

数字化技术在高校美术学科教学的应用研究

曹源菲

(文山学院, 云南 文山 663099)

摘要: 进入教育信息化 2.0 时代, 高校美术学科教学也要与时俱进, 借助数字化技术手段不断改革教育模式、创新教学方式, 提高教学质量。基于此, 文章在分析数字技术在高校美术学科教学应用必要性的基础上, 对其具体应用策略展开积极探索。

关键词: 数字化技术; 高校美术; 应用策略

教育部长怀进鹏在 2022 年全国教育工作会议上提出“实施国家教育数字化战略行动”。《“十四五”数字经济发展规划》明确指出, 实施社会服务数字化提升工程, 深入推进智慧教育。当前我们已经进入教育数字化时代, 各学段、各学科都应充分利用数字化技术, 推动教学工作的不断创新, 高校美术教育也不例外。数字化技术在高校美术学科教学中的应用, 不仅能够丰富教学资源, 拓展教学手段, 还能激发学生的学习兴趣, 促进学生审美能力、创新能力的不断提升。教师应充分利用数字化技术, 打造美术教育新形态, 推动美术教学质量的不断提升。

一、数字化技术在高校美术学科教学中应用意义

(一) 打造全新教育形态

传统美术教学模式下, 学生并非课堂主要参与者, 而是需要在教师全程指导下, 被动参与到各种教学活动中, 难以获得个性化、针对性的学习指导。而教师由于受到传统教育理念的制约, 所开展的美术教学活动往往更加侧重理论知识的输出, 对于良好实践环境的创设则有所忽视。在此教学模式下, 学生的创造力和想象力难以得到充分的发挥和培养。而数字化技术在高校美术学科教学中的应用, 能够有效促进美术教育观念的转变, 推动新课程形态的生成。教师可利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术, 创建出沉浸式的教学环境, 让学生仿佛置身于艺术作品的创作现场, 从而更加直观地理解艺术创作的过程和技巧。此外, 教师还可利用数字化平台, 如在线课程、数字画板、互动软件等, 使得学生可以随时随地进行学习和创作, 打破了时间和空间的限制, 极大地提高了学习的灵活性和自主性。

(二) 有利于美术学科的跨界连接

在数字化技术的辅助下, 美术学科不再局限于传统的绘画、雕塑等单一形式, 而是能够与计算机科学、人工智能、虚拟现实等现代科技领域进行深度融合。例如, 通过计算机图形学, 学生可以学习到如何利用算法创造艺术作品, 这不仅拓宽了美术学科的边界, 也为学生提供了更多元化的学习路径。此外, 数字化平台的使用促进了跨学科的交流与合作, 学生可以通过网络与世界各地的艺术家、学者进行互动, 分享创作灵感, 甚至参与到国际性的艺术项目中, 从而获得更广阔的视野和更深层次的艺术体验。

(三) 提升教学资源的共享与利用效率

数字化技术的应用使得教学资源的共享变得更为便捷和高效。通过网络平台, 教师可以轻松地将优质的教学资源上传至云端, 供学生随时下载和学习。学生也可以将自己的作品上传至网络, 接受更广泛的评价和建议。这种资源的共享不仅提高了资源的利用率, 还促进了学生之间的相互学习和竞争, 激发了他们的学习热情和创作动力。同时, 数字化技术还能够帮助教师更有效地跟踪学生的学习进度, 及时调整教学策略, 确保教学质量的持续提升。

二、数字化技术在高校美术学科教学中的应用

(一) 运用数字媒体技术, 提高课堂质量

随着教学改革政策的深入落实, 各学科课堂教学核心已经逐步实现了从教师向学生的转变。数字化背景下的美术课堂, 教师可以在充分尊重学生兴趣特长、个性需求的基础上, 营造轻松、融洽的教学氛围, 引导学生积极参与课堂活动。一方面, 将数字媒体软件引入美术课堂。由于传统教学模式下教师往往更加侧重理论知识的传授, 导致整体教学效果不佳。而引入数字媒体技术, 如 Procreate、Adobe-Photoshop、EasyPaintToolSAI 等软件, 教师则可根据学生美术学习需求, 为其提供更加丰富的创作资源, 使其能够通过数字化创作终端, 自由发挥, 对自己的美术作品进行二次创作, 以此激发学生的创作能力, 满足学生的个性化学习需求。另一方面, 将数字媒体技术引入作业设计。传统教学模式下, 美术作业设计往往更加侧重考察学生对美术知识、绘画技巧的掌握情况。在此过程中, 虽然教师会对学生的作品进行指导与调整, 但最终效果却并不理想。而借助数字媒体技术, 学生可通过绘画软件初步呈现自己的想法或构思, 然后通过教师的指导与调整, 进一步完善和优化其中细节, 最终形成具有个人风格的美术作品。这样的作业设计不仅能够提高学生对于美术学习的兴趣, 而且能够让学生在实践中学习到更多关于色彩、构图、光影等美术元素的应用, 从而提升他们的综合艺术素养。

(二) 利用 VR 技术创设教学情境, 突破美术鉴赏限制

随着数字技术的发展, VR 技术在艺术领域得以广泛应用, 并陆续出现了虚拟现实绘画、虚拟美术馆等基于 VR 技术的各种艺术形式、艺术场馆。VR 技术具有交互性、沉浸性、概念性等显著特征, 相较于传统媒体, 其优势在于能够打破时空界限, 让人们

足不出户即可体验到世界各地的艺术展览,享受艺术盛宴。在高校美术教学中,教师可利用VR技术创设情境,将二维平面图形转化为三维立体图像,让学生360°欣赏艺术作品,以此拓展学生的艺术视野,提高学生的艺术欣赏能力。传统鉴赏教学中,教师通常会利用多媒体展示国内外美术名作,如《星空》《蒙娜丽莎的微笑》等。学生在欣赏美术作品时,往往需要加入自己的空间想象力。而借助基于VR技术的The Night Cafe软件,教师则可引导学生立体化地欣赏来自全球70多个国家的艺术作品,将国内外知名美术馆、博物馆“搬到”课堂上,让学生身临其境地观察艺术作品,从而促进美术鉴赏教学质量的提升。

(三) 利用MOOC教学平台,构建翻转教育模式

在高校美术教学中引入MOOC教学平台,可以全面整合各种高质量网络教学资源,从而在丰富美术教学内容的同时,有效激发学生的学习兴趣,推动美术教学的现代化转型,最大程度地发挥美术教育的价值。首先,教师可在课前环节为学生推送与新课教学内容相关的视频材料,引导学生进行课前自主学习、自主观察与欣赏,从而让学生在课堂上能够更加专注于讨论和实践,提高课堂互动性和学习效率。MOOC平台的使用还可以打破传统教学的时间和空间限制,学生可以根据自己的时间安排灵活地进行学习,不再受限于课堂的固定时间表。此外,教师还可通过在线讨论区、作业提交和即时反馈系统,教师能够及时了解学生的自主学习进度和存在的问题,从而提供更加个性化的指导和支持。其次,在课堂教学过程中,教师可以利用MOOC平台的丰富资源,如视频讲座、互动测试和虚拟实验室等,为学生创造一个多元化的学习环境,让学生能够接触到不同风格和流派的美术作品,并通过模拟实验和项目实践,加深对美术理论和技法的理解,从而使得学生在课堂上不再是被动接受知识的对象,而是积极主动的参与者和探索者。再次,在课后复习环节,教师同样可以利用MOOC平台发布相关的复习资料和拓展阅读材料,帮助学生巩固课堂所学,同时鼓励学生进行更深入的探索和研究。通过在线测试和自我评估工具,学生可以及时检验自己的学习成果,发现知识盲点,从而有针对性地进行复习和提高。此外,MOOC平台的社区功能还能够促进学生之间的交流与合作,学生可以在讨论区分享自己的作品和观点,相互学习,相互启发,形成一个积极向上的学习氛围,从而推动美术教学质量的不断提升。

(四) 借助人工智能构建模型,实施纯数字化教学

随着智慧教育时代的到来,教师可借助人工智能设备与软件,通过不同的算法与模型,如决策树、神经网络等,自动生成有助于美术教学质量提升的内容或资源,以此构建纯数字化教学模式,实现高效教学。第一,利用人工智能网站生成教学视频。以往教师在准备教学视频时,往往需要经过“查找素材—编辑视频—反复修改”这一过程。而借助人工智能技术,教师只需在文心一言、万彩AI、讯飞星火等AI网站输入关键词,便可自动生成视频脚本,

然后再将这些脚本输入play、visla便可生成相应视频。例如,在教学“印象派绘画”时,教师可以输入“莫奈”“睡莲”等关键词,AI网站将根据这些关键词生成包含莫奈生平、作品特点以及印象派历史背景等内容的视频脚本,并最终生成一个完整的教学视频。这不仅大大节省了教师的时间和精力,而且生成的视频内容丰富、形式多样,能够更好地吸引学生的注意力,提高学习兴趣。第二,利用人工智能进行个性化学习路径设计。每个学生的学习能力和兴趣点都不尽相同,传统的教学模式很难满足所有学生的需求。通过人工智能的分析和学习,可以为每个学生量身定制个性化的学习路径。例如,AI系统可以根据学生的学习历史、测试成绩和偏好,推荐适合其学习水平的美术作品欣赏、技法练习和理论学习材料。这样,学生可以在自己的节奏下学习,同时系统还能实时跟踪学习进度,及时调整学习计划,确保每个学生都能在美术学习中取得最佳效果。第三,运用人工智能进行智能评估和反馈。在美术教学中,对学生作品的评价往往主观性较强,教师的评价可能因个人偏好而有所偏差。人工智能可以通过图像识别和深度学习技术,对学生的美术作品进行客观评估。系统可以分析作品的构图、色彩搭配、笔触运用等多个维度,给出量化的评价结果,并提供改进建议。这不仅提高了评价的公正性,也帮助学生更清晰地认识到自己的不足之处,从而有针对性地进行改进。

三、结语

总之,数字化技术在高校美术学科教学中的应用,不仅极大地丰富了教学手段和内容,而且提高了教学效率和质量。随着技术的不断进步,数字化教学在高校美术学科中的应用将会更加广泛和深入。人工智能、大数据分析等前沿技术的引入,将使得教学过程更加智能化、个性化。教师和学生之间的互动将更加高效,教学资源的共享将更加便捷,学习成果的评估将更加科学,这不仅有助于培养学生的创新能力和实践能力,也将推动高校美术教育向更高水平发展。

参考文献:

- [1] 向莉. 数字技术为现代美术教育赋能 [J]. 湖北教育(教育教学), 2024(09): 6-7.
- [2] 肖文鑫. 数字技术环境下美术教师素养的提升 [J]. 美术教育研究, 2024(04): 82-84.
- [3] 周玉鹏. 数字媒体时代下高校美术教改思考 [J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2022, 43(11): 95-98.
- [4] 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.
- [5] 宋书魁. 数字媒体视域下高校美术教育的实施策略 [J]. 美与时代(中), 2021(10): 72-73.