

初中美术多样化课堂构建研究

秦霞

德兴市海口中学

摘要：美术是一门富有创造力和想象力的学科，而初中阶段更是学生们进行艺术探索和表达练习的重要时期。因此，构建多样化的美术课堂对于激发学生的艺术潜能和培养他们的审美能力来说至关重要。所以，初中美术教师要构建多样化课堂，让学生体验不同艺术课堂带来的乐趣，激发学生的创作热情和自信心，为学生未来的艺术发展打下坚实的基础。

关键词：初中美术；多样化课堂；构建策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2022.11.040

初中美术课堂是培养学生审美情趣和创造力的重要场所，因此多样化的课堂构建显得尤为重要。通过研究不同的教学方法和手段，可以更好地激发学生的学习兴趣，提高他们的艺术修养。所以，在初中美术课堂中，教师一定要重视多种形式的教学方式，让学生在学艺术的同时了解更多相关知识，丰富其文化素养，促进其艺术成长和发展。

一、关注生本，优化自主

有关资料显示，部分学生在学习过程中没有形成独立的思维和研究能力，碰到问题就会畏缩不前，或者过分依赖老师，这让他们的学习过于被动。这种做法既很难反映出学生自主学习的意愿，又有悖于当前素质教育的需要。于是，在教学实践中，教师应制定科学有效的教学策略，确定正确的教学方向，加强学生自主学习和思考能力的引导和培养。^[1]比如，在教授“可爱的吉祥物”内容时，老师要事先规划好课堂的教学过程，然后按照既定的程序进行。笔者主要按照以下的顺序进行：一是在课堂上给学生讲解吉祥物设计的基础知识，并利用多媒体课件呈现一些优秀的吉祥物设计作品给学生，以视觉上的刺激来引起学生的注意力；然后，通过对老师设计作品进行分析，使学生能够理解作品设计的整个流程，并能初步把握设计思路；最后，笔者组织了学生进行主题化的吉祥物设计，在介绍案例时，笔者利用多媒体工具使学生对设计有了比较直观、清晰的认识。同时，笔者在引导学生设计的时候，也注重激发学生的创造性，避免把自己的思想强加于学生。这是因为智慧愉悦课堂有别于以前的课堂，它使美术课堂的教学特点更加突出，更加注重激发学生的创造力，使学生能够更好地发掘美和创造美。

二、联系影视，提升热情

现如今“视觉文化”和“影视文化”迅速发展，很多学生美术知识的学习来自视觉感官，因此，影视资源

是学生获得视觉信息的最佳途径。将影视资源运用于美术课堂，既可以使课堂教学内容更加灵巧，又能使学生在生动、有趣的影像中充分感受到艺术的魅力，从而激发他们的兴趣和学习动力，促使他们主动投入到课堂中去，从而加深他们对艺术的认识，也可以涵养他们的审美认知能力。比如，在“做一回服装设计师”“传统纹样”课程中，教师可以引入相关的电影和电视剧片段，使学生感受到不同时代的影视剧服装的特点。20世纪的古装剧，如87版电视剧《红楼梦》，人物服装设计参考了我国古代各个朝代的主流服饰，由于《红楼梦》是架空故事，无年代可考，所以服装设计师史延芹老师综合考虑后，创作出了属于红楼年代的独特服饰，除了具有红楼特点，每个人物的服饰还切合每个人物的性格特征，配色多为我国古典传统配色，衣服纹样也多为传统纹样，展现了丰富的古代服饰文化内涵；2010年以后的电视剧服装设计更为大胆，融合了更多的现代化元素，体现了古今文化杂糅的风格，这种影视剧服饰通常存在雷同的现象，尤其是部分仙侠剧的服饰，其配色单一，也无法体现人物的性格特征，呈现的是“流水线”生产的特点。通过以上的解析后，教师引导学生结合教材的教学内容来看，这里的教学重点在于让学生理解服饰和纹样美，以及如何把握服饰和纹样设计的要素。因此，在教室里，老师们通过网络多媒体，通过“传统服饰”“汉服纹样”等关键字来进行视频的搜索，并播放了B站汉服up主李蝓蝓的汉服视频，让同学们透过影像感受画面中不同朝代汉服以及传统纹样产生的视觉冲击，感受古典配色之间的和谐，增进学生对服饰搭配、服饰形制、服饰纹样、服饰设计等方面知识的认识。最后引导他们设计出具有自己特色的服饰。通过以上案例，我们从《红楼梦》中感知中国古代服饰文化史，渗透文化意识的同时让学生直面视觉冲击，进而搭建起一个智能的愉悦教育平台，让学生在学习过程中，能够通

过观看电视剧片段来获得艺术知识。^[2]

三、关注白板，挖掘潜能

在美术教育的实践中，教师要根据学生的个性特征，创造一个智能的学习环境，使他们能够充分地发挥自己的思考能力，也要在想象中不断提升艺术素养。比如，在“我喜欢的动漫形象”课程中，老师就可以利用电子白板为学生创造一个智慧愉悦课堂，从而使学生的创造力得到最大限度的发挥。在活动中，老师首先用投屏给同学们展示一段动漫形象视频，接着播放动漫主题歌曲，让同学们通过优美的音乐感受和享受动漫的世界。接着，结合“动漫形象”主题利用微课，把一些优秀的作品展现给同学们，让他们直观感受动漫形象的特色。接下来，老师利用电子白板来演示，让同学们了解动漫绘画技法，以及利用电子白板的优点来完成“喜爱的动漫形象”主题绘画。然后，老师让同学们到台上去做，让小组一起来完成一张图，激发他们的创意思考，提升他们的动手能力。通过这种方式，学生们积极思考，发挥想象，在白板上将自己喜欢的细节进行展现，所有同学都能感受到创造的快乐。很明显，把电子白板放在初中美术课堂上，可以为学生的创意思维发散提供平台，可以激发每个人的创造性思考，促进每个学生艺术创造力的发展，这也是学生学习绘画途中必须经历的一个重要节点。^[3]

四、设置微课，鼓励学习

在初中美术教育中，教师可以通过开设微课课程来丰富和加深学生对艺术创作的认识。在教学过程中，笔者结合“能工巧匠”主题课程，通过微课的方式来指导学生进行知识的自主获取和学习。首先，老师整合课堂上的“情趣浓郁，能工巧匠”的示范进行微课录制和制作，并根据学生的注意力保持时间，将微课裁剪成多个10分钟之内的短视频。在上课之前，老师会把这些微课录像发给学生，让他们自己去预习，保证他们对新课程的内容有一个基本的了解。接下来，老师用传统的口述方式，对这堂课进行了详细讲解，使学生对“能工巧匠”有更深入的了解。在课程结束时，老师会让同学们通过观看这堂课的微课视频，加深他们对剪纸、编结艺术、线材造型、蜡染与扎染、彩塑的认识，并引导他们在课后完成一项作品，在下节课的时候进行展示，从而提高学生的动手能力。通过分析，利用微课技术进行初中美术知识的教学，并运用现代教育资源，可以优化学生对知识的认识，最终达到提高教学质量的目标。

五、技术引导，创意体现

在当今社会，作为一种新型的艺术载体形式，多媒

体是进行艺术创作的有效途径。在初中美术教育中，教师要注重营造视觉空间，增强学生对空间、色彩、形象的认识与了解，为他们的创意美术学习打下坚实的基础。而在创意美术教学中应用信息技术，可以将艺术特征形象生动地展现出来，增强了学生艺术知识学习的主体意识，使他们对美术创意产生了浓厚的兴趣。同时，老师要注重对信息技术教学进行规划，让学生了解到美术学习的含义，这也是他们进行创意学习的依据。老师可以使用多媒体技术向学生们展现某些具有创意性的美术作品，也可以在网上搜索初中创意美术学习资源，以多种方式让学生们了解各种创意美术内容，提高学生对创意和创造的认识，同时还可以让他们欣赏各种各样的美术作品，拓宽他们的学习眼界，充实他们的学习内涵，使他们能够从多个方面去了解创意美术知识。比如，老师们搜集了创意美术《青蛙》开瓶器作品，通过多媒体向学生演示，可以极大地促进他们的思考与想象，也让学生兴致勃勃地参与，从各个方面进行探讨，为他们的想象力插上了一双翅膀，让他们的创意学习变得更为理性，也更贴近现实。基于这一点，与教科书主题内容相联系，可以给学生安排创意美术学习内容，帮助他们在学习内容进行分析和了解，将自己的知识与经验融合起来，用多媒体技术来学习如何设计创意性的艺术品，增强他们的艺术实践能力，让他们在完成创意设计之后可以继续对自己的不足之处进行改善，这样就可以借助信息科技让学生的创意学习能力得以突破。^[4]

六、启发寻找，创意灵感

在初中美术创意课堂指导过程中，老师可以采用启发式方式指导学生找到创意学习灵感，使他们的创作能力得以充分体现。在教学中，老师可以利用各种图形，如物形、字形、符号等来指导学生进行创意性的艺术创作。首先，老师要考虑生活实际，让学生去寻找那些与上面所描述的图形相符的事物，然后结合联想的方式以及对事物的直观认识，把不同形象结合起来，创造出新的形象。通过对学生进行艺术创作启发，可以使他们深刻体验艺术创作的乐趣，激发他们的学习主体意识。其次，在课堂上，老师要注重创意设计内容，持续构思新的课程内容，用多种创意方式来展现新的课程内容，打破艺术学习的固有思路，激发学生从日常生活中发掘灵感，激发他们的自我挑战精神和创造力，保证他们能创造出具有个性的美术创意作品。最后，老师要注重给学生创造充满想象力的艺术思维平台，让他们对已经成形的创意美术作品进行鉴赏，同时保证他们在对这些作品进行观察时可以从中获得一些艺术灵感。但也要指

出，为了防止学生无意识地去复制已经存在的创意美术作品，老师应该把创意美术作品中的要素分割开来，让学生在基本的几何图案中感受和想象。另外，还要指出，要使学生的创意美术思维能力得到充分提升，老师要让他们张开想象力的羽翼，对各种创意图形进行持续思索，把各种类型图形组合起来，提升他们的艺术创造力。老师还应该给学生安排一些创意美术功课，并且要让他们善于打破常规的思维方式，组织一些创造性思想活动，以此来优化创作的效果。通过这样的方式，在课外完成美术创意作业，也是为了使同学们把在课堂上所学到的知识应用到课外实践中，使创意美术知识的学习效果更好，让学生可以充分结合课堂和艺术实践，使他们的自主思维和形象思维潜力得以充分发挥。另外，老师还应该针对他们的个体特点，为他们建立创意学习的团队，使他们可以在团体中进行创意美术知识学习，这符合新时期中学美术新课改的教学环境，有利于培养学生的协作学习能力，并且保证了在小组协作学习过程中，学生可以就创意美术的思路展开讨论，使他们获得多种创新美术观念，拓宽他们对创意美术学习的认识，推进他们的创意美术学习。

七、丰富内容，有效学习

初中美术教师应坚持创新的教育理念，通过多种渠道拓展课堂教学内容，以此激发初中生的创新意识，提高学生的学习水平。例如，在教学“五彩缤纷的风筝”的时候，在课堂教学导入阶段，教师可以利用多媒体为学生展示我们身边常见的风筝图片和制作视频等，吸引学生的注意力，帮助学生初步了解常见的风筝创意设计种类；其次，当学生了解相关知识后，教师就可以进行相关的创意设计教学：教师先示范一些简单的风筝绘画，然后让学生们以小组的形式一起设计并制作自己的作品，看哪个小组的设计和制作更为出色。这节课学生感受到小小的作品“魔力”，可以激起学生美术探究和设计的兴趣，锻炼了学生动手实践的能力，实现了小组探究的有效性。当然，针对小组设计和制作的成果，教师要进行点评，避免打击学生的学习自信心的行为，要肯定学生的闪光点，并给予适当的奖励，激发他们的团队荣誉感，也要鼓励落后的学生，让他们更加努力学习。

八、有效重视，展现情感

美术学科是学生认识世界、感受世界的窗口，也是促进学生心理健康发展的重要途径。在初中美术课堂教学中，教师要将德育融入其中，让学生学会通过美术作

品理解生活、感受和感悟生活。为此，教师要从学生的实际情况出发，关注如何培养学生的兴趣爱好，并通过美术课堂教学引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，提高学生对美术课程的重视程度。在课堂教学中，教师要结合教材内容和生活实际开展美术教学，将德育融入美术课程中，帮助学生形成正确的审美观和价值观。比如在学习“色彩”知识时，首先可以给学生介绍中国传统色，如蟹壳青、铅白、蜜合色、天青色、月白色、竹青、水绿、藏蓝等等，每一个颜色名称都凝结着古人的智慧和古人对大自然的热爱，古代的文人雅士吟诗，作画，品茶，饮酒，下棋，总喜弄风雅，就连对颜色的称谓都富含诗意。我们不乏在书中看到什么黛色，什么天际已是鱼肚白，什么开到荼靡，茶白，现代也有“天青色等烟雨，而我在等你、月色被打捞起，晕开了结局”的歌词，在传统色彩的名称之下，一切都显得更加诗情画意。然后，美术教师可以给学生介绍中国传统色的和谐搭配，如橙红色和深绿色、湖蓝和银杏黄、米色和石青色、牙白和苔绿等等，中国传统的配色含蓄中带着跃动感，极其适用于服装搭配，而且每种颜色搭配都是匠心的体现，也是古代劳动人民对于自己眼中的美好的载体，而对学生来说，光看搭配就能感受到古人的风雅与智慧，更能提升学生的审美情趣和搭配技能，培养他们热爱生活的情感。

九、结语

美术课是让学生展现创造力和想象力的重要课程之一，在初中阶段，多样化的美术课堂构建尤为重要。教师通过研究不同的教学方法，可以更好地引导学生进行艺术探索，激发他们对艺术的兴趣，尝试不同的艺术形式，发现自己的喜好和擅长领域，培养多方面的艺术技能。同时，多样化的美术课堂构建也可以促进学生对文化的认识，启发他们对艺术的独特理解和感悟。所以，初中教师一定要联系多样化的美术教学方式，构建多元化课堂，为学生健康成长打好基础。

参考文献

- [1]任娟娟. 依托智慧教育平台，优化初中美术课堂教学[J]. 读与写, 2021, 18(14): 260.
- [2]丁瑜. 浅谈初中美术的生活化与智慧课堂相融合的教学策略[J]. 美术教育研究, 2021(2): 160-161.
- [3]张纲. 信息技术优化初中美术教学的探索[J]. 学周刊, 2022, 15(15): 149-151.
- [4]景迎春. 创新美术教学形式，让课堂活起来[J]. 河南教育(教师教育), 2021(06): 39-40.