

数字化手段在中职美术教学中的应用及效果分析

周卫娜

垣曲县高级职业中学 山西省运城市 043700

摘要:时代的发展和科技的进步不仅改变了人们的生活,同时也改变了传统教学模式。数字化时代的到来已经开始变革中职美术教育的方式,大大提升了中职美术的教学效果。本文首先分析在中职美术教学中应用数字化手段的重要性,随后分析中职美术教学现存的问题,最后从数字画板辅助教学,提升绘画技能与创意、丰富在线课程资源,拓宽美术学习路径、建立数字化评价系统,确保评价公正准确以及融入虚拟现实技术,增强美术教学体验四个角度出发,针对数字化手段在中职美术教学中的应用及效果进行论述,供大家参考。

关键词:数字化手段;中职美术;教学应用

引言:

随着信息技术的快速发展,数字技术已经深入到人们的日常生活和工作,包括教育领域也是如此。借助数字化手段开展中职美术教学,不仅能够有效降低美术教学的难度,提升学生的美术学习效果,同时还有助于激发学生的美术学习兴趣,提高学生的美术学习积极性。对此,教师不仅要转变传统的教学思路,善于借助数字化技术开展美术教学,同时还要丰富数字化教学的手段,以更好的服务美术教学工作。笔者结合自身多年的教学经验,针对数字化手段在中职美术教学中的应用及效果进行深入分析和总结,现综述如下。

一、中职美术教学中应用数字化手段的重要性

(一)突破传统美术课堂限制

数字画板作为数字化手段的重要组成部分,在中职美术教学中应用数字画板能够为中职美术教学提供更多可能,突破传统美术课堂的限制。首先,在传统中职美术教学中,学生只能在纸上绘画,无法尽情发挥自己的创意。通过数字画板,学生能够直接在数位板上勾勒绘画,不再为纸张材料所烦恼。其次,数字画板中丰富的笔刷功能和特效,能够帮助学生完成不同风格与方式的绘画,不仅能深化学生的知识掌握,还能锻炼学生的创造力与实践力。最后,数字画板的撤销和修改功能十分方便,能够让学生在重画的基础上完成修改,培养学生勇于尝试与创新、不畏失败的良好态度,为学生今后的艺术创作打下坚实的基础。

(二)丰富美术课堂学习资源

数字化手段的应用为中职美术教学提供丰富的教学资源,包括绘画技能培训视频、美术史与美术理论讲解课件等等,学生能够结合教材和教学资源开展美术学习,拓宽学生的美术学习路径。除此之外,多样教学资源还能将复杂的绘

画过程以更直观的方式呈现给学生,引导学生跟随视频临摹或创作,实现理论与实践相结合。其次,线上美术馆、线上博物馆参观等方式能够让学生在学校中就能欣赏到优秀的美术作品,学习画家的绘画方式与构思,提升学生文化积累。最后,学生还能通过线上了解美术学科发展趋势及社会人才需求,确保学生能够掌握美术学科与社会的最新动向,成长为社会所需的美术人才。

(三)打造科学美术评价体系

评价作为提升中职美术教学效果的有效措施,通过应用数字化手段能够打造更加科学合理的评价体系,为教师教学以及学生绘画提供帮助。首先,数字化手段可以利用图片分析技术评价学生的绘画,评价内容包括色彩搭配、线条准确度、构图合理度等绘画技法,全方面点评学生,提升评价准确性。其次,数字化手段还能通过前沿的图像识别技术或算法分析学生的创意以及画面的表现力,包括人物面部表情、画面层次感等等,并生成全面科学的评价报告,不仅能帮助教师深入理解学生的实际情况,还能帮助学生理解自己在绘画中的优势与不足,促进学生发展进步。

(四)强化学生美术课堂体验

虚拟现实技术作为前沿的数字化手段,将虚拟现实技术应用中职美术教学中,能够强化学生的美术课堂体验,帮助学生直观理解美术作品,体会到作品的内涵与价值。除此之外,利用虚拟现实技术为学生打造虚拟场景,能够为学生开展生动的绘画演示,学生可以跟随教师的演示在虚拟画布上练习绘画,培养学生审美能力与绘画能力。最后,VR技术能够为学生提供丰富的美术素材,让学生向在虚拟场景中选择不同的素材开展绘画,激发学生的灵感,拓宽学生的思维空间,为学生更好地完成美术创作提供支持。

二、中职美术教学现存的问题

（一）教学方法单一

目前，由于传统教学观念的影响，教师在开展中职美术教学时仍然采用传统的口头讲述知识教学法，学生只能在教师的讲解下理解基础美术理论知识和绘画技巧，难以发展自己的审美能力与绘画能力。除此之外，在学生掌握美术知识后，教师也未能给予学生自主创作的机会，仅要求学生按照教师示范进行临摹，未能培养学生创新创造思维。最后，单一的教学方法还会让学生产生美术学习枯燥乏味的心理，降低学生的美术学习兴趣，不利于学生深入理解美术知识。

（二）教学资源匮乏

一方面，教师在开展中职美术教学时过于依赖美术教材，忽视视频、图文、影音等多样美术资源的引用，不仅无法帮助学生掌握所学美术知识，还难以帮助学生明确美术学科与社会的发展趋势。另一方面，教师未能意识到全新教学技术的价值，缺乏虚拟现实技术、VR 技术的应用，导致学生缺乏积极创作绘画的美术场景，限制学生实践能力的发展。

（三）教学评价落后

现阶段，中职美术教学评价比较落后，无法准确评价学生的学习情况。具体而言，美术教师在开展评价时过于注重学生的绘画结果以及绘画考试成绩，忽视学生在美术学习过程中的表现与进步，导致评价内容过于片面。除此之外，教师在评价时未能关注学生审美能力、创新能力以及综合素质，难以发挥中职美术教学的育人价值。最后，中职美术评价方式过于单一，主要由教师根据自己对学生的理解或主观经验评价学生，不利于学生意识到自己的优势与不足。

（四）课堂体验较差

由于教学方法、教学资源以及教学评价的影响，学生的课堂体验较差，学习积极性逐渐降低。除此之外，教师未能引导学生理解所学知识与生活实际的紧密关联，导致学生感受不到美术学习的价值，影响学生的课堂体验与学习效果。

三、数字化手段在中职美术教学中的应用及效果

（一）数字画板辅助教学，提升绘画技能与创意

数字画板是最新应用到中职美术教学中的数字化教学工具。在数字画板的帮助下，学生可以突破原有材料的限制，对画面线条、色彩、构图等内容进行练习；数字画板内置了丰富的笔刷和特效，学生在练习的同时，可以对绘画风格和方式进行尝试，激发学生想象力和创造力；此外，数字画板具有撤销和修改功能，学生可以在绘画过程中不断尝试和改正绘画作品，优化绘画作品的质量和效果。

以课本中“静物的透视与结构”一课为例。首先，数位板能够给学生创作提供无限空间，学生不再需要考虑纸张的尺幅、颜料的种类、画笔的软硬等，学生可以直接在数位板上勾勒出静物的结构，可以不断尝试不同的视点，且数位板高精度的感应，使每一条线条准确无误，学生在练习透视法则的同时，更加直观地看到近大远小、平行线变窄消失于消失点等种种透视的变化，加强对透视的认识；其次，数位板多种笔刷、特效的使用，为探索静物结构带来无限可能。通过不同的笔刷可以尝试画出静物不同的肌理质感，如用粗糙的木纹笔刷来表现布料的皱纹等，用柔软的笔刷来表达布料上的褶皱等。特效的使用则可以在画面中添加光影，通过明暗变化来塑造静物体积感和空间感，使静物更加逼真。这样多元的表现形式，不仅锻炼了学生的创造力，也使学生通过这样的学习，学会了如何利用色与光塑造物体的结构。另外，数码画板还可以进行撤销和修改的操作，学生可以在不改动原来的画件上不断进行修改，直到满意为止。即时性极强，极大地缩短了学生的学习时间，锻炼了学生敢尝试、不怕犯错误的学习态度。综上所述，数码画板在“静物的透视与结构”课程中的运用，拓展了教学形式，提高了学生绘画能力与创造能力，它以其特有的数码特性为美术教学的传统课堂增添了新的活力，使学生在轻松的氛围中进行着透视与结构的探索，为今后艺术创作奠定了坚实的基础。

（二）丰富在线课程资源，拓宽美术学习路径

数字化手段为中职美术教学提供了丰富的网上网络在线课程资源，学生从网上可以了解到一些美术视频课程资源、电子化图书资源、网上在线展览等网上网络在线课程资源，这些网上网络在线课程资源从单纯的绘画技能到美术史、美术理论等深层的学习内容，具备时效性强、方便快捷等网上网络在线课程资源优势，了解到最新的美术趋势、美术资讯，拓宽学生艺术思维和视线。

以“石膏五官”一课为例。首先看视频教程，看看专业的画家是如何塑造石膏五官的体积、质感、光影、细节等，视频教程往往还有对应的介绍和图片，让看似繁琐的作画过程变得简单明了。其次，辅之以电子书籍，提供更为系统的理论基础，如，石膏五官的结构、比例、明暗等理论知识，让学生在实践中，学原理，学规律。再次，线上美术馆、美术画廊，让学生看到不同风格、不同流派的石膏五官作品，学习画家的构思和表现方式，这种跨越时空的交流，让学生得到灵感并思考艺术的多元性和可能性。另外，线上教学让知识具有与时俱进性。实时了解最新美术资讯和动态，实时

掌握美术圈最新动向和焦点,时刻保持对艺术的敏感度和兴趣爱好。学生根据自身的速度,学习兴趣,自由选择学习资源和学习方式。数字化手段提供了网络在线课程资源,丰富了中职美术教学内容和内容,开拓了学生渠道和视野。

(三) 建立数字化评价系统,确保评价公正准确

数字化手段为中职美术教学提供了更为公平、公正的评价体系,通过数字化评价体系教师能够对学生的绘画作品进行数字化处理、分析,得出更为公正、科学的评价。数字化评价体系不仅能够评价学生的绘画技能,还能够对学生的创意、表现力等进行量化评价,为教师教学和学生绘画提供更科学的评价结果。

以课本中的“男青年头像”一课为例。首先,教师可以借助扫描仪或者相机将学生的绘画作品输入到数字化评价反馈系统,然后,数字化评析系统就可以对学生作品做出全面而细致的点评。在技法评价方面,系统可以利用图片分析技术对学生作品的色彩搭配等进行具体分析,例如,色彩搭配是否和谐、色调是否统一等,对线条的准确度进行评价,例如,线条是否流畅,线条的粗细变化度等;对构图的合理度分析也是系统评价的重要内容,例如,画面布局是否均衡,主体是否突出等。在创意与表现力评价方面,系统更是可以发挥强大的功能。通过利用前沿的图像识别技术或算法,系统可以对学生创意元素进行分析,例如,系统通过对学生的描绘,一幅男青年头像,人物的眼睛是否具有感染力,人物的面部的表情是否细腻,发式是否巧妙,衣饰的穿着是否别致等,学生在传统的基础上加上自己的独创和巧思。除此之外,系统还会从学生的画面综合表现力,也就是画面层次感是否分明、空间感是否强烈、氛围感是否到位等角度进行评价,数字化评价系统能让教师看到一份全面、科学的评价报告,更加了解每位学生的学习情况与进步情况;也能让学生看到一份全面、科学的评价报告,看到自己在绘画技巧、创意、表现力等方面的优势与不足,从而有针对性地进行改进。

(四) 融入虚拟现实技术,增强美术教学体验

虚拟现实技术作为一种数字技术也被逐渐应用到中职美术教学当中,虚拟现实技术可以让学生更为直观地感受到各种美术场景和美术作品,使学生们对美术作品的内在含义和表现形式有更为深刻的理解,虚拟现实技术还能给学生更直观、生动的演示和讲解有关绘画方面的指导。

以课本教材中的“布褶”课为例。首先,学生通过虚拟现实头盔和控制器进入虚拟画室,虚拟画室里面有一个人体三维模型,衣服在虚拟风吹下或者模特摆动下,形成变化无

穷的布褶,学生围绕着模型可以任意走动,从任意方位观察、观察布褶的造型、走向、光影变化,甚至可以“伸手”触摸,感受一下布褶的质感、层次。其次,在虚拟场景里,老师也可以给学生进行更直观、生动的绘画演示,例如,教师可以在虚拟画布上,利用虚拟画笔、颜料,示范如何画布褶的动势美,如何处理光影的虚实明暗等,如何应用粗细、疏密不同的笔触去表现布褶的质感、体积感。学生可以跟随教师的演示,在虚拟画布上实时练习、尝试绘画,直接看到自己的绘画成果,并根据师长的指导修改自己的绘画。另外,VR技术还可以将素材库和参考资料库提供给学生,让学生在虚拟场景中自由选择不同款式、不同材质的服饰观察它们的各种条件下的布褶,为自己提供一些灵感和参考资料,这样的教学极大地拓宽了学生的视野和思维空间,激发了学生的创造力和想象力。总之,VR技术的引入为中职美术教学提供了全新的体验和可能,它以其独特的沉浸式、直观式、交互式为学生美术作品的内涵形式、画技画法等提供了更为直观的理解和掌握,为学生美术学习与创作开辟了一个全新的世界。

结语

数字化在中职美术教学中的应用使教学手段、教学资源更丰富、教学效率和教学质量提高,为培养学生的创新精神和实践能力搭建了良好的平台,数字画板在中职美术教学中的应用、网络课资源丰富、数字评价体系的建立、虚拟现实技术在中职美术教学中的应用等让中职美术教学由传统迈向现代。未来,教师仍然需要紧跟数字化发展趋势,将全新的数字化技术应用于中职美术教学中,推动美术教学的持续发展。

参考文献

- [1] 刘小铭. 数字化手段在中职美术教学中的应用及效果分析[N]. 广东科技报, 2024-12-13(014).
- [2] 徐畅. 数字化教学在美术鉴赏课程中的应用实践[J]. 中国新通信, 2024, 26(20): 242-244+169.
- [3] 王超华, 张朋. 数字化赋能传统工艺美术课程学校传承的实践研究——以中职学校为例[J]. 天津美术学院学报, 2024, (04): 91-93.
- [4] 席永丽. 信息技术在中职美术学科教学中的应用研究[J]. 作家天地, 2024, (09): 173-176.
- [5] 刘小铭. 数码艺术工具在中职美术创作中的创新应用与教学实践[C]//中国陶行知研究会. 中国陶行知研究会 2023 年学术年会论文集(二). 咸丰县中等职业技术学校, 2023: 3.