

智绘课堂： 人工智能赋能美术项目式教学的深耕实践

■李嘉蔚(浙江省舟山市普陀区沈家门第四小学)

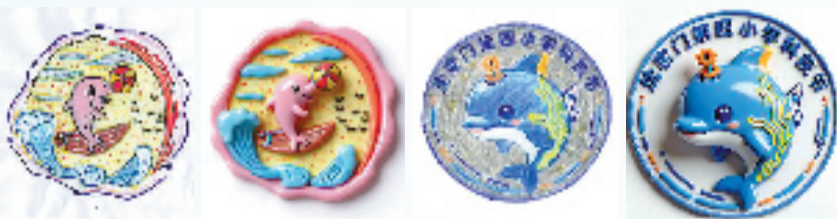
【摘要】在全面推进素质教育的背景下,以知识和技能为目标的传统教学方式已无法满足现代教育的需要,素质教育的理念已经变得愈加多样化和个性化,培养拥有多种技能的人是一种大趋势。项目式学习是一种以学生为主体,教师指引学生围绕真实问题进行探究,并通过团队合作、自主建构知识等途径解决问题的学习方式。结合五年级下册美术教材内容与学情,从项目主题设计、教学过程实施、技术融合应用、教学评价优化四个维度,构建完整的教学实施路径,确保人工智能与项目化教学深度融合、落地见效。

在数字化和人工智能快速发展的今天,人们获取知识的途径和速度远远超过以前,也更加多样,用网络和智能工具就能找到大量的学习资源。科技的发展倒逼教师改变传统的教学方式。随着教育理念的迅速更新,培养综合能力强的全面发展的人才成了时代的要求,教育改革是势在必行的。在这样的大背景下,以学生为主体的项目式学习(PBL)逐渐进入了大家的视线。在项目式学习里,学生围绕具体的问题去探究,通过交流讨论、设计方案、自己去摸索和查找资料来找到解决办法,改变了老师讲、学生听的模式,让学生真正成为学习的主人。

五年级下册美术涵盖绘画、手工、欣赏、创意设计等内容,注重培养学生的艺术表现力和创新思维。但日常教学中,常出现教学素材匮乏、学生绘画基础参差不齐、课堂重技法轻创意等问题,部分学生因造型、构图能力薄弱,不愿主动创作。为解决这些问题,我尝试将简单易操作的人工智能工具,融入五年级下册美术项目化教学中,以项目任务为核心,以AI工具为辅助,让美术课堂更生动、创作更轻松,真正落实以生为本的美育理念。

精准定位主题,设计项目

经过对浙美版美术教材的梳理,我发现从一年级到六年级有不少课程都能应用人工智能辅助教学,基于对教材和美术新课标的理解,我选择在五年级进行人工智能辅助美术的项目式学习,结合五年级下册美术教材内容与学情,设计项目主题,构建完整的教学实施路径,确保人工智能与项目化教学深度融合、落地见效。每个项目式学习分为以下五个主要环节,1.项目确定:根据美术课程内容,结合与学生日常学习生活有关的内容来确定。2.项目启动:提出可实现、可以充分发挥学生主观能动性的项目式驱动型问题。3.项目实施:学生通过寻求教师指点、上网检索资料、翻阅书籍等多种途径,自主研习相关学科的核心知识要点并进行归类整理,边实践边学习,探究形成项目成果,并及时记录过程笔记与心得。4.成果展示:除最后的成果展示外,在项目实施过程中还需开展阶段性的成果展示,借助同学与教师的评价意见,修正、完善项目成果。



学生部分手绘徽标和豆包修改成果

为单位,借助AI简易演示工具,讲解项目创作过程、创意理念与作品亮点,开展小组互评与交流,在展示与互动中提升审美表达与交流能力。

成果展示:在反思中提升能力

在项目化学习的收尾阶段,《节日的徽标》与《会动的画》两个课程项目分别参与了学校海洋科技节的评比及学校综合实践活动评比,均取得了良好成绩。《会动的画》制作小组的学生还制作了动画短片制作步骤的纸质折页,在校园内进行分发,收获了良好的宣传效果。通过此次学习,学生不仅锻炼了动手能力、完成了精美的作品,还在小组合作中彼此激励、携手共进,同时磨炼了信息搜集与口头表达的能力,并对自身不足进行了反思,明确了未来努力的方向。

项目启动之初,师生共同参与头脑风暴,对项目计划进行优化。在执行阶段,通过小组讨论将项目的各项具体事务逐项落实,成员之间分工协作,各自搜集所需信息,共同推进目标达成。活动过程均被详细记录,并进行了认真的反思与总结。经过全体成员的持续努力与团队协作,这些构想最终转化为切实的成果。当学生们完成作品的那一刻,那份快乐与成就感,难以用言语尽述。

在最终展示环节结束后,学生需完成自我评价与互评,并记录此次项目化学习中的收获、所遇困难及解决策略,同时反思自身取得的进步与仍需努力的方面。从回收的评价表来看,多数学生对自身最终成果表示满意,认为在技能层面有了明显提升,对成果展示环节亦较为认可。但在自我表达方面,学生认为仍存在提升空间,期望获得更多展示自我的机会。笔者认为,对学生而言,能够对自己的作品感到满意,本身就是展现自我的重要方式。

结语

人工智能与项目式教学的融合,遵循“以生为本、素养为先、技术为用、手绘为主”的原则,将AI技术贯穿项目化教学的全过程,构建“情境导入—探究学习—创意创作—展示评价”的闭环教学模式。既依托项目式教学明确学习目标与任务,让AI技术的应用更具针对性,避免技术滥用;又借助AI技术突破项目教学的局限,让项目实施更高效、创作更丰富,最终实现美术学科核心素养与数字素养、创新素养的同步提升。

通过本次课堂实践,我深切地感受到项目化美术教学和人工智能相结合,能显著促进学生在语言表达、兴趣培养和思维方式方面的进步。在这一过程中,虽然会遇到一些挑战和问题,但这正是传统教育模式向新型教育模式转变的必经之路。我相信,通过多样化的教学环境和明确的任务驱动,学生在美的感知、欣赏、创造和表达方面的能力将得到持续增强。

5.反思评价:在项目成果展示时,对项目推进过程中的收获与欠缺之处进行总结反思,并对自己作出评价。在本次项目式学习中,笔者将借助若干日常美术课堂活动实例,具体阐述在小学美术设计类活动中开展AI技术加持的项目式学习的实践与探索。

真实问题导向,启动项目

本次项目式学习目标是让学生掌握项目化学习的核心特征,第一节课就向学生提出一个问题:“现在人工智能风靡全球,美术学习中如何有效运用呢?”以此唤醒学生的探究欲望,促使他们与老师和队友共同探讨:怎样将人工智能融入美术创作?哪些美术学习内容可以运用人工智能进行创新……在项目启动的过程中,通过小组内的讨论来丰富和完善项目式学习的内容。

如《节日的徽标》项目式学习旨在利用豆包等人工智能工具参与学生手绘徽标美化与评价,贴合课程目标,兼顾实操性与教育性,助力提升学生徽标设计能力。因为豆包操作简单,无需专业技能,学生可快速上手。美化方面,根据节日主题,可以借助豆包优化手绘徽标线条、色彩搭配与构图,保留学生原创质感;评价方面,借助豆包可从美术专业角度,对徽标主题、造型、寓意进行客观点评,给出易懂的改进建议。在具体实施过程中,首先进行前期准备,学生完成手绘徽标,学生设备可登录豆包,教师提前做好示范,流程适配40分钟课堂,不占用过多创作时间,易落地;其次做好风险应对:教师全程引导,杜绝豆包替代学生创作,强调手绘核心;再次针对操作疑问,豆包可实时解答,确保活动贴合美术课程本质,具备极高可行性。

又如《会动的画》项目式学习中,旨在探索借助豆包与即梦制作AI动画的可行性,兼顾趣味性与实操性,助力落实课程目标。豆包操作简单,可快速为学生提供动画创意,解决学生经验能力不足的问题;即梦“图片转动画”功能便捷,无需专业技能,可快速上手,将静态作品转化为简易动画。前期准备方便,仅需学生设备安装对应工具,教师提前做好示范;实施流程精简,分创意引导、素材优化、动画制作、展示评价四步,适配美术课堂40分钟时长,确保活动贴合美术课程核心,具备较高的课堂可行性。

AI技术赋能,实施项目

(一)情境创设:AI打造沉浸式学习氛围

借助AI影像、动画、虚拟仿真、语音讲解等技术,为项目主题创设生动直观的教学情境。例如在《未来的建筑》项目式学习中,通过AI少儿虚拟场景工具生成未来城市虚拟动态场景,播放智能生态建筑、科幻校园建筑的高清影像,搭配AI语音讲解建筑设计理念,让学生沉浸式感受建筑艺术的魅力,激发创作灵感;在《中国民间美术》项目式学习中,利用AI高清画质修复工具还原年画、剪纸、皮影等民间美术作品细节,动态演示作品制作过程,让学生直观感受传统美术的深厚底蕴,突破静态欣赏的局限。

(二)探究学习:AI助力自主合作探究

在项目探究环节,设计了项目清单,引导学生借助简易少儿AI工具自主搜集资料、分析素材。如在《未来的建筑》学习中,学生以小组为单位,利用AI少儿美术素材库,一键查找与项目主题相关的美术作品、创作技法、文化背景等资料;借助AI作品分析小工具,对优秀作品的构图、色彩、造型进行简单拆解分析,自主总结美术创作规律。教师则利用班级AI学情分析小程序,实时掌握学生探究进度与难点,针对性开展一对一指导,实现因材施教。

(三)创意创作:AI+手绘实现多元表达

坚持“手绘为主、AI为辅、作品落地”的原则,打造“手绘构思—AI辅助优化—手绘完善”的创作流程。如在美术课《节日的徽标》学习中,学生首先结合所学的徽标设计知识,紧扣学校海洋和科技节这个主题,采用手绘设计图的方式进行创意创作。随后,学生运用豆包工具,借助豆包的美化功能美化图案,为手绘稿赋予不同材质的美感,比如模拟金属质感、磨砂质感等,让原本平面的手绘徽标更具层次感和视觉冲击力,丰富作品的表现形式。在课程的最后,学生再次运用豆包,结合徽标设计的专业标准,让豆包对自己的手绘美化作品进行专业评价,获取关于构图、色彩搭配、元素运用、主题贴合度等方面的专业建议,进一步优化作品,深化对节日徽标设计的理解和掌握。

(四)项目评价:AI搭建多元交流平台

利用AI数字画廊小程序,班级多媒体展示系统,搭建线上线下结合的作品展示平台。线下设置作品展览区,展示学生手绘与手工作品;线上通过AI数字画廊生成专属班级美术展,上传学生作品、创作心得与介绍视频。学生以小组