

数字化时代美术教育的转型与创新探究

杨静之

云南艺术学院

DOI:10.12238/mef.v7i8.9039

[摘要] 在数字化时代下,人们的生活方式和思维模式发生了较大的变化,推动着教育行业的数字化、信息化改革与发展,同时对美术教育也要求转型创新。而信息化、数字化技术为艺术和创作带来无限可能,随着美术教育的方法、目标、评价等内容不断变革,要求不断提升学生的核心素养能力,培养创造性思维等,以满足现代社会发展的要求。然而,数字化时代背景下美术教育也面临着诸多挑战和问题,基于此,文章在此基础上对数字化时代美术教育的转型与创新进行了探究,主要包括:论述了美术教育转型创新的意义,分析了教育工作中存在的问题,并提出相应的创新转型策略,旨在为新时期美术教育工作的开展提供参考。

[关键词] 数字化; 美术教育; 转型; 创新

中图分类号: G40 **文献标识码:** A

The transformation and innovation exploration of art education in the digital age

Jingzhi Yang

Yunnan Arts University

[Abstract] In the digital age, people's life style and thinking mode have undergone great changes, which promote the reform and development of the digitalization and informatization of the education industry. Art education is also in an important stage of transformation and innovation. Information technology and digital technology bring infinite possibilities to art and creation. The methods, goals, evaluation and other contents of art education are constantly changing, which requires continuous improvement of students' core literacy and ability, and cultivate creative thinking, so as to meet the requirements of the development of modern society. Therefore, under the background of digital age art education is also facing many challenges and problems, the article on the basis of the transformation of the digital age art education and innovation, discusses the significance of art education transformation innovation, analyze the problems existing in the education work, and put forward the corresponding innovation transformation strategy, provide reference for the art education work in the new period.

[Key words] digitization; fine arts education; transformation; innovation

引言

随着数字信息技术在教育行业的不断普及与应用,推动着美术教育的信息化改革,改变了传统的二维教学,提高了美术教学的效果。美术教育中,可以数字化技术作为媒介,通过互联网获取大量的教学资源与信息,将其融入课堂教学中,美术学习不再局限于书本中的图画作品,而能够借助数字化虚拟技术呈现立体的美术作品,增强美术课堂的趣味性。因此,数字化时代的发展为美术教育的转型创新提供了新的思路,美术教学工作者也需要积极探讨美术教育中数字信息技术的融入,实现美术教育的创新,推动美术教育的转型。

1 数字化时代下美术教育的特点

在数字化时代下,美术教育同时受到西方思潮影响,当前的美术教育越来越注重情感培养功能的挖掘与发挥,强调以美育人,也在发展过程中体现出多元性、主体性、内化性以及交互性的特点。

当代学生基于数字化技术的发展,通过互联网能够获取多元化的信息和知识,美术教育需要把握多元化特点,培养学生能力,促进学生发展。美术教育在数字化时代下,应从多元角度进行教学设计,以培养学生的审美意识与能力。美术教学过程中,教师借助数字化信息技术进行备课,根据学生兴趣、能力以及学情,在把握教学知识的基础上综合设计教学内容,关注学生课堂教学情况,归纳总结学生课后反馈,对学生学习中存在的问题进

行梳理,进而从多角度引导学生展开能力训练^[1]。在此基础上,美术教育凸显出多元化的特点。

美术教育的主体性是强调教学过程中对学生主体性的体现,引导学生主动参与进数字化美术学习中,以发挥学生的主体性作用。学生学习美术知识的同时,注重情感需求,尤其在当前学生对信息技术的应用越来越熟练,形成了一定的自我认知与意识,美术教师开展教学中就需要注重学生情感,通过选择与学生生活经验相关的资源与教学内容进行呈现,以增强学生美术学习体验。在这一过程中,学生能够更加主动地开展数字化学习,理解数字课堂中的教学内容,使美术教学与学生需求相适应,尊重学生的主体性。

美术教育在数字化时代背景下发生了较大的改变,成为教师和学生获取教学资源 and 材料的重要渠道,呈现出内化性的特点。美术教育不仅需要学生通过视觉学习知识、收集信息,更需要学生能够掌握数字化技术,综合应用多种方式进行美术知识体系的构建,将自己获取的美术知识内化,从而应用于自身美术创作中^[2]。

此外,数字化时代下的美术教育还体现出交互性特点。以往的美术教育中,由教师单向传递知识给学生,而数字化技术的支持将单向传递变为双向传递,具有交互性特点。教师与学生能够应用数字化技术进行交流互动,使美术和绘画作品更具传达性。数字化技术为美术教育提供互动场景,学生沉浸式获得美术体验,与教师进行活动,参与美术学习。因此,美术教育应用数字化技术增强了教育的交互性,数字化技术为教师与学生的互动提供有力的支持。

2 数字化时代美术教育转型与创新的意义

2.1 促进教学资源共享

数字化技术的发展给教育行业带来的新的变化,打破了美术教育的时间、空间局限性,在此基础上,进行教育转型与创新是适应时代发展的必然要求。美术教育涉及绘画、建筑、雕塑、设计等多个领域,学生在学习过程中需要基于丰富的学习资源,从而吸收优秀的文化内容,积累丰富的知识经验,以提高学习效果,有助于学生的美术作品创作。数字化时代下美术教育不再受到时间、空间的限制,学生可以通过数字化技术构建的桥梁鉴赏更加丰富的美术艺术作品,与其他人进行沟通交流,实现了教学资源共享,有助于资源和文化的交流与传播^[3]。另外,数字化技术能够实现美术作品的还原,借助虚拟技术对现实进行拓展,从而丰富教学内容,因此,有必要对美术教育进行转型与创新,使其适应数字化时代发展,实现教学资源的共享。

2.2 强化美术教育效果

美术教育在数字化技术支持下,与其他学科的融合逐渐深入,融合了文化、政治、经济等要素,在此基础上,美术教育不断向纵向扩展,同时获得了横向的延伸。在具体美术教学过程中,数字化技术支持下学生的美术创作形式得以丰富与创新,不再局限于传统的纸质创作,而可以借助互联网进行创作,促进学生创作能力的发展,同时有助于推动美术创作媒介的转型。又比如,

在美术作品展示中,可借助互联网进行展示与宣传,学生能够更加细致的进行作品鉴赏,加深对作品的了解,丰富学生对知识的积累,有助于提升学生美术素养与审美鉴赏能力。美术教育中应用数字化技术,教育方式方法得以创新,有助于实现对学生能力与素养的培养,进一步强化美术教育的效果。

2.3 提高美术教育科学性

数字化技术的应用改变了美术教育的教学内容、教学方法以及评估方式等,在美术专业育人过程中,由于专业的艺术性特点,课程安排具有较强的灵活性。随着互联网的发展,美术教育课程内容更加丰富,国内外作品鉴赏等课程的设置使教育的科学性进一步提升。教学过程中,教师借助信息技术手段进行作品展示和美术知识传授,有助于学生更加直观的了解知识,鉴赏体会美术作品,尤其在采取视频教学或结合虚拟技术的课堂中,学生能够细致认真的鉴赏美术作品,获得美术素养、人文素养的提升。美术教育在数字化时代进行转型与创新,进一步提升教学的科学性,更好地满足学生的学习需求,促进学生综合能力与素养的发展与提升。

3 数字化时代美术教育中存在的问题

3.1 教学资源利用不充分

数字化时代下美术教育与多个学科交叉融合,使教学资源得以丰富,教学过程中充分利用教学资源,能够提高教学的效果,促进美术教育转型。但从目前来看,美术教育教学未能调动相应的资源,缺乏与家庭、社会以及实际生活之间的联系,限制了美术教学的发展。基于这一问题,主要是由于教师在一定程度上缺乏对实际生活、社会等资源的挖掘利用意识,仍然应用传统的教育手段,以教材为主要资源,教学内容有限,不利于教学质量和效果的提升^[4]。

3.2 师资力量短缺

在美术教育转型与创新过程中,教师起着重要的作用,而师资力量短缺也会阻碍美术教育的转型与创新。当前师资力量短缺不仅体现在教师数量方面,更表现在美术教师的教学能力与数字化时代要求不符的问题。当前部分美术教师具备的知识体系具有单一性,教师掌握美术专业知识,但缺乏数字化技术应用能力,信息素养不足,无法有效的应用数字化技术开展教育教学工作,且缺乏对学生综合素养的培养,无法适应当前数字化时代发展要求。

3.3 学生主动性调动不足

美术教育注重对学生审美能力、创造能力等的培养,使学生形成能够感受美、认识美、创造美的能力,促进学生的发展与提升。这一过程中,需要充分调动学生的主动性,只有学生主动参与学习,获得知识和经验,才能够保证美术教学的效果。但当前有部分教师在教学中忽视了学生主动性的调动,缺乏与学生的交流与互动,影响课堂教学效果和质量,进而阻碍美术教育的转型与创新。

4 数字化时代美术教育的转型与创新策略

4.1 转变教学观念,促进教育创新

数字化时代下美术教学面临着一定的挑战,亟需转型与创新,对此,应以教学观念思维的准备入手。当前线上教学、线上展览等数字化技术支持下的教学活动,在一定程度上改变人们的传统教学思维,各阶段美术教学得到了发展和改变。转变美术教学观念,教育工作者需要认识到美术与其他学科的关联,促进学科之间的融合,以增强美术教育的科学性与交互性,优化美术教育学科体系^[5]。尤其在数字化背景下,美术教育要注重信息化、数字化元素的融入,强化应用数字技术开展美术教育的意识与能力。对美术理论知识进行细致划分,更新教学观念,以提高教育工作的专业性。例如,在实际教育工作中,可将美术分为不同层级,涉及不同的教学内容,以分别选取教材,明确教学重点,提高美术教育的科学性。对美术教学方法进行创新,应用信息化手段开展美术教学,将学生作为教学的主体,将情景教学法、问题教学法等引入美术教学中,调动学生积极性,培养学生美术素养与能力。对教学观念的转变,还需要教师根据学生学情、教学内容等的不同,灵活使用不同的教学方法,调动学生主动性,促进教育创新发展。

4.2 充分应用数字化技术,推进资源共享

数字化时代下美术教育资源较为充足,教育工作者需要充分利用教学资源,以有效培养学生能力,促进学生发展。借助数字化技术,教师可在课堂中注重美术作品的展示,在网络中搜索优秀的美术作品向学生展示,引导学生学习专业知识的同时,促进其人文素养、审美能力的提升。在当前数字化时代下,美术教育获得了较大的变革,促进了美术艺术的交流与发展,传统的美术教学中,教师只能借助教材、相关资料为学生提供艺术作品进行鉴赏,而在数字化指数支持下,教师可以为学生呈现更多的艺术作用,丰富教学资源,促进教学资源的共享。另一方面,美术教学具有较强的实践性,教师可涉及户外写生活动,以增强学生学习兴趣,调动学生积极性。选择合适的写生地点,组织学生到户外开展写生活活动,学生进行实地的观察与感受,更能够描绘出景物的特点,表达自己的情感^[6]。并鼓励学生将自己的作品上传至网络,获取他人的意见,不断促进学生的成长与提升。总之,利用数字化技术,能够促进资源的互通与共享,为学生美术学习带来助力。

4.3 强化师资力量,提高教育质量

美术教育转型过程中,需要不断强化师资力量,以提高美术教学效果,为教育转型与改革提供动力。在此过程中,需要制定系统的教师培训方案,定期开展教师培训,提升教师知识技能水平,提高教师信息素养,以适应数字化时代美术教育发展要求。数字化时代美术教育处于不断发展与变革过程中,教师也需

要不断的学习,更新知识体系。学校可组织教学讲座,邀请有名的学者共同交流教学理念,促进教师教学观念和方法的更新,提升教师教学能力^[7]。进行数字化技术培训与提升,使教师能够充分应对数字化背景下美术教育的变化与挑战,提高教学质量与效果。

4.4 构建多元评价体系,不断完善教育教学

教学评价是教学中的重要环节,是对教学活动的测量与评估,能够使师生发现教学与学习中存在的问题,进行改进和完善,也是推动美术教育发展的重要动力。在数字化技术支持下,教师可借助信息化技术进行教学评价,构建多元化的评价体系。例如,教师可借助网络资源为学生构建个人档案,学校构建相应的信息库,及时对学生进行评价和反馈,同时其他教师、学生也可以参与进学生美术学习评价中,进行多元化的评价,确保评价全面性。在此基础上,有助于美术教育教学的完善。

5 结束语

数字化时代的美术教育正处于重要转型阶段,要求借助数字化技术,对美术教育教学进行创新,以满足数字化时代发展要求。在此过程中,可通过转变教学观念、应用数字化技术、构建多元评价,以及强化师资力量等策略,促进美术教育转型与发展,提高美术育人质量和效果。

【参考文献】

- [1]冯秋萍,石幸,余伟.数字化时代美术教育的转型与创新探究[J].鄂州大学学报,2024,31(02):88-90.
- [2]黄坤.数字化时代高校美术教育集群发展路径研究——评《与大数据时代同行的美术教育》[J].中国科技论文,2023,18(04):475.
- [3]李威,尹秋云.数字化时代美术教育问题及策略探究[J].传媒论坛,2022,5(24):115-117.
- [4]何锡彭.数字化时代美术教育教学方法的创新思考——评《与大数据时代同行的美术教育》[J].中国高校科技,2022,(10):108.
- [5]吴昊,陈于书,徐伟.数字化语境下高校美术教育发展研究[J].美术教育研究,2022,(19):143-145.
- [6]帅子宸.数字化时代背景下的当代美术教育探究[J].美术教育研究,2021,(24):125-127.
- [7]尤珂蔚.大数据时代美术教育数字化的发展探讨[J].新课程研究,2020,(35):81-82.

作者简介:

杨静之(2003--),女,汉族,湖南省株洲市人,本科在读,研究方向:教育管理。