

运用数字化资源培养学生美术创造力的策略研究

刘名

新康府学校

摘要：在美术教育中，数字化资源为学生美术创造力的培养提供了广阔空间。借助丰富的数字图像、动画、视频等资源，能够将抽象的美术知识直观呈现，激发学生兴趣。通过虚拟绘画软件、在线创意平台等数字化工具，学生可突破传统材料与技法限制，自由探索创作路径。同时，利用数字化资源开展的互动式教学活动，线上美术作品赏析、创意讨论等，能拓展学生视野，启发多元思维。然而，当前数字化资源在美术教学中的应用存在资源筛选不当、教学融合不足等问题。通过优化资源整合、创新教学模式等策略，充分发挥数字化资源优势，对提升学生美术创造力具有重要推动作用。

关键词：数字化资源；美术创造力；教学策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.11.246

引言

随着信息技术的飞速发展，数字化浪潮已席卷教育领域。在美术教学中，传统教学模式常因资源有限、教学手段单一，难以充分激发学生的美术创造力。而数字化资源以其丰富性、交互性与便捷性，为美术教学带来全新活力。作为广泛使用的教学蓝本，深度融合数字化资源，成为美术教育工作者亟待探索的课题。深入研究这一领域，将为突破美术教学瓶颈、培养学生创新能力开辟新路径，对提升美术教育质量意义非凡。

一、当前数字化资源在基于美术教学中应用的现存问题剖析

（一）数字化资源与教学目标适配性不足

市面上现存的美术类数字化资源多呈现“泛化性”特征，缺乏针对单元主题、知识点及能力培养目标的专项设计。数字化资源与课堂教学环节的融合度欠缺，难以融入教学逻辑与节奏。部分教师在应用数字化资源时，存在“简单叠加”而非“深度整合”的误区，将数字化资源视为独立于教材教学流程的补充材料，未按教学递进逻辑设计资源使用场景。以人教版初中美术“素描静物”单元为例，教材遵循“观察方法—线条练习—明暗表现—构图创作”的教学递进路径，但部分教师在课堂中仅在导入环节播放一段素描大师作品的数字影像，或在课后布置在线素描教程作为拓展，未将数字化资源嵌入“线条练习”环节的虚拟绘画软件实操、“明暗表现”环节的光影模拟演示等关键教学节点，导致数字化资源无法与教材教学流程形成协同，既未能借助资源突破教材中素描技法教学的抽象难点，也未能通过资源延伸教材的创作实践维度，难以实现“资源—教材—教学”的有机统一。

（二）数字化资源的筛选与应用能力不足

部分美术教师缺乏系统的数字化资源筛选标准，面对海量资源时，难以判断其是否符合学段适配性、知识准确性与审美导向，易引入质量参差不齐的资源，在人教版高中美术“现代艺术”单元教学中，误选包含片面艺术观点、低像素作品的数字资源，影响学生对教材中现代艺术流派的正确认知；另一方面，教师对数字化工具的操作与教学转化能力薄弱，虽掌握基础的资源播放、展示技能，但无法熟练运用配套数字资源中的互动功能，教材电子版中的“作品局部放大”“技法步骤拆解”等交互模块，也难以结合教材内容自主设计数字创作任务，利用绘图软件引导学生完成教材中“创意海报设计”作业，导致数字化资源的交互性、实践性优势被弱化，无法有效激发学生基于教材的创作兴趣与探索欲。

（三）教学评价体系缺失

基于数字化资源的教学评价体系缺失，难以匹配美术创造力培养目标。强调对学生美术学习过程与创作成果的综合评价，注重评估学生的审美感知、创意表达等能力，但当前多数美术教学中，针对数字化资源应用的评价仍停留在“是否使用资源”“资源使用频次”等表层维度，未建立与教材目标对应的、聚焦学生创造力发展的评价指标。例在人教版小学美术“动漫形象设计”单元，学生借助数字绘画软件完成创作后，教师仅对作品的视觉效果进行评价，未结合教材中“形象特征提炼”“情感表达”等目标，评估数字化工具是否助力学生实现创意构思的转化，也未通过数字资源记录学生的创作过程，导致评价无法精准反映数字化资源对学生美术创造力培养的实际效果，难以通过评价反哺资源应用与教材教学的优化。

二、通过数字化资源助力美术教学培养学生创造力的作用机制

（一）转译人的抽象知识

数字化资源通过具象化转译抽象知识，降低认知门槛，为创造力萌发奠定认知基础。人教版美术教材中包含大量抽象的美术概念与技法原理，小学阶段的“色彩冷暖对比”、初中阶段的“透视原理”、高中阶段的“艺术流派风格分析”，这些内容若仅依赖教师口头讲解与静态图片展示，易导致学生理解偏差。而数字化资源可通过动态可视化技术，将抽象知识转化为可感知的具象内容：针对“色彩冷暖对比”单元，借助数字色彩交互系统，学生可实时调整画面中红、蓝、黄等基础色的比例，直观观察色彩组合带来的冷暖氛围变化，理解教材中“冷色营造宁静感、暖色传递活力感”的核心知识；针对“透视原理”单元，利用3D建模软件构建虚拟空间场景，学生可通过拖拽视角模拟近大远小、近实远虚的透视效果，动态掌握教材中“一点透视”“两点透视”的构图规律。这种具象化转译不仅帮助学生精准把握教材知识要点，更让学生在互动探索中建立对美术语言的感性认知，为后续创意表达积累充足的知识储备。

（二）突破创作实践边界限制

数字化资源通过突破创作实践的边界限制，拓宽创作维度，为创造力发展提供实践空间。传统美术教学中，学生受限于实体材料的特性与操作难度，难以充分实现教材中多样化的创作设想，小学美术“创意立体造型”单元要求学生利用不同材质表现物体形态，但若仅使用卡纸、橡皮泥等材料，学生的造型创意易受材料可塑性、耐久性的制约；初中美术“数字绘画”单元虽明确引入数字创作理念，但缺乏配套数字工具支持时，学生难以掌握图层叠加、笔触调整等核心技法。数字化资源则通过虚拟创作工具与多元素材库，打破这些限制：在“创意立体造型”单元，学生可借助3D建模软件，选用虚拟的金属、玻璃、织物等材质，自由设计复杂的立体结构，无需担心实体材料切割、拼接的难度，甚至可通过3D打印预览功能提前查看造型效果，不断优化创意方案；在“数字绘画”单元，利用专业绘图软件的笔刷库、色彩调整面板，学生可模拟水彩、油画、版画等多种传统绘画效果，同时通过图层管理功能便捷修改画面细节，轻松实现教材中“多媒介融合创作”的要求。

（三）构建多元交互场景

数字化资源通过构建多元交互场景，激发思维碰撞，为创造力提升注入思维动能。注重通过作品赏析、主题

讨论等环节培养学生的审美判断与创意思维，但传统课堂中，赏析素材局限于教材插图与教师准备的少量图片，讨论场景也多为班级内的单向交流，难以形成充分的思维互动。数字化资源则通过在线平台与交互技术，构建多维度的交互场景，延伸教材的思维训练维度：针对人教版高中美术“中外美术作品比较”单元，借助数字美术馆资源，学生可在线浏览卢浮宫、故宫博物院等全球知名场馆的高清馆藏作品，对比教材中“《蒙娜丽莎》与《清明上河图》的艺术风格差异”时，可通过作品局部放大功能观察笔触、色彩的细节特征，还能在在线讨论区与其他班级甚至其他地区的学生分享观点，接触多元的审美视角；针对小学美术“生活中的设计”单元，利用在线创意协作平台，学生可围绕“校园环保海报设计”主题，与小组同伴实时共享创意草图，通过批注、修改功能共同完善设计方案，在协作过程中吸收他人的创意亮点，修正自身思维局限。这种多元交互场景不仅丰富了教材的教学形式，更让学生在跨时空、多视角的思维碰撞中，打破单一思维定式，学会从不同角度思考美术创作的主题与形式，培养发散思维与批判性思维，为创造力提升提供持续的思维动力。

（四）记录创作过程轨迹

数字化资源通过记录创作过程轨迹，支持迭代优化，为创造力完善提供反馈机制。强调“创作过程与结果并重”，注重引导学生在反复修改、不断尝试中提升创意质量，但传统教学中，学生的创作草稿、修改痕迹易丢失，教师难以完整追踪学生的创意发展过程，无法提供精准的个性化指导。数字化资源则通过过程记录功能，完整留存学生的创作轨迹，为创意迭代提供支持：在初中美术“素描静物写生”单元，学生使用数位板绘画时，软件会自动保存每一步的绘画过程文件，教师可通过回放功能，观察学生从构图起形到明暗塑造的整个创作流程，精准发现学生在“物体比例把握”“光影层次表现”等方面的问题，结合教材要求给出针对性建议；在小学美术“动漫形象设计”单元，学生通过在线创作平台提交创意方案后，可获得系统生成的“创意评估报告”，报告结合教材中“形象特征鲜明”“情感表达准确”等标准，从造型、色彩、主题三个维度给出评分与改进建议，学生可根据建议调整设计，优化动漫形象的面部表情、调整色彩搭配以强化情感氛围。

三、运用数字化资源提升学生美术创造力的实践策略

（一）构建适配数字化资源体系

需依据不同学段、不同单元的教学目标与内容特点，

筛选、开发针对性的数字化资源，形成“教材单元—资源类型—创造力目标”精准匹配的资源库。针对小学阶段教材中“民间美术”单元，可整合国家级非物质文化遗产数字资源库中的剪纸、年画制作视频，搭配虚拟剪纸软件，让学生在观看传统工艺制作流程后，通过数字工具模拟剪刻操作，既掌握教材要求的民间美术技法，又能突破实体材料限制，自由设计个性化纹样；针对初中“素描静物”单元，开发包含透视原理动态演示、光影效果模拟、静物组合虚拟搭建功能的数字化资源包，帮助学生理解教材中的抽象技法知识，同时通过虚拟场景自主调整静物布局，探索不同构图对画面意境的影响；针对高中“现代艺术”单元，链接全球知名数字美术馆的高清作品资源，配套艺术家创作访谈视频与艺术流派解析动画，拓展教材中作品赏析的深度与广度，为学生创意表达提供多元艺术视角。

（二）创新基于数字化资源教学模式

是激活学生美术创造力的关键路径。需打破传统“教师讲解—学生模仿”的教学模式，结合数字化资源的交互性、实践性特征，设计“情境感知—创意生成—实践探索—展示反思”的教学流程，深度融合教材内容与数字工具。在人教版小学“生活中的设计”单元教学中，可采用“数字情境导入+创意协作实践”模式：先通过数字短片呈现生活中的设计案例，引导学生结合教材内容分析设计中的美学元素与实用功能；再利用在线创意协作平台，让学生以小组为单位共同完成“校园文创产品设计”任务，借助平台的实时绘图、批注功能，分工完成创意草图绘制、色彩搭配、方案修改，将教材中的“设计思维”转化为具体创作实践。在初中“数字绘画”单元教学中，实施“技法拆解—虚拟演练—个性化创作”模式：依托教材配套的数字绘画教程资源，将图层叠加、笔触调整等核心技法拆解为微视频片段，学生通过反复观看掌握操作要点；再利用绘图软件进行虚拟演练，尝试模拟教材中的绘画案例效果；最后鼓励学生结合自身生活经历，创作具有个人风格的数字绘画作品，以“家乡四季”为主题，运用教材所学的色彩知识与数字技法，表达独特的情感与视角。在高中“美术鉴赏”单元教学中，开展“数字探究—跨界融合”模式：学生借助数字美术馆资源自主探究教材中的中外美术作品，通过作品局部放大、创作背景查询等功能深入分析艺术特色；再结合数字音乐、短视频制作工具，将对作品的理解转化为“美术+音乐”“美术+影像”的跨界创意作品，为教材中的山水画作品搭配原创音

乐，或制作介绍油画作品的短视频，实现从“赏析”到“创意转化”的跨越。

（三）提升教师运用数字化资源专业能力

需围绕教学需求，从资源筛选、工具操作、教学设计三个维度开展教师培训，打造具备数字化教学能力的美术教师队伍。在资源筛选能力培养方面，通过专题培训明确适配数字化资源评价标准，知识准确性需符合教材表述、内容难度需匹配学段认知水平、呈现形式需利于创造力培养，同时提供优质资源平台清单，指导教师根据教材单元目标精准筛选资源，避免盲目使用低质量资源。在数字工具操作能力培养方面，针对教材教学中常用的数字工具，开展分层培训：基础层培训聚焦工具的核心功能操作，确保教师能熟练运用工具辅助教材知识讲解；进阶层培训侧重工具的创意应用技巧，指导教师运用绘图软件设计教材中的美术实践任务，利用3D建模工具制作教材中的立体造型案例，提升教师将数字工具与教材教学深度融合的能力。在数字化教学设计能力培养方面，通过教学案例研讨、集体备课等形式，引导教师结合单元内容，设计包含数字化资源应用的教学方案。

结语

运用数字化资源培养学生美术创造力的研究，紧密贴合当下教育信息化趋势，聚焦教学实际。通过分析现存问题，明晰了数字化资源应用的阻碍；揭示作用机制，彰显了其对激发学生创造力的独特价值；提出实践策略，为教师提供了可操作的教学指引。研究成果有助于优化美术教学，让数字化资源真正成为培育学生美术创造力的有力工具。未来，随着技术的持续进步，数字化资源将在美术教育中发挥更大效能，助力学生创作出更多富有想象力与创新性的美术作品，推动美术教育迈向新高度。

参考文献

- [1] 张鑫. 以数字化资源为依托, 培养学生美术创造力[J]. 教学与管理, 2025, (06): 105-108.
- [2] 刘畅. 基于数字化资源的美术教学创新模式构建[J]. 教育现代化, 2023, 10(32): 167-170.
- [3] 陈佳. 美术教学中数字化资源的整合与利用[J]. 中小学电教, 2024, (05): 44-46.
- [4] 王悦. 运用数字化资源提升学生美术创造力的实践路径[J]. 中国多媒体与网络教学学报, 2024, (07): 112-114.
- [5] 李萌. 数字化资源对美术教学的影响及优化策略[J]. 教育信息技术, 2023, (09): 37-40.