

美术课堂中的“动感美学”：体育元素融入绘画教学的创新实践

郝嘉懿¹ 张纬²

1. 天津外国语大学附属滨海外国语学校; 2. 天津市南开中学滨海生态城学校

摘要：本论文聚焦小学美术课堂教学创新，以“动感美学”为核心，探讨体育元素融入绘画教学的实践路径。通过文献研究梳理理论基础，运用行动研究法与案例分析法开展教学实践，发现将体育元素融入美术课堂，能有效提升学生对“动感美学”的理解与绘画表现能力，激发学生学习兴趣，促进体美融合。同时，针对实践中存在的问题提出改进方向，为小学美术教学改革提供参考。

关键词：小学美术课堂；动感美学；体育元素；绘画教学；创新实践

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.08.114

引言

（一）研究背景与意义

在新时代教育发展背景下，美育与体育的融合成为教育改革的重要方向。教育部多次强调要加强学校美育和体育工作，促进学生全面发展。美术教育作为美育的重要组成部分，承担着培养学生审美能力、创造力和艺术素养的重要使命。然而，传统小学美术课堂教学模式相对单一，学生的学习积极性和创造力未能得到充分激发。

体育元素蕴含着丰富的动态美、力量美和节奏美，将其融入美术课堂，能够为美术教学注入新的活力。一方面，这符合新时代对学生综合素养培养的要求，有助于打破学科壁垒，实现体教融合；另一方面，通过将体育元素与绘画教学相结合，能够让学生在美术课堂中更直观地感受和表现“动感美学”，提升美术学习效果，培养学生对体育与美术的双重热爱，促进学生身心健康发展。

（二）国内外研究现状

在国内，随着体教融合理念的推进，越来越多的学者开始关注体育与美术教育的结合。部分研究探讨了体育题材在美术教学中的应用，提出通过体育主题绘画培养学生的观察力和表现力，但对如何在课堂中系统地融入体育元素以培养学生“动感美学”素养的研究相对不足。

国外在艺术教育体育融合方面起步较早，例如美国的“艺术教育国家标准”中强调通过运动、舞蹈等活动培养学生的艺术感知与创造力，德国的“奥尔夫教学法”也注重将身体律动与艺术表达相结合。这些研究为体美融合教学提供了理论与实践基础，但由于文化背景和教育体系的差异，其经验不能完全照搬。现有研究大多停留在理论层面，缺乏具体的、可操作的教学实践案例，本研究将致力于填补这一空白。

（三）研究目的与方法

本研究旨在探索体育元素融入小学美术课堂的有效

路径与方法，通过实践验证该教学模式对培养学生“动感美学”素养和提升美术教学质量的积极作用。

研究主要采用以下方法：文献研究法，通过查阅国内外相关文献，梳理理论基础，了解研究现状；行动研究法，在实际教学过程中开展教学实践，不断反思和改进教学策略；案例分析法，选取典型的教学案例进行深入分析，总结经验与不足。

一、美术课堂中“动感美学”与体育元素的理论基础

（一）“动感美学”的内涵与特征

“动感美学”在美术领域强调通过艺术形式表现物体或人物的动态、运动趋势和力量感，传达出一种充满活力与生命力的美感。在小学美术课堂中，培养学生的“动感美学”素养，有助于学生突破静态画面的局限，学会用艺术的语言捕捉和表现生活中的动态瞬间，提升艺术表现力和审美感知能力。其特征主要表现为动态的视觉呈现、力量与速度的艺术表达以及情感与节奏的传递。

（二）体育元素与美术教学的关联性

体育动作充满了动态美，运动员在运动过程中的姿态、肢体的舒展与扭曲、肌肉的张力等，都是美术绘画中表现动感的绝佳素材。美术绘画可以通过线条的疏密、曲直，色彩的对比、流动，构图的布局等方式，将体育动作的动态美生动地呈现出来。

此外，体育精神如拼搏、坚持、团队协作等，与美术创作过程中所需的创新思维、耐心和毅力等品质相通。在美术课堂中融入体育元素，不仅能让学生学习绘画技巧，还能潜移默化地培养学生积极向上的精神品质。

（三）小学美术课堂融入体育元素的理论依据

多元智能理论认为，学生具有多种智能类型，美术教育与体育教育分别对应着空间智能和身体运动智能。将体育元素融入美术课堂，能够促进学生多种智能的协同发展，拓宽学生的学习渠道。

建构主义学习理论强调学生在学习过程中的主动建

构。在美术课堂中引入体育元素，让学生通过观察、体验体育活动，主动地去理解和表现“动感美学”，有助于学生构建自己的知识体系，提高学习效果。

二、小学美术课堂融入体育元素的教学实践

（一）教学目标设计

1. 知识与技能目标：学生能够掌握运用线条、色彩、构图等绘画技法表现体育动作动感的方法，理解体育元素在绘画中的艺术表达形式，提高绘画表现能力。

过程与方法目标：通过观察体育比赛视频、现场模拟体育动作、亲身参与体育活动等方式，培养学生的观察力和感知力；在小组合作创作过程中，提升学生的团队协作能力和沟通能力。

2. 情感态度与价值观目标：激发学生对体育与美术的兴趣，培养学生积极向上、勇于挑战的精神，增强学生的自信心和创造力。

（二）教学内容与形式创新

1. 教学内容选择：选取小学生熟悉且喜爱的热门体育项目，如篮球、跳绳、跑步、体操等作为绘画主题。以篮球为例，可引导学生观察球员投篮、运球、传球等动作的姿态，分析其动态变化；跳绳项目则让学生感受跳绳过程中身体的起伏和绳子的旋转轨迹，为绘画创作积累素材。

2. 动态观察：在课堂上播放精彩的体育比赛视频，让学生仔细观察运动员的动作细节、表情神态以及运动场景中的光影变化。例如，在进行足球主题绘画教学时，播放世界杯比赛片段，引导学生观察球员射门瞬间的身体姿态和周围观众的反应。

3. 体验式教学：组织学生在课堂上进行简单的体育活动，如模拟投篮、跳绳、踢毽子等。让学生亲身感受运动过程中身体的协调性、力量的运用以及运动带来的节奏感，为绘画创作提供直接的体验和感受。

4. 合作创作：将学生分成小组，共同完成一幅大型的体育主题绘画作品。例如，以“校园运动会”为主题，每个小组负责绘制运动会中的不同项目和场景，最后将各小组作品拼接在一起，形成一幅完整的画卷。在合作过程中，学生可以相互交流想法，发挥各自的优势，共同完成创作任务。

（三）教学策略与方法

1. 示范教学法：教师在课堂上进行绘画示范，边讲解边演示如何运用线条表现体育动作的动态趋势，如何通过色彩对比突出运动的力量感，以及如何合理构图营造画面的动感氛围。例如，在示范篮球运动员投篮动作的绘画时，教师先勾勒出运动员跃起投篮的大致轮廓，再用流畅的线条表现手臂和腿部的肌肉线条，最后用鲜艳的色彩填充，使画面充满活力。

2. 启发式教学：通过提问、引导等方式启发学生思考体育动作中的力量、速度与节奏在绘画中的呈现方式。

例如，在进行跑步主题绘画教学时，教师提问：“如何用线条表现出运动员奔跑时的速度感？”“怎样通过色彩表现出运动员的疲惫与坚持？”引导学生积极思考，发挥想象力，尝试不同的表现手法。

3. 评价激励法：建立多元评价体系，从绘画技法、创意表达、团队协作等多个维度对学生的作品进行评价。除了教师评价外，还组织学生进行自评和互评，让学生在评价过程中相互学习、共同进步。对于表现优秀的学生和作品，给予表扬和奖励，如颁发“创意小画家”“动感之星”等荣誉证书，激发学生的学习积极性和创作热情。

三、融合策略：以美术语言为核心的“动感”教学体系构建

（一）教学内容重构：从体育场景到美术语言的转化

1. 构建“动感造型语言”模块

（1）线条：动态的“表情符号”

设计“线条捕捉运动”专项训练：让学生观察短跑起跑（前腿蹬地的直线——力量感）、跳绳（绳影的弧线——速度感）、拔河（身体后倾的斜线——对抗感），用不同线型表现运动特质。例如，低年级学生可通过“线条游戏”，用蜡笔快速勾勒运动员冲刺的斜线，感受线条倾斜度与速度感的关系。

（2）比例：动态人体的结构密码

利用体育动作分解图（如篮球三步上篮的连续动作），讲解动态下人体比例的变化：跑步时，摆动腿的大腿与小腿夹角约 90° ，支撑腿伸直拉长；跳跃时，躯干前倾约 45° ，手臂后摆平衡重心。通过对比静态站立（头身比1:7）与动态奔跑（头身比1:6.5，因前倾压缩躯干比例），让学生理解“动态改变人体比例”的规律。

（3）构图：动态场景的视觉张力

结合体育比赛场景，解析三种经典动感构图：

对角线构图：表现足球运动员单刀赴会的冲刺方向（从画面左下至右上斜线）；

放射状构图：描绘花样滑冰选手旋转时冰刀划出的辐射线条；

三角构图：呈现体操鞍马项目中运动员的稳定姿态（躯干与双腿形成倒三角）

（二）教学方法创新：“观察—体验—表现”三位一体模式

1. 动感观察：从“模糊感知”到“精准捕捉”

（1）慢动作分析法：选取奥运会经典瞬间（如苏炳添起跑、全红婵跳水），用视频编辑软件逐帧播放，引导学生观察：“起跳时，膝盖弯曲的角度是多少？”“水花溅起的线条呈什么形状？”配合《动态人体解剖图》，讲解肌肉紧绷与放松时的外形差异（如小腿腓肠肌在蹬地时的凸起）。

（2）定格写生法：让学生两两一组，模仿简单运动姿态（如打乒乓球的扣杀、踢毽子的抬腿），用手机

拍摄定格照片，作为写生的第一手素材。这种“身边的模特”让学生感到亲切，同时强化对动态细节的关注（如手腕的翻转、脚尖的方向）。

（3）具身体验：从“视觉观察”到“身体认知”

动作模仿游戏：在《运动小画家》一课中，教师播放不同运动项目的音效（如篮球的运球声、跳绳的甩绳声），学生根据声音模仿动作，并用身体摆出“最有动感”的造型。这种“听觉—动觉—视觉”的多感官刺激，帮助学生建立对“动态平衡”“力量分布”的直观感受。

（三）评价体系：聚焦“动感表达”的三维度评价

1. 美术专业维度（40%）

动态准确性：人体结构是否符合运动规律（如跳跃时膝盖是否弯曲、手臂是否自然摆动）；

视觉张力：线条、色彩、构图是否传递出速度、力量等动感要素（如斜线是否表现出冲刺的方向感）。

2. 创意表现维度（30%）

观察视角：是否捕捉到独特的动态瞬间（如接力赛中接棒者伸手的细节，而非千篇一律的奔跑）；

材料创新：是否尝试用非传统媒介表现动感（如用棉签蘸颜料点出运动时的汗珠）。

3. 情感传递维度（30%）

表情刻画：运动员的眼神、嘴角是否传递出拼搏、喜悦等情绪（如夺冠时的热泪、失利时的咬牙坚持）；

场景叙事：画面是否营造出完整的运动情境（如观众的欢呼、赛场的氛围，让动态人物更具故事性）。

四、体育元素融入美术课堂的教学效果与反思

（一）教学效果分析

1. 学生绘画作品分析：通过对学生的绘画作品进行分析发现，学生在运用线条表现动态方面有了明显进步，能够用流畅、富有变化的线条勾勒出体育动作的形态；在色彩运用上，部分学生能够巧妙地运用对比色突出运动的激烈感；构图方面，学生的作品更加注重画面的层次感和节奏感，能够合理安排人物与场景的关系，生动地表现出体育活动的氛围。例如，在“跳绳”主题绘画中，有的学生用弯曲的线条表现出跳绳的旋转轨迹，用鲜艳的色彩描绘出跳绳者欢快的表情，整个画面充满动感。

2. 学生反馈调查：通过问卷调查和访谈的方式了解学生对课程的兴趣与收获。调查结果显示，超过90%的学生表示非常喜欢这种将体育元素融入美术课堂的教学方式，认为通过这种方式能够更直观地感受和表现“动感美学”，提高了自己的绘画兴趣和能力。学生们还反馈，在参与体育活动和创作过程中，增强了团队意识和沟通能力，同时也对体育项目有了更深入的了解和喜爱。

3. 教师教学反思：在教学实践过程中，教师总结出许多成功经验。例如，动态观察和体验式教学能够有效激发学生的创作灵感，合作创作有助于培养学生的团队协作能力。同时，教师也认识到存在的问题，如在组织

学生进行体育活动时，课堂秩序较难维持；部分教学资源（如高质量的体育比赛视频、绘画材料等）不够丰富，影响教学效果。

（二）存在的问题与改进方向

1. 存在的问题：在教学过程中，由于小学生活泼好动的特点，在开展体验式教学和合作创作时，课堂组织难度较大，容易出现秩序混乱的情况。此外，学校现有的体育教学视频资源有限，部分绘画材料（如特殊的绘画工具、色彩丰富的纸张等）不足，无法满足学生多样化的创作需求。

2. 改进策略：在课堂组织方面，教师应提前制定详细的课堂规则和活动流程，明确学生的任务和要求，加强对学生的引导和管理。例如，在进行体育活动前，向学生强调安全注意事项和活动纪律；在合作创作时，合理分工，明确每个学生的职责。在教学资源方面，教师可以通过网络收集更多优质的体育比赛视频，建立教学资源库；同时，鼓励学生自带绘画材料，或者向学校申请增加美术教学材料的采购，为学生提供更好的创作条件。

结语

本研究通过将体育元素融入小学美术课堂的教学实践，证明了该教学模式对培养学生“动感美学”素养和提升美术教学质量具有积极作用。学生在绘画技法、创意表达和审美能力等方面都有了显著提高，同时激发了学生对体育与美术的兴趣，促进了学生综合素养的发展。此外，该教学模式为小学美术教学创新提供了新的思路和方法，有助于推动体美融合教育的发展。

未来的研究可以进一步深化体美融合教学模式，探索更多体育元素与美术教学结合的创新路径与方法。例如，将传统体育项目（如武术、舞龙舞狮等）融入美术课堂，挖掘其中的文化内涵和艺术价值；结合现代科技手段，如虚拟现实（VR）技术，让学生更身临其境感受体育活动的魅力，为美术创作提供新的灵感。同时，希望通过更多的实践研究，完善教学评价体系，为小学美术教学改革提供更科学、更有效的理论支持和实践经验。

参考文献

- [1] 鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉 [M]. 成都：四川人民出版社，1998.
- [2] 罗恩菲尔德. 创造与心智的成长 [M]. 北京：人民美术出版社，2013.
- [3] 尹少淳. 美术教育学新编 [M]. 北京：高等教育出版社，2019.
- [4] 教育部. 义务教育艺术课程标准(2022年版)[S]. 北京：人民教育出版社，2022.
- [5] 王大根. 美术教学论 [M]. 南京：江苏教育出版社，2015.