

翻转课堂在高校美术学专业教学中应用

刘 军

青海师范大学 青海 西宁

摘 要:随着我国科学技术的飞速发展,人们逐步意识到了将现代化信息技术与教学工作相结合的重要性,并尝试借此打造全新的教学模式,即翻转课堂教学模式。相较于其他教学方式而言,翻转课堂教学模式可以让高校学生更好地在获取专业知识的同时感受到学习的趣味性,从而实现高效率的学习。同时,翻转课堂教学模式的应用还可以让教师以多元化的方式推动美术学专业教学的改革,有利于教育行业的可持续发展。本文将翻转课堂教学模式作为研究对象,针对其在高校美术学专业教学中的应用展开探索与研究,旨在加快高校美术学专业教学改革步伐,切实发挥翻转课堂教学模式的实践价值。

关键词:高校;美术专业;翻转课堂;应用

一、传统高校美术学专业教学模式的局限性

(一) 教学方式单一

在传统的高校美术学专业教学情境中,教师常常处于绝对的主导地位。整个教学过程以教师为核心展开,知识的传递方向呈现出明显的单向性。例如,教师在讲台上详细讲解绘画理论、艺术史等知识内容,或是亲自示范绘画的技巧和步骤,学生则在台下聆听和观看。这种模式下,学生犹如知识的容器,被动地等待教师将内容灌注其中。他们几乎没有机会主动地参与到知识的构建过程中,对于所学内容缺乏深入思考的动力。因为一切知识似乎都已经由教师整理好并呈现出来,学生无需探索。而艺术创造力和审美能力的培养,需要学生积极主动地去观察、思考和尝试。在这种被动接受的教学方式下,学生的思维被局限,很难发挥出他们潜在的艺术创造力,审美能力的提升也受到了严重的阻碍。学生难以从自身的视角去理解和感受艺术作品,无法将所学知识内化为自己的审美素养,更难以将其运用到自己的创作中去。

(二) 实践时间有限

美术学专业自身的特性决定了实践操作在整个教学过程中的重要地位。绘画、雕塑、手工等实践环节是学生掌握美术技能、理解美术理论的关键途径。然而,传统教学模式却在时间分配上存在严重失衡的问题。在课堂有限的时间内,理论讲解和教师示范占据了绝大部分。教师往往需要花费大量时间来阐述艺术概念、讲解作品风格、分析历史背景等理论知识,同时,示范绘画或手工操作的步骤也需要占用不少时间。如此一来,留给学生在课堂上亲自动手实践创作的时间就变得少之又少。这就导致学生在学习过程中,无法将刚刚学到的理论知识及时、充分地应用到实践中去。理论与实践之间出现了明显的脱节,学生不能在实践中深入理解理论,也难以在理论指导下提升实践能力,极大地影响了美术学专业教学的质量和效果。

(三) 反馈不及时

在传统的高校美术学专业教学流程中,教师对学生作品的评价机制存在明显的滞后性。教师通常会在课后集中对学生的作品进行评价,这种方式使得学生在创作过程中处于一种孤立无援的状态。当学生在创作一幅绘画作品或者制作一个雕塑作品时,他们在创作过程中遇到的问题,如色彩搭配不协调、造型结构不合理、材料运用不恰当等,无法及时获得教师的指导和反馈。由于缺乏及时的反馈,学生只能按照自己的理解继续创作,可能会在错误的道路上越走越远。一些关于创作观念上的误解,例如对某种艺术风格的错误解读,以及在技法运用上的偏差,像绘画中笔触的错误运用方式等,都得不到及时的纠正。这不仅影响了当前作品的质量,更严重的是可能会让学生养成不良的创作习惯,长期积累下来,对学生美术素养的提升和专业技能的发展产生负面影响,使得学生在美术学习的道路上走得更加艰难。

二、翻转课堂在高校美术学专业教学中的应用价值

(一) 有利于清楚地传达信息

在高校美术学专业教学中,教师运用翻转课堂教学模式可以使得原本单调的教学内容变得生动、可观、具体,从而将信息清楚、全面地传达给学生。教师依据美术学专业课的特征,将教学内容打散,以巧妙的方式结合在一起,形成教学视频。教师将教学视频提供给学生,可以充分调动学生的主观能动性,在保障学生学习热情的同时精确地传达信息。在有条件的情况下,教师可以指定专业团队包装教学视频,促使教学视频的各个要素更加贴合学生的需求,为学生带来视觉上的享受,这样不仅可以有效保障翻转课堂的教学质量,还可以让教学资源的内容更加直观。此外,教师还需要依据学生的身心发展规律,控制视频时长,可以让学生在有限的时间内掌握尽可能多的信息。

(二) 有利于增加课堂互动

翻转课堂教学模式的重大价值在于其可以增加课堂互动。由于学生已经在课前观看过校内外教学资源,掌握了一定的知识,所以教师可以将更多的课堂时间应用于课堂互动。在课堂教学中,教师需要关注学生的学习动态,了解学生在课前学习时遇见的问题,并将问题类型相同的学生整合在一起,以小规模演示和讲解的方式辅导学生。这种交流学习不仅可以增进师生感情,还可以营造良好的班级氛围。在教师回答问题的过程中,学生可以随时随地提出质疑,寻求教师的正面回应。教师在倾听学生疑虑的同时需要关注其他学生的动向。若发现大部分学生处于一知半解的状态,便可以将学生划分为4人一组的形势,围绕问题展开讨论,在增加生生互动的同时培养学生的思维能力。由此可见,翻转课堂教学模式的运用不仅可以增加师生、生生之间的互动,还可以促进学生的全面发展。

(三) 有利于分配教学时间

翻转课堂教学模式的应用有利于教师更加合理地分配教学时间,从而提升教学工作的整体效率。翻转课堂教学模式的应用可以增加学生的自主学习时间,让教师将更多教学实践应用于获取学生的反馈、答疑、帮助学生了解自己的知识掌握情况以及学习方法等。由此可见,翻转课堂教学模式的应用可以让教师针对性地根据学生的实际学习情况,提出解决方案,帮助学生改进学习方法和手段。因此,教师应当加强翻转课堂教学模式在高校美术学专业教学中的应用。

三、翻转课堂在高校美术学专业教学中的应用策略

(一) 完善课前学习阶段,精心设计微课视频

在翻转课堂教学模式下,课前学习阶段无疑是重点。教师需要围绕教学内容,做好准备工作,包括且不限于教学视频的设计、优化以及提供,从而为学生的课前学习提供信息支持。在设计教学视频时,教师应当有意识地结合学生的实际学习情况以及教学大纲要求,确保所设计的教学视频满足学生的需要。同时,教学视频还应当具有激发学生自主思考与探究能力的功效,便于培养学生的学科思维能力。例如,教师在带领学生学习《书画鉴定概论》时,可以发现这一课程的主要目标在于让学生掌握古书画鉴定与鉴藏的范畴、基本方法,从而提升学生的艺术素养。教学难点在于训练学生观察、描述和分析书画作品的能力,从而培养学生的批判性思维以及高尚的审美品位。在明确基本的教学方向之后,教师便需要分析学生的实际学习情况。在分析之后发现,大部分学生知道古书画,但不懂得古书画的鉴赏方法以及意义。面对这些学生,教师便需要在设计微课视频的过程中重点突出古书画鉴赏的方法以及意义。在设计微课视频之前,教师

需要设置任务清单,要求学生在翻转课堂的课前学习中明确学习任务,即掌握古书画鉴赏的基本方法以及价值,独立进行古书画鉴赏,以批判性的思维看待文学艺术作品,从而实现批判性思维能力的发展。教师在设计微课视频时,应当将现代化科学技术的优势充分发挥出来,将枯燥、单一的文字性内容转变为丰富形式。比如,教师可以通过语言讲解的方式带领学生鉴赏古书画,让学生在倾听语音解说过程中形成对教学知识点的深入理解。值得一提的是,教师在录制语音解说时,还应当加入一些网络热梗。比如,教师可以增加“元芳,你怎么看”等语句,引发学生的思考。在制作好微课视频后,教师需要将视频上传至班级微信群或者是其他资源共享平台,再让学生进行观看,完成课前学习任务。

(二) 通过观看课堂视频,引导学生学习科学的画法

在高校美术学专业教学中,教师需要通过多元化的方法培养学生的美术技能。通过翻转课堂教学模式,这一教学目标可以得到高效实现。具体来讲,教师应当提前在互联网中搜集与教学内容相关的资料,再将之整合到微课视频中,让学生自行观看,通过课前学习掌握科学的画法。为保障学生实现对绘画技能的全面理解与掌握,教师还应当适时插入语言或者文字说明,要求学生重点观察起笔、落笔时的细节,从而提升学生的绘画技能水平。例如,教师在带领学生学习《油画创作》时,可以结合教材内容,在互联网中搜索名家的绘画课堂,将其中关于“油画创作”的内容整合在一起,形成完善的技能教学课程,再配上语言和文字解说。在采集相关教学资源之后可以发现,油画创作的要点主要在于色彩运用、线条表现、细节处理、光影处理、构图设计等内容。当教师通过微课视频直观地展示油画作品时,可以用红圈标注,再配上文字解说:“作者在创作该油画作品时,充分考虑了纹理、质感、色彩变化的细微变化,使得画面栩栩如生。由此可见,在油画创作中,细节处理是需要关注的内容。”这些简短的文字说明虽然内容不多,但可以让学生意识到油画创作时需要关注的内容,从而在无形中增强学生对油画创作的理解,提升学生的绘画能力。除去油画作品的解说之外,教师还可以从互联网中搜集完整的油画创作过程,再通过倍速播放的方式缩短时长,使得总创作时间在3分钟到5分钟之间,整合到微课视频中。当学生看到这样完整的油画创作过程时,会将注意力充分集中于视频上,从而提升学生的专注力。在观看完毕后,学生会形成对油画创作流程的大致了解,实现绘画技能的提升。

(三) 优化课堂教学活动的设计

在课前自主学习阶段完毕后,学生已经对教学内容有了一定的认识和理解。因此,教师可以直接忽略传统美术学专

业教学中的讲授部分,直接带领学生围绕教学内容展开探讨,并实现疑难问题的解答。接下来将以高校美术学专业教学的课程《素描静物》为案例,针对如何优化课堂教学活动的设计展开探讨。

1. 课堂讨论环节的优化

通过对微课视频的观看与学习,大部分学生能已经掌握了素描静物的基本方法,并在教师的要求下独自完成了一幅以花瓶、苹果等若干物品为对象的素描作品。在课堂讨论环节,教师应当从学生的实际需求出发,将学习能力、绘画水平相近的学生划分到同一小组,再要求小组成员彼此评价素描作品。在讨论期间,学生需要结合自己的所学知识,从专业性的角度点评他人的素描作品,提出建设性的意见。在点评环节完毕后,小组组长可以将每个小组成员在素描创作中遇见的问题整理出来,列出清单,再让小组成员围绕清单展开新一轮的讨论。这种小组交流学习方法不仅可以培养学生的团队合作能力与人际交往能力,还可以启发学生的思维,促进学生的艺术创造力。在此期间,教师应当站在旁观者的立场,认真观察不同小组的行为表现以及学习态度。若发现有氛围不活跃的小组,教师便需要出声干预,激发学生的讨论热情,从而保障课堂讨论环节的实效性。

2. 疑难解答环节的优化

在疑难解答环节,教师应当将学生的素描作品整合到一起,选出几幅代表性强的素描作品,展开针对性的点评。比如,有的学生在光影处理方面做得不到位,教师便需要给出建议:“你们在创作素描作品时,需要观察物体的光源和阴影部分,绝不能认为阴影的边缘一点明亮部分也没有。”在点评完毕后,教师可以给学生自由提问的空间。针对学生所提出的问题,教师应当不厌其烦、事无巨细地给出答案,从而推动教学课堂的开展。需要注意的是,教师不仅是翻转课堂的推动者,

也是翻转课堂的引导者,所以教师应当在疑难解答环节鼓励学生,支持学生大胆提出问题,并予以针对性的解答。

3. 总结环节的优化

在总结环节,教师应当通过温柔的语气引导学生,让学生思考自己在学习素描静物课程中遇见的问题、解决方法以及收获。比如,教师可以提出这样的开放性问题:“你们认为通过素描静物的学习,你们遇见了哪些阻碍,又收获了什么?”在问题的引导下,学生会积极思考,进而总结、归纳学习经验与学习方法,在未来的路上越走越远。同时,教师还需要让学生大胆创新,勇于探索,积极开拓有利于自身全面发展的艺术路径。

四、结束语

综上所述,翻转课堂作为现代化信息技术环境下衍生的新型教学模式,其不仅颠覆了以往的教学模式,还可以在激发学生自主学习能力的同时促进学生的全面发展。因此,教师应当加强对翻转课堂教学模式的运用。具体来讲,教师应当结合教学大纲以及学生的实际学习情况,精心设计微课视频,不断完善课前自主学习阶段。通过课前学习阶段的有效规划,学生可以形成对教学知识点的认识与理解,在掌握理论知识的同时提升绘画技能水平。此外,教师还应当优化课堂讨论、疑难解答以及总结等环节,打造高质量的教学模式。

参考文献:

- [1] 白永泉.浅谈民族地区高校美术学专业实践教学创新[J].山西青年,2019(15):43.
- [2] 王笛.高校美术教学艺术设计课程设置优化路径[J].艺术大观,2023(10):130-132.
- [3] 曲旻昊.“互联网+”背景下高校美术教育创新路径分析[J].中国新通信,2022,24(7):227-229.

