

新媒体时代高中美术审美教学的实践与研究

王艳

河北乐亭第一中学

摘要：在新媒体蓬勃发展的当下，数字化浪潮席卷教育领域，互联网海量信息不断冲击着传统教学模式，高中美术审美教学面临新的机遇。新媒体凭借其即时性、交互性等特性，打破时间与空间的限制，为美术审美教学注入新活力，大幅度提升学生的审美体验。本文根据新媒体时代高中美术审美教学，深入剖析其特点，同时从整合短视频资源、开发移动端应用、设计互动微课程、搭建线上平台等方面展开实践探索，以提升教学成效。

关键词：新媒体时代；高中美术；审美教学；实践与研究

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.04.236

引言

在教育改革持续深化的当下，美术教育对于学生全面发展的重要性日益凸显。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》明确提出“将美育纳入国民教育体系，强调美育在培养学生全面发展中的重要作用”。在此政策引领下，教师利用多元教学资源，提升学生审美素养与艺术创造力成为关键，深入探究新媒体时代高中美术审美教学的实践路径具有重要的现实意义。

一、高中美术审美教学理论

高中美术审美教学以多元理论为基石构建起知识体系，而艺术学理论为其勾勒宏观框架，让学生明晰艺术发展脉络，从历史长河中探寻艺术风格的演变，感受不同时期艺术作品的独特魅力，领悟艺术与时代的紧密关联。美学理论则打开学生审美的认知，引导其洞察美的本质，理解审美标准的多样性与相对性，在对美的思索中提升审美感悟能力。心理学理论融入其中，助力教师把握学生审美心理发展规律，依据不同阶段的心理特征实施针对性教学，使教学内容与学生认知水平相契合，推动审美感知的深化。教育学理论为教学活动提供科学指引，从课程设计到教学实施，保证教学过程的系统性与科学性，让学生在有序的教学环节中，逐步提升审美素养。在高中美术审美教学中，艺术史知识不可或缺。学生需要研习艺术史，知晓不同文化背景下艺术的表现形式，领略艺术流派的兴衰交替，汲取前人的艺术智慧，为提升自身审美素养筑牢根基。

二、新媒体时代高中美术审美教学的特点

（一）信息爆炸拓宽视野，审美体验趋向多元

新媒体时代的到来，使得信息传播的速度达到前所未有的高度，这使学生接触艺术的渠道不再局限于传统的课堂与教材，而是借助互联网、社交媒体、数字展览等多种形式获取丰富的艺术资源。信息的广泛性与即时性，极大地拓宽了学生的艺术视野，使其能够接触到不同文化背景或者不同历史时期的艺术作品。由此形成多

元化的审美体验，让学生既能够欣赏到经典的艺术作品，又能深入了解当代艺术的前沿动态，甚至还可以参与到全球化的艺术对话中。在这一背景下，审美体验的多元化表现为：艺术形式的多样化与艺术表达的个性化，学生可以利用数字技术接触到绘画、雕塑、摄影、装置艺术、数字艺术等多种艺术形式，形成更为全面的艺术认知。

（二）凸显学生主体地位，表达手法丰富多样

新媒体时代的教学理念逐渐从以教师为中心转向以学生为中心，学生的主动性、创造性与参与性得到前所未有的重视。在美术审美教学中，学生不再是被动地接受知识，而是成为艺术体验与创作的主体。新媒体技术也为学生提供更多表达自我、展示创意的机会，使其能够以多样化的手法呈现个人的艺术理解与审美追求。与此同时，普及数字工具使得学生的艺术表达方式更加丰富多样，像数字绘画软件让学生能够突破传统绘画材料的限制，尝试多种风格与技法；视频编辑工具为学生提供动态表达的可能性，使其能够利用影像语言传达艺术理念。此外，社交媒体的蓬勃发展为学生创造了一个展示与交流的空间，学生可以使用发布作品、参与讨论、接受反馈等方式，不断优化自己的艺术表达。

（三）融合感性遐思技法，认知实践双向共进

美术审美教学的目的是培养学生的艺术感知力与创造力，而新媒体时代的教学手段为这一目标开辟崭新的路径。感性遐思融合技法实践，成为现代美术教学的重要特点。新媒体技术，使学生能够在感性的艺术体验与理性的技法学习之间找到平衡，从而双向提升审美认知与实践能力。感性遐思是艺术创作的重要源泉，而新媒体技术则为学生提供更多激发灵感的机会。数字艺术平台上的海量资源可以为学生提供丰富的视觉刺激，虚拟现实技术则能够让学生沉浸于艺术场景中，激发其想象力与创造力。与此同时，新媒体技术也为技法的学习与实践提供便利。学生可以借助在线教程或者互动软件，系统地学习艺术技法，并运用数字工具进行实践与创新。

（四）流行文化冲击传统，经典审美焕发新意

在新媒体时代，流行文化的迅速传播，学生作为数字原住民，深受流行文化的影响，其审美趣味与艺术认知与传统教学中的经典审美观念存在一定的差异。但是这种差异并非对立，而是为传承经典审美带来新的机遇。新媒体技术，使经典艺术作品用全新的形式呈现在大众眼前，从而焕发出新的生命力。另外，流行文化的视觉语言与表达方式为经典艺术的传播拓展全新的路径，在经典绘画作品可以用动态化、互动化的方式重新呈现，使其更符合当代学生的审美习惯；传统艺术技法也可以借助数字工具进行现代化改造，吸引学生的兴趣。同时，流行文化中的一些元素也可以引入经典艺术的教学，经典与流行的碰撞，不但丰富学生的审美体验，而且也作为经典艺术的传承注入新的活力。

三、新媒体时代高中美术审美教学的实践

（一）整合短视频资源，直观呈现创作过程

短视频在新媒体时代是一种高效的信息传播媒介，以其直观性、动态性与碎片化的特点，成为美术教学中不可忽视的重要资源。短视频能够将复杂的艺术创作过程分解为易于理解的片段，根据视觉化的方式呈现技法的运用、构思的演变以及作品的完成过程，而且这种直观的呈现方式，可以降低学生理解艺术创作的难度，使其获得模仿与学习的范本。在美术审美教学中，应用短视频资源的整合，能有效提升学生的艺术感知力与创作能力，使其在短时间内掌握艺术创作的核心要素。除此之外，短视频的动态特性使其能够捕捉艺术创作中的细节与变化，这些细节在传统教学中往往不能使用静态图片或文字描述准确传达，而短视频则能够以连续的画面呈现创作的全过程，使学生能够清晰地观察到艺术家的思维轨迹与技法运用。

教师结合《象外之境——中国传统山水画》课文内容，整合与山水画创作相关的短视频资源，直观呈现创作过程，帮助学生深入理解山水画的意境与技法。课程围绕山水情怀、妙夺造化与因心造境三个核心展开，目的是在山水画的鉴赏与创作中，提升学生的审美素养与文化认同。

1. 情境导入与山水情怀的探讨

课程开始时，教师可以先播放一段关于元代画家黄公望创作《富春山居图》的短视频。视频从黄公望的生平背景切入，展示其晚年隐居富春江的生活场景，以及他怎样观察自然、搜集素材，最终创作出这幅传世名作。视频中，细致呈现黄公望的创作过程：从山石的勾勒到水流的渲染，再到树木的点缀，每一笔都蕴含着对自然的深刻理解与情感寄托。学生在观看视频的时候，直观

感受到山水画中象外之境的表现手法，理解艺术家运用自然景观表达个人情感与哲学思考。随后，教师要求学生结合课文内容，分析《富春山居图》中蕴含的意境与情感。教师适时提出问题：“黄公望为何选择富春江作为创作主题？画中的山水是否完全写实？”学生在此过程中，逐步理解山水画不仅是再现自然景观，更是艺术家精神世界的投射。

2. 技法讲解与妙夺造化的实践

在技法讲解环节，教师选取一段现代山水画家创作过程的短视频。视频中，画家详细演示山石的勾勒技法、树木的点缀手法以及水流的渲染技巧，然后教师结合视频内容，重点讲解山水画中“皴法”“点苔”等传统技法。教师随后组织学生进行课堂练习，鼓励学生模仿视频中的技法，尝试在宣纸上勾勒山石、点缀树木。学生在实践中逐步掌握技法要点，并在教师的指导下，开始把个人情感融入创作中。教师还需要强调：“山水画创作讲究‘外师造化，中得心源’，不但要观察自然，而且还要在头脑中提炼概括，形成独特的艺术表达。”学生借助短视频的直观呈现与课堂实践，能够更深入地理解山水画的创作精髓。

3. 意境分析与因心造境的升华

课程结束时，教师播放一段关于当代山水画家创作理念的短视频，展示画家使用传统技法与现代元素的结合，创作出具有时代特色的山水画作品。视频中，画家详细讲解自己从自然中汲取灵感，在创作中融入个人情感与哲学思考，最终形成独特的艺术风格的艺术成长历程。教师应让学生结合视频内容，讨论传统山水画在现代社会中的传承与创新。

（二）开发移动端应用，随时随地记录灵感

移动端具有便携性、即时性与互动性的特点，是学生记录灵感、探索创作的重要工具。在美术教学中，捕捉灵感与积累是艺术创作中非常重要的环节，但是传统的纸质速写本或固定设备往往很难满足学生随时随地记录的需求，而移动端就能够突破时间与空间的限制，使学生能够在日常生活中随时捕捉瞬间的灵感，并将其转化为艺术创作的素材。这种即时记录的方式，能加快学生的创作效率，并培养其观察力与艺术敏感度。学生可以使用移动端的拍照功能记录自然景观或生活场景，利用绘图功能进行速写或草图创作，根据笔记功能记录创作思路与情感体验。

教师可以根据《画外之意——中国传统花鸟画、人物画》这节课内容，开发一款名为“艺境”的移动端应用，帮助学生随时随地记录灵感，并将其融入课堂学习与创作中。教师需要帮助学生下载并注册“艺境”应用，详

细介绍其功能与使用方法,应用需要涵盖拍照、绘图、笔记、资源库与社区五大模块。教师要求学生在一周内,利用拍照功能记录生活中的自然景观、人物动态或文化场景,并使用笔记功能记录观察心得与创作灵感。学生可以拍摄公园中的梅花、街头的行人或博物馆的文物,并结合课文内容,思考将这些素材转化为花鸟画或人物画创作主题的方法。接下来,教师组织学生分享在“艺境”应用中记录的素材与灵感,然后学生使用投影展示自己拍摄的照片与记录的笔记,并阐述其创作思路。在技法讲解环节,教师利用“艺境”应用的绘图功能,示范花鸟画与人物画的基本技法。教师应使用应用中的绘图工具,演示不同的笔触表现梅花的枝干与花瓣的技法,而线条的粗细变化能够表现人物的神态与动态。学生随后在应用中尝试模仿教师的技法,进行草图创作。教师借助应用的实时反馈功能,对学生的作品进行点评与指导,帮助其优化创作。

(三) 设计互动式微课程,碎片化学习审美知识

在美术教学中,积累审美知识与提升艺术素养需要长期的学习与实践,因为传统的课堂教学模式无法实现这个要求,所以微课程凭借着灵活的特点,将复杂的审美知识分解为易于理解的小单元,并使用视频或者动画的形式呈现,使学生能够在短时间内掌握核心知识点,在实践中逐步深化理解。微课程的互动性是区别于传统教学资源的关键特征,在嵌入互动环节,学生能够主动参与到学习过程中,而非被动接受信息,能帮助教师及时了解学生的学习效果,从而调整教学策略。此外,微课程的碎片化特点使其能够灵活融入学生的日常生活,学生可以利用课余时间观看教学视频,或在创作过程中查阅相关知识点。

在《美术的曙光——史前与早期文明的美术》的教学中,教师先开发一组以史前洞窟壁画为主题的微课程,每节课程时长控制在5-8分钟,内容涵盖壁画的创作背景、技法特点与文化意义。一节微课程以法国肖韦洞窟壁画为例,详细讲解史前艺术家用阴影表现质感、用线条表现动势的技巧,以及利用石壁的起伏增强画面效果的方法。课程中嵌入互动问答环节:“史前壁画中的动物为何多为侧面形象?”学生需要选择答案并提交,然后即时获得反馈与解析。此外,课程还设置虚拟实践环节,学生可以使用绘图工具模仿史前壁画的技法,尝试创作简单的动物形象。在课堂学习环节,教师组织学生观看以早期文明雕塑为主题的微课程。课程以德国出土的兽首人身像为例,讲解早期雕塑的象征意义与制作工艺。让学生经过观看视频,了解雕塑形态与材质表达文化内涵,并在互动讨论环节分享自己的理解。

(四) 搭建线上互动平台,实时评鉴学生作品

线上互动平台可以为学生提供一个展示、交流与评鉴作品的开放空间,使其随时上传作品,教师与同学进行即时点评,形成多层次的互动与反馈机制。实时评鉴的方式,一方面能提升学生的创作积极性,另一方面也能够帮助其运用多元视角优化作品,提高艺术素养与创作能力。平台还可整合艺术资源库、技法教程与优秀案例,为学生提供全方位的学习支持。这种多功能性使得线上互动平台既是一个评鉴工具,又是一个综合性的艺术学习与创作社区。在高中美术教学中,搭建与运用线上互动平台,能够有效增强学生的参与度与学习效果,为其提供更加个性化的学习体验。

教师在《理想与典范——古希腊与古罗马美术》的教学中,搭建一个名为“艺境互动”的线上平台,用于实时评鉴学生作品,然后教师让学生注册并登录“艺境互动”平台,详细介绍其功能与使用方法。平台包含作品上传、评鉴标准、互动讨论与资源库四大模块。教师要求学生以“理想人体”为主题,创作一幅素描或雕塑草图,并在平台上上传作品图片与创作说明,学生可以模仿《米洛斯的阿芙洛狄忒》的比例与姿态,创作一幅表现理想人体的素描作品,并利用文字说明阐述自己的创作思路与艺术追求。随后,教师根据古希腊与古罗马美术的审美标准,制定详细的评鉴指标:比例准确性、姿态自然性、技法表现力与文化内涵四个方面。教师利用平台发布评鉴标准,并从这四个维度评鉴作品。教师可以将一名学生的素描作品为例,分析其是否符合1:8的理想人体比例,姿态是否张弛有度,线条是否流畅自然,以及是否体现古典美术的文化内涵。学生在观看教师的评鉴示范中,慢慢地掌握评鉴方法与审美标准,进一步强化对古典美术技法的讲解与实践。

结语

新媒体时代的来临,彻底革新艺术教育的整体格局,普及数字技术的既重塑艺术传播的模式,又深刻影响审美教育的核心价值。在信息泛滥与视觉文化盛行的环境中,艺术教育已超越单纯技法训练的范畴,转向培育具备批判性思维与创新精神的多元化人才。这一系列变化一方面表现在创新教学的方式上,另一方面更深刻揭示艺术教育在数字时代背景下的责任担当。

参考文献

- [1] 韩林辰. 高中美术选修课教学中培养学生审美能力的策略与实践[J]. 高考, 2024(12): 173-176.
- [2] 张艳辉. 高中美术教学中提升学生审美能力的实践分析[J]. 当代家庭教育, 2020(15): 115.