

试论数字媒体艺术在高中美术教学中的作用

杜红

湖北省房县职业技术学校

摘要:随着我国教育改革的稳定开展,社会和教育界鼓励教师在教学中融合数字媒体,创新教学模式的同时提高教学质量。高中美术教师要做到与时俱进,融合数字媒体艺术创新教学活动,引导学生学习美、鉴赏美、创造美,丰富他们的课堂学习体验感。基于此,本文首先论述了数字媒体艺术的内涵,然后分析了数字媒体艺术在高中美术教学中的作用,最后提出几点融合应用的教学策略,以供参考。

关键词:数字媒体艺术;高中美术;教学作用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.09.126

引言

在素质教育理念的影响下,美术教育成为广受关注的教学工作,数字媒体艺术在高中美术教学中的作用愈发重要。融合数字媒体艺术,学生能够探索新的艺术表达形式,培养多元化的技能。此外,数字媒体艺术为学生提供了更广阔的艺术创造空间,帮助他们更好地适应当今数字化社会。在高中美术教学中引入数字媒体艺术,既激发了学生的创造力,又提高了课堂教学质量,辅助美术教学活动的优化改革。

一、数字媒体艺术的内涵

1. 数字媒体艺术的定义

数字媒体艺术综合了艺术创作和数字技术于一体,它利用计算机和数字工具来创造、展示和传播艺术作品。数字媒体艺术实现了传统艺术表达方式和现代科技的融合,涵盖了多种形式。其次,数字媒体艺术在展示和传播过程中,常常利用互联网和社交媒体平台,通过数字渠道供大众分享和交流,例如我们足不出户就可以通过这一技术手段体验到卢浮宫的精巧绝伦。其扩展了艺术创作的边界,为我们提供了新的表达方式和艺术体验。

2. 数字媒体艺术的特点

数字媒体艺术具有数字化、大众化和高效化等显著特点,这些特点是对数字媒体艺术的定义和塑造。首先,数字媒体艺术最显著特点就是数字化,它依赖数字技术进行创作、编辑、存储和传播。这种数字化特点使得创作者能够更灵活地发挥创意,同时也为我们提供了与艺术品互动的数字接口。其次,数字媒体艺术的数字化特性也推动了艺术的大众化,数字技术的普及使得更多的人能够参与到艺术的创作、分享和欣赏中。互联网和社交媒体等平台为艺术作品提供了广泛传播的机会,使得艺术品能够被大众所接触。

同时,数字媒体艺术中的互动性也深化了观众参与的程度,使艺术更具有参与性和共享性。最后,数字媒体艺术的制作和展示过程更加高效。与传统艺术形式相比,数字媒体艺术的创作过程更为灵活和可控,创作者可以使用数字工具进行实时编辑、修改和调整。数字技术还可以提高其制作效率,加速艺术创作的周期。这些特点共同塑造了数字媒体艺术的独特面貌,使其成为一个融合了技术、艺术和大众文化的领域。

二、数字媒体艺术在高中美术教学中的作用

1. 创新传统教学模式,丰富作品的表现形式

数字媒体艺术在高中美术教学中的引入,可以从根本上创新美术教学方式,丰富美术作品的表现形式,推动传统教学模式的优化。首先,数字媒体艺术为教师提供了更丰富、多样的教学手段。通过数字工具,教师可以展示实时的艺术创作过程,利用数字化的互动教材,设计更富有趣味性和参与感的教学内容,这样的创新手段有助于吸引学生的注意力,提高他们的学习兴趣。其次,通过观看实际的数字媒体创作过程,学生能够更深入地理解艺术理论和技术应用。这种实践性学习有助于培养学生的动手能力,学生可以结合图像、音频、视频等多种媒体元素进行创作,从而拓宽了美术作品的表现形式。这种多媒体的融合创作不仅能够更全面地传达情感和意念,也提升了作品的艺术价值。

此外,引入数字媒体艺术还可以改变传统的评价方式。数字化的作品可以通过多媒体展示,便于教师和同学之间进行更直观、详细地评价和反馈。这样的评价方式,有助于学生更全面地鉴赏到不同的作品,促进艺术创作的进步。总体而言,数字媒体艺术在高中美术教学中的创新应用,能够丰富美术作品的表现形式,丰富学生的学习体验,帮助他们形成全面的艺术素养。这种创新既可以促进美术学科知识的深化,也能够培养学生的

创造力和综合能力。

2. 强化文化之间的交流，激发学生的创作精神

在早期教学过程中，学生只能通过教科书或美术展览了解其他地区的艺术文化，在学习过程中有一定的局限性。而数字媒体艺术应用于高中美术教学中，有助于强化文化之间的交流，数字媒体艺术为学生提供了展示和了解不同文化的平台。通过在线资源和虚拟展览，学生可以浏览来自世界各地的艺术作品，了解不同文化的审美观、艺术传统和创作风格。这样的跨文化交流可以拓宽学生的视野，启发他们对多元文化的兴趣和理解。其次，数字媒体艺术为学生提供了数字化的创作工具，使他们能够以更直观、富有表现力的方式表达自己的文化认知。通过数字媒体，学生可以创造虚拟艺术作品，融入传统文化元素并赋予其现代表达形式，从而传达出独特的文化观点。

数字媒体艺术为跨学科融合教学提供了机会，能够将艺术与文化、科技、社会等领域融合起来。学生通过了解数字媒体艺术，不仅能够丰富自己的文化认知，还可以激发创作精神，增加文化自信。总体而言，数字媒体艺术强化了文化之间的交流，为学生提供了更丰富的文化体验和表达方式。

3. 扩大演示范围，突破课堂教学的局限性

数字媒体艺术应用于高中美术教学中，能够扩大演示范围，丰富美术作品的表现形式。数字媒体艺术工具允许实时的互动和反馈，学生可以通过在线平台分享自己的作品，得到来自同学和教师的及时评价。这种实时性的交流促进了学生之间的互动和合作，同时也提供了更加灵活和个性化的学习经验，突破了传统教室环境的静态性和教学空间范围的限制，促使其也是覆盖范围得到极大的扩展。其次，数字媒体艺术提供了丰富的多媒体教学资源，教师能够更灵活地运用不同媒体来呈现艺术作品，满足学生多样化的学习需求，从而打破传统美术教学的单一性。

此外，高中美术教师融合数字媒体艺术宣讲传统美术元素，不仅可以扩展学生的艺术视野，还可以帮助他们转变艺术思维，引导学生深入其中，让他们在数字媒体艺术的视觉冲击下，切身体会艺术作品的独特之美。总体而言，数字媒体艺术在高中美术教学中扩大了演示范围，突破了传统美术课堂教学的诸多局限，为学生提供了更广阔、更开放的学习环境，推动了美术教育的创新和发展。

4. 营造良好的学习氛围，帮助学生扩展视野

数字媒体艺术运用于高中美术教学中，有助于营造积极、富有创造力的课堂学习氛围，并帮助学生扩展视野。首先，数字媒体艺术常常以创新的形式呈现，这些新颖的艺术形式能够引发学生的兴趣，提高他们的课堂参与度，学生在数字媒体的创作过程中，能够更加乐于尝试，激发创造力。其次，数字媒体艺术涵盖了多种媒体形式，包括图像、音频、视频等。通过学习数字媒体艺术，学生可以接触到更广泛的艺术表现形式，拓宽审美视野，更全面地理解艺术的多元性，提高对不同文化、不同表达方式的敏感度。通过数字媒体艺术的引入，高中美术教学可以更好地满足学生的艺术需求，激发他们的学习兴趣，促进全面素质的提升。这样的学习氛围不仅能够让学生在美术创作中获得乐趣，还可以帮助他们形成鉴赏美、传播美、创新美的能力。

三、在高中美术教学中应用数字媒体艺术的有效途径

1. 解析课本内容，给予学生强烈的直观感受

在高中美术教学过程中，教师可以利用数字媒体艺术解析高中美术课本内容，提高教学效率的同时给予学生强烈的直观感受。首先，高中美术教师可以将美术课本中的图文内容数字化，制作成电子文档或幻灯片，以便在数字媒体平台上展示，增强学生对课本内容的理解，同时为后续的数字媒体解析提供基础。其次，教师可以利用数字媒体制作多作品介绍，其中应当包括图像、音频、视频等元素，通过引入视觉和听觉元素，可以激发学生的兴趣，使他们更容易理解和记忆课本内容。例如，通过图像展示艺术作品的细节，或者通过音频讲解艺术风格的特点。此外，教师可以利用数字媒体制作简短的动画演示，以生动形象地呈现课本中的艺术作品和历史背景，动画可以使抽象概念更具体化，帮助学生更好地理解和记忆，进而深化学习效果。

例如教师在讲授必修美术鉴赏中第4课《画外之意——中国传统花鸟画、人物画》时，为了让学生更直观地感受到中国传统花鸟画的写实与写意，教师可以利用多媒体或电子白板为学生展示《写生珍禽图》。这一作品最大的特点是强调写实，并在很大程度上表现动物的质感，其画法为先以淡墨勾勒，而后染色，所以风格精致华丽。通过鉴赏这一数字媒体艺术作品，学生能够看到画家对生活的热爱，认识到花鸟画是缘物寄情、托物言志的重要艺术载体。通过这些数字媒体艺术作品的应用，学生可以更直观地感受到美术课本中的内容，提高他们对艺术知识的理解和应用能力，这样的教学方式有助于培养学生对美术的兴趣，同时使高中美术教学更为

生动有趣。

2. 连贯内外课堂，展露艺术的多种形式

艺术表现形式是多种多样的，然而传统的美术教学形式，往往难以展现艺术作品的精妙之处，学生甚至难以理解相关美术知识。而融合数字媒体艺术于教学过程中，不仅为教师提供了教学便利，同时在很大程度上帮助他们减轻教学压力，突破课堂内外限制，实现内外课堂的连贯与延伸。这样一来，不仅能够调动学生的学习兴趣，还可以丰富课堂的表现形式，帮助教师将多领域教学资源综合起来应用，把复杂的知识变得简单化、系统化。

例如教师在讲授选择性必修三雕塑中《凿石刻木—石雕 木雕》时，可以先为学生播放艺术家米开朗琪罗的纪录片，纪录片中不仅介绍了米开朗琪罗是一个负有盛名的艺术家，同时详细记录了其代表作《大卫》。然后教师提出“为什么《大卫》雕像中会出现头部和手掌大的情况呢？”问题，学生结合课本教材和视频内容展开讨论分析。在分析结束后，学生会发现泥塑以塑为主，其技法特征为“加法”；石雕，木雕以雕为主，其技法特征为“减法”。这样一来，能够实现内外课堂的进一步延伸，学生深化对石雕、木雕的认知，了解到中外美术史上有很多杰出的雕塑作品，这些作品是我们人类文化的瑰宝，也带有些不同时期的烙印。

3. 构建趣味课堂情境，强化与学生之间的艺术交流

在高中美术教学过程中，教师要鼓励学生结合日常生活经验进行思考，并为他们构建趣味课堂情境，提高教学效率的同时强化与学生之间的艺术交流。首先，教师可以将数字媒体与当代文化相结合，设计以数字媒体为主题的艺术项目，并以此为基础构建课堂教学情境。如通过数字摄影捕捉城市的特色，或者利用数字媒体艺术表达当代社会问题，引导学生在相关主题情境中，感受艺术作品中传递的某种精神力量，思考艺术作品与我们社会生活、情感表达和思想需求的关系。

例如教师在讲授选择性必修1绘画中《文明的瑰宝（艺术色彩）》时，可以设置主题为“缤纷色彩”的作品分享交流会，课前为学生布置“寻找自己心目中的五颜六色”这一任务。在上课过程中可以利用多媒体展示学生找到的艺术作品，教师要引导学生思考“色彩表达的个性与共性之间的关联”，并为他们展示《千里江山图》《静安公园》《桃园仙境图》等艺术作品。以此为基础，学生能够认识到不同地域、不同时代的艺术家，

在各自族群文化的熏陶下，创作出了色彩各异、风格多样的绘画作品，并通过比较和分析了解到，色彩是承载艺术家创造力、想象力和表现力的关键要素。通过上述方法，不仅可以构建趣味课堂情境，还可以激发学生对艺术的兴趣，促进他们之间的艺术交流，从而提高学习效率。

4. 开展艺术实践活动，鼓励学生尝试与创新

实践是学生创造美术作品、感悟美术知识的关键途径，高中美术教师要合理应用数字媒体艺术开展实践活动，以此为基础锻炼学生的创造思维。首先，在课程开始阶段，教师可以引导学生认识和熟悉各种数字媒体创作工具，通过简单的教学或教学视频，使学生能够快速上手这些工具，增强他们的艺术创造信心。其次，教师可以在课堂上进行数字媒体艺术创造的实际操作示范，鼓励学生在示范的基础上进行实践，通过展示创作过程和技术要点，激发学生的兴趣，不断提升他们的艺术修养。此外，教师可以设计数字媒体艺术项目，要求学生通过项目实践掌握相关技能，例如数字绘画、图形设计、动画制作等项目，项目的主题可以根据学生的兴趣、时事热点或课程要求进行选择。通过数字媒体艺术创作，学生可以表达自己的理解与感悟，在创作中发挥想象力，大胆尝试新的表达方式，培养独立思考和创新的能力。

结束语

总的来说，数字媒体艺术的蓬勃发展为高中美术教学注入了新的活力。通过数字媒体的引入，我们不仅培养了学生的审美意识和创造力，还帮助他们适应数字时代的艺术趋势。在培养学生传统美术技能的同时，数字媒体艺术为学生提供了更广泛的艺术探索空间，为他们未来的职业道路提供了更多方向。因此，将数字媒体艺术纳入高中美术教学是非常必要的，它不仅为学生提供了新的学科体验，也促使了美术教育的创新与发展。

参考文献

- [1] 吕希. 基于数字媒体艺术的高中美术专业课程教学[J]. 教育艺术, 2022, (03): 49.
- [2] 廉锦辉. 基于数字媒体艺术的高中美术教学研究[J]. 当代家庭教育, 2021, (14): 85-86.
- [3] 郑宝平. 数字媒体艺术融入美术教学策略探究[J]. 考试周刊, 2018, (29): 175-186.
- [4] 刁叶霞. 数字媒体艺术助力高中美术教学[J]. 新课程导学, 2016, (36): 38.