程、可循环的立体评价体系,为学生学习提供持续支持。

(一)定评价尺:多维度规,明晰价值导向

共议标准,确定评价规则,制定过程围

绕创作技法、创意呈现、情感表达等多个维度展开。分层设标,先依照学生能力层级划分,再制定匹配各层级的专属评价要求。标杆作引,教师精选作品进行示范评价,让学生直观掌握评价技巧与对应标准,为后续评价工作开展打好基础。

(二)集特色章:过程记录,汇聚成长印记

过程留档,收集初稿作品、研究过程照片、成果作品等内容存入学生的档案袋。勋章励新,设计创意之星、技法之星等个性化勋章激发学生学习和创造潜能。展评励学,定期举办作品展,展示学生创作过程中的资料以及收获的徽章,增强学生的成就感。

(三)建沟通桥:深度对话,促发价值反思

多元评议促思,组织教师、学生、家长及校外专家多方参与评价讨论,促使学生在多元建议下学会反思和过滤评价信息。创作经验分享,鼓励学生交流创作中的困难与心得,评价重点放在对创作过程和情感表达的关注上。反馈落实跟进,确定作品修改方向和改进策略,推动学生美术素养与心理素养的同步提升。

综合材料赋能的水彩教学模式,不仅降低了水彩的创作难度,还拓展了水彩作品的表现语言。同时,学生在水彩学习过程中还认识到自然界中的各类材料皆可成为创作媒介,创作自信得到增强,提升了学生的艺术素养与综合素质,达成了“以美育入”的预期目标。

AI脚手架视域下小学生审美创造力培育的教学实践研究

——以《美丽的画框》跨学年项目学习为例

■戴雅乙(杭州市澎雅小学)

现在的人工智能已经深度融入教育,小学美术课也不得不面对一个新问题:如何在用好技术的同时不丢掉学生自己的艺术表达?我选择了浙美版《美丽的画框》这节课与AI结合,从一次性的体验到跨学年的校本项目。构建“五阶段闭环”实践路径,通过“延迟技术介入”“人机方案辩论”“注入情感意义”三重核心育人设计,探索AI脚手架视域下小学生审美创造力成长的有效路径。

随着人工智能技术发展,AI等数字化工具逐步融入小学美育课堂。依据脚手架理论,可将AI定位为学生审美创造力发展的阶段性支架,促进自主成长。

研究缘起:AI时代,美育教学现实挑战与归因

小学美术教学面临技术赋能与艺术主体性坚守的双重挑战,归因主要有:1. 技术上的便利弱化了学生的创作主体性,学生对生成作品的智能工具依赖程度高,往往忽视自己的审美判断和思考过程,创作由主动探究向被动依赖转变。2. 表达变得浅显,过分依赖关键词指令和自动生成的AI,呈现同质化、个性缺失的学生作品,缺乏对主题内涵和文化意蕴的深度建构。3. 情感经历与作品的联系被割裂了,创作过程脱离生活体验,最后的作品往往缺少学生的情感温度和独特印记。

理论基石:模型建构,AI定义创造美赋予意义

五个阶段是从脚手架学习理论、审美创造力全周期发展机制和人工智能教育辅助定位三方面综合考量设计的,形成完整闭环。

(一)脚手架学习理论的动态适配逻辑

脚手架理论强调引导学习者通过阶段性的外部支持进行进阶,并在能力提升的情况下适时退出。应用于AI美育教学,是指AI要提供信息检索、创意拓展等支持,作为动态脚手架存在。

(二)审美创造力的全周期发展机制

脚手架在每个阶段都扮演着关键的支撑角色,提供方法资源的观察期、提供多元参考的判断期、拓展表达边界的实践期、提供评价依据的反思期、帮助建构美学创造力。

(三)人工智能技术的教育辅助定位

本研究将AI脚手架融入五个阶段的闭环教学流程中,每个阶段都围绕“做什么,为什么这样做,案例教学分析”展开系统化的实践,并将五个阶段的推进路径落到实处。

阶段实施:构建五阶段,AI辅助过程落实成效

学生将自己的手绘草图和AI生成的方案放在一起,认真分析,挑选出自己认同的那个,这样一来,每个人都能更清楚自己喜欢什么,审美标准就有了,创作主权也更牢靠,决策能力也跟着提升了。

(一)观察感知设计,“延迟技术介入”

的调研实践——培养兼具文化积淀与审美慧眼的探究者

观察感知阶段重在真实地调研经历,在项目启动初期仅靠校本《“框”里的世界》研究手册开展探索活动,就要求学生暂时不使用电子设备。

实践案例:学生们在馆内各抒己见,为古瓷上的一条回纹装饰线争执不下。回到课堂后,被允许使用AI图像检索功能时,输入的关键词不是“精美的画框”,而是“明清官窑瓷器回纹的象征意义”,这是建立在活动一基础上的进阶。

实践案例显示,一个回纹图案在馆内引起了小组成员的争论。他们回到教室,获得AI检索权限后,输入关键词进行检索,如“回纹含义”“校园线条”等。同学们在回答“为什么要选这些关键词”时表示,他们想弄清楚古人为什么偏爱回纹。这一过程体现了学生对知识的主动求知能力和对文化的联想能力。

阶段成效:学生明确了AI作为工具的定位,把它看作是一个“超级资料库”,而不是一个创造的主体,用来寻找信息,检验创想。

(二)脚手架式设计,“注入情感”的巧妙转化——培养自主生成创作的卓越生活艺术家

脚手架对比阶段强调情感的注入是通过重新创作作品来实现的。规则是,让学生在创作中融入情感记忆,并为作品赋予个人印记,最终作品中必须保留至少

30%的手工元素。

实践案例:学生小雅在AI生成的方案基础上,将和好朋友一起做的自然笔记中的银杏叶等进行整合设计创作。小雅在自己的作品标签上写下了这样一段话,“在AI生成的方案基础上,我把和朋友一起捡的叶子,还有我们一起玩耍的身影拼贴在一起,这样就像我们之间不可复制的友谊一样,成为独一无二的记忆。”

阶段成效:在创作过程中手工再创是关键环节,学生们开始将更多的时间和精力投入到赋予作品情感温度的体验上,关注作品是否真正承载了个人的体验和情感。

实践成效:AI多元体,让成长能可见可测可提升

构建兼顾过程性和终结性评价的“AI+多元主体”评价体系。AI作品分析工具在学生上传作品后,自动检测画框造型规整度、配色协调性、装饰创意独特性等,并生成可视化素养评价报告,将各个维度的表现用星级标识出来。

反思启示:美育新生态,叩问AI时代美育本质

AI是一位知识丰富但审美中立的伙伴,教育的智慧在于设计人机对话的规则。坚持手工介入,是为了捍卫学生指尖的体验与心间的温度,是为了唤醒内在的情感与个体的记忆。未来的教育,不是将美的答案灌输进去,而是将美的自主定义能力锻造在科技的洪流中。