

# 初中美术教学中名画作品立体表现的实践研究

苏艳丽

广东北江实验学校

**摘要：**本研究以初中美术教学中名画作品的立体表现方式为重点，探讨如何引导学生以课堂教学策略为手段，从二维名作中提取视觉元素，转化为富有空间构成感的立体作品。研究提出以任务驱动、材料实验、文化融合和数字技术为支撑的教学模式，构建与学生认知和审美发展相适应的课程结构，围绕名画立体表现的教学价值、现实困境和实践路径展开。促进学生在创作中形成完整的艺术表达意识，通过过程性评价和云端展示提升综合素养。

**关键词：**名画转化；立体表现；初中美术；课堂实践

**【DOI】** 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.10.111

## 引言

名画作为一种重要的教学资源，不仅承载着丰富的审美价值，更蕴藏着转化和再创造的潜能。现在的教学多以欣赏和临摹为主，立体教学层面缺乏延展和引导，学生面临认知和表达上的诸多局限。探索将名画转译为立体作品，既可以激发学生的创造性思维，又可以促进其空间感的提升和综合表现能力的培养。

### 一、名画立体表现的教学价值阐释

在初中美术教学中，引导学生将名画作品进行立体化转化，是培养艺术思维与综合素养的重要方式。传统名画多以平面形式呈现，学生往往停留在感官认知的欣赏过程中。通过立体表现的创作练习，帮助学生作品的构图、色彩、结构、情感表达等方面有更深入的理解，激发学生观察、分析、再创造的本领。立体式教学在增强学生感知空间能力的同时，也促进了材料运用的多样化和表现形式的丰富性。学生在动手的过程中需要对画面元素进行多角度的思考，这个过程锻炼了他们的造型能力和动手能力<sup>[1]</sup>。名画的立体转换，也给美术创作注入了新的活力，增强了课堂的趣味性，也增强了教学的开放性。更重要的是这样的教学方式，让学生在感受艺术与生活紧密联系的过程中，建立起对美的认识与表达<sup>[2]</sup>。

### 二、名画立体化教学的现实困境

在当前初中美术教学实践中，名画作品的立体化教学尚处于探索阶段，虽具有较强的教学潜力与发展空间，但在实际推进过程中仍面临诸多制约因素。这些困境主要体现在学生思维方式的局限、表现技法的断层以及评价机制的滞后等方面，影响了立体化教学的有效实施和推广。

#### （一）平面思维局限

长期以来，初中美术教学以平面绘画为主要表现方式，学生习惯于在二维空间中观察和创作，对三维空间

的理解和表达较为薄弱。由于缺乏立体构图的系统训练，学生难以将名画中复杂的构图、造型与空间关系转化为立体形态。这种平面化的视觉思维限制了他们对作品深层结构的认知，同时也削弱了他们对立体创作中形体、空间和材料的把握能力<sup>[3]</sup>。教师在教学中往往很难突破传统的二维教学模式，缺乏帮助学生实现思维转变的有效引导策略，导致立体教学推进缓慢，效果不佳。

#### （二）表现技法断层

名画立体化教学对学生的造型能力和材料处理能力提出了更高要求，而当前美术教学在表现技法上的内容设置相对单一，缺乏针对性和系统性。不少学校的美术课程仍以基础绘画为主，立体造型、空间构成、材料实验等教学环节覆盖面较窄，造成学生在创作过程中缺乏技术储备，没有很强的动手能力。尤其是在名画元素的转译过程中，剪裁、拼贴、雕塑、拼装等多种技法都需要综合运用，课堂上很少深入授课、反复训练，导致面对立体的创作任务时，学生在应对经验上显得捉襟见肘<sup>[4]</sup>。有的教师自身实践经验有限，对新技法的掌握还不够全面，教学容易流于形式，对学生的实践探索难以有效支撑，使技法传承的断层问题进一步加剧。

#### （三）评价机制滞后

名画立体化教学的开展对现有的课程评价体系也提出了新的挑战。现在的教学评价大多还是以静态结果为导向，强调作品的完成度和视觉效果，忽略了探索精神的培养和创作过程中的思维品质。材料选择、构思路径、技术尝试等过程性的表现，往往很难量化，也很难在立体创作中记录下来，不能在考核中得到应有的重视。评价主体仍以教师单向评价为主，缺乏多维度的评价方式，如学生自评、互评、家校联动等，学生的学习过程和个性发展都不能得到完整的呈现<sup>[5]</sup>。一些教师受限于传统的教学理念，对立体作品的审美标准、评价维度等存在模糊认识，给出科学有效的评价反馈存在一定难度。

### 三、名画立体转化的课堂实践策略

#### （一）思维突破：平面向立体转译路径

将名画作品从平面形式转化为立体表现，不仅是一种技法上的延伸，更是一种艺术思维的拓展。传统美术课堂上的学生，更多停留在对二维空间的理解和操作上，而名画立体转化的教学则要求他们从视觉感知走向结构建构，从再现形象走向结构表达，这对于激活思维、提升综合素养，都有着不可忽视的意义。

##### 1. 项目任务驱动

教学实践中，学生往往对传统模仿性的作品临摹缺乏兴趣。设置立体化的名画转化为项目式的任务，对唤醒学生的参与感、主动性思维都有很大的帮助。教师要围绕具体的主题，设置富有挑战性和意义感的任务，如“名画的空间重构”、“生活化的再设计”、“名画的人物立体造型”等，引导学生分析、构思、规划并围绕主题进行练习。

项目任务应结合学生已有的知识经验和实际操作能力，循序渐进，层递进。可引导学生从分析作品内容入手，把画面中的人物、场景、结构等要素理清，分解重组，形成自己的创作蓝图。随后通过草图设计、材料规划、结构搭建、色彩处理等阶段，逐步推进创作进程。在这个过程中，教师要关注学生的思维过程和动手能力等综合表现，而不是只把作品的完整度看得很重要。项目学习的实施，在帮助学生建立系统的逻辑的同时，也引导学生把对名画的认识转化为具象的表达，从欣赏到再创作，实现了一次质的飞跃。

##### 2. 材料语言实验

材料是艺术表现的重要载体，也是平面向立体转换过程的关键。教师在设计教学环节时，应通过对不同材料的实验，引导学生认识其表现特点和组合方式，从而找到最适合表达主题的构成方案。

初期可用纸、泡沫板、瓦楞纸、粘土等简单易操作的材料，指导学生进行形体构架和构图模拟。如将名画中的人物、背景元素用纸盒、泡沫球组合起来，探索立体空间中节奏、对比、比例等视觉元素的运用。还可以将名画中的平面形象通过裁剪、拼贴、堆砌等方式进行解构，以几何体的形式重新塑造，帮助学生在三维空间中领会形体组织的规律。在进阶训练中，可以鼓励学生尝试多素材的融合，把硬性材料和软性材料结合起来，实现形体与肌理的丰富表达。比如，用铁丝搭建人物骨架，再通过色彩上色，用纸浆和粘土对形体细节进行塑造，增强表现力。这样的训练既加强了学生的造型能力，又增强了学生对材料表现手法和操作技巧的敏锐性。材料实验的过程也可以成为学生审美判断与个性表达的载体。

不同材料传递不同的视觉语言和情感色彩，引导学生比较、反思和选择，是增强其审美修养和设计能力的重要路径。教师在教学中还应有意识地引导学生把作品与空间环境结合起来，尝试建构装置化、情境化的创作方式，使学生的表达视野和思维边界更加开阔。

#### （二）场域构建：情境化创作空间设计

将名画立体化教学落地到初中美术课堂，需要超越简单的技法训练，构建具备文化意义和学习价值的创作空间。这种“场域”的建构，并非单一的物理空间设置，而是有机地融合了教学情境、文化脉络、学习行为三个方面的内容。

##### 1. 地域文化融合

在名画立体表现教学中融入地域文化，有助于打破经典作品与现实生活的距离，使学生能从自身文化出发，理解艺术作品的深层内涵。这种融会贯通，既为学生提供了更贴近生活的表现素材，又提升了学生的文化认同感和参与感。

教师在教学设计中，可选用表现自然风光、人文情景、民俗活动的作品等与当地文化、风土人情、地理相联系的中外名画，引导学生对照不同文化的艺术语言和空间表现手法。学生在对作品进行解读时，也会很自然地与自己熟悉的场景、生活经历进行联想，从而产生一个再创作的切入口。在对西方印象派风景画进行立体改造时，可鼓励学生结合作品中的色彩韵律、光影关系和当地的自然风貌，创作融合地域元素的装置式作品。再比如在重新建构中国山水画时，引导学生以家乡的桥梁、河流、民居为素材，进行立体再造，让传统文化在立体的语言中得到延伸。

与此同时，学校还可与当地博物馆、非遗基地或民俗陈列馆等沟通，借助当地资源，建立教学协作机制，组织学生实地观摩或收集资料，将真实体验转化为立体构思素材。这种文化渗透式的教学，既增强了学生作品的真实感和情感表达能力，也增强了美术教学与学校本土课程之间的融合度。

##### 2. 数字技术赋能

数字技术在美术教学中的引入，打破了传统创作方式的边界，使立体表达更具互动性与时效性。数字工具对名画立体改造教学来说，既是辅助材料，又是构成创作空间的重要一环。

教学初期可辅助学生通过虚拟展示、三维建模、动态图像等多种形式对名画结构进行理解。教师可以利用数字资源库或建模平台对经典作品进行三维演绎模型的展示，让学生通过旋转、拆解等方式对作品的构图和空间关系有深入的了解，从而建立起后续转化创作的空间

意识基础。指导学生在构思阶段利用平板绘图软件、可视化设计草图设计和结构预演,帮助学生理清创意逻辑,使设计方案达到最优化。这个过程在提高构图效率的同时,也增强了学生的设计表达能力。在一些条件较好的学校,也可以引入AR或VR技术,让学生身临其境地“走进”名画空间,从里面体会它的层次和气息,提供感官素材进行立体创作。

数字化展示平台在创作完成后,能够提供学生作品多元化的呈现方式。教师可以组织学生将作品拍摄、编辑成制作成电子展板,上传到学校的网站或学习平台上,实现云端布展,线上互动,跨校沟通。这种展示形式不仅使课堂影响力得到了延伸,学生与公众参与感的表达意识也得到了加强。教学中还可设置“创作日志”或“数字档案袋”,记录学生从概念生成到成品展示的全过程,包括图像、文字、音频等多媒体资料,作为后期评价和反思的重要依据。

### (三) 评价创新: 动态化创作全流程管理

传统的评价方式往往以结果为主、过程为辅,难以全面反映学生的学习过程和创作潜力。要推动立体创作教学走向深度与实效,必须建立动态化的全过程管理机制。

#### 1. 创作档案追踪

创作档案是学生在项目学习中积累的过程性资料集合,包括草图设计、材料实验、结构分析、操作步骤、阶段反思、教师评语等。通过持续性的档案记录,既能为教师提供判断学生思维发展与技术掌握情况的依据,也能帮助学生梳理创作思路,形成反思习惯。在教学实施中,教师应引导学生建立个人创作档案袋。初期包括对名画的观察笔记、分析提纲、构图方案等;中期涵盖材料选择、结构尝试、失败与调整记录;后期加入完成品照片、说明文字、自评表和教师反馈等。每一次的阶段性反馈,都能为学生下一步调整方向提供依据,避免创作走入“盲区”。

同时,档案追踪还有助于形成差异化指导策略。教师可根据学生的记录,分析其在创作中的优势与困难,有针对性地提供支持和建议。对于某些创作能力较弱但思维清晰的学生,也能通过记录呈现其思维价值,避免只看“成品”的片面评价。对于有特长的学生,档案还能作为积累与延展的基础材料,为后续校级或区域性艺术展示做准备。

#### 2. 云端展览实践

创作的最终呈现不应局限于教室或墙面,学生更需要一个能展示、交流、获取反馈的开放平台。借助数字媒介建设“云端展览”,既是对学生劳动成果的肯定,

也是教学成果的可视化过程,有助于激发学生更强烈的表达欲与成就感。

云端展览的建设可分为三个阶段:一是整理与展示。在作品完成后,组织学生用图文并茂的方式记录创作过程与成果,如作品照片、设计图纸、创作思路说明等。教师可组织学生分组进行展示文案设计,既锻炼表达能力,也增强参与感。所有资料可上传至学校官方网站、美术教学平台或自建的展览网页中。二是交互与评议。教师可以设置师生互评区、家长留言区、同伴点赞功能等互动板块,使学生获得来自多方的反馈。这样的互动既增强了学生对作品的归属感,也促使他们在欣赏他人作品的同时反思自身表现,实现学习内化。三是延展与推广。有条件的学校可以与校外单位合作,将展览链接分享到社区公众号、教育平台,甚至与其他学校开展线上联合展出,实现作品的社会化传播。优秀作品还可以入选“电子校刊”或学生艺术成长档案,作为综合素质评价的重要内容。

### 结语

名画立体表现教学不仅是形式的拓展,更是思维和能力的全面训练。学生通过项目化的任务驱动,材料语言的实验,文化情境的创设,数字工具的介入,实现从“重现”到“创造”的跨越,在创作过程中可以不断地进行反思和建构。云端建立动态化的全程评审与展示平台,在提升学生表达欲望的同时,也为作品的传播拓宽了道路。该研究尝试为初中美术教学提供可执行的教学框架,促进美术教育由封闭走向开放、由静态走向生成,为学生构建更宽层次的学习体验。

### 参考文献

- [1] 陈艳娇. 人工智能背景下初中美术立体构成作业的探究[J]. 广东教育(综合版), 2024, (10): 56.
- [2] 李丽娟. PBL模式下初中美术校本课程的实践研究——以3D立体纸塑校本课程为例[J]. 美术教育研究, 2024, (16): 163-166+176.
- [3] 吴霜. “探”“研”“创”三部曲——初中美术立体造型拓展课教学的创新设计与实施[J]. 试题与研究, 2023, (34): 69-71.
- [4] 徐泳洲. 表达性绘画在初中美术教学中的应用研究[C]// 华教创新(北京)文化传媒有限公司, 中国环球文化出版社. 2023教育理论与管理第三届“创新教育与精准管理高峰论坛”论文集(专题1). 南通市北城中学; 2023: 765-768.
- [5] 吴晨. 初中美术名画欣赏教学的探究[J]. 求知导刊, 2021, (42): 80-82.