

电化教育对美术教育中学生创造力培养的影响机制研究

董 铭

长治市电化教育中心 山西 长治 046000

【摘要】本研究聚焦电化教育对美术教育中学生创造力培养的影响机制,基于电化教学直观性、情境性与交互性特征,结合美术学科“形象思维主导”“实践创新为核心”“审美感知为基础”属性,剖析其创设审美情境、破除认知壁垒、激活多感官联动的逻辑。研究发现,电化教育借沉浸式审美唤醒创造内驱、动态演示降技能认知负荷、多感官刺激拓形象思维边界,作用于观察力、想象力与艺术表达力,推动创造力提升。同时整合资源、优化路径等,构建“感知-创造”链条,提供长效支撑。

【关键词】电化教育; 美术教育; 创造力培养; 影响机制

DOI:10.12417/2705-1358.25.24.023

核心素养导向下,美术教育以培养创造力为核心任务,但传统教学存在局限:静态教材与黑板示范难呈现色彩渐变、构图层次等动态变化,课堂资源有限难满足多元审美,单向传授抑主动思维,致学生“技法模仿有余、创意表达不足”。电化教育凭直观、动态、情境沉浸优势,破时空限制,转抽象美术概念为具象感知对象,激活形象思维。现有研究(如多媒体提审美、AI促跨学科)虽证其价值,但多停技术应用,未释“技术-思维-创造力”关联,缺实践路径。本研究结合美术教育规律与电化特性,从理论、机制、路径分析,旨在厘清逻辑,补机制空白。

1 电化教育与美术创造力培养的概述

美术创造力培养以形象思维为核心、审美感知为基础、实践创新为目标,助力学生艺术素养与核心素养协同发展。本质是引导学生感知、理解、重构视觉元素,完成“观察-联想-表达”思维跃迁,形成个性化审美表达。电化教育属现代教育技术分支,依托信息技术,借助多媒体、VR等载体实现教育内容可视化、情境化、交互化,核心功能是优化知识传递、丰富感知体验、激活主动学习^[1]。二者目标同向、功能互补:目标上均指向学生全面发展,美术教育以艺术实践培养创新思维与审美判断,电化教育借技术提认知与实践能力,同契“培养创新型人才”。功能上可将色彩渐变等抽象内容直观化,破静态示范局限,供多元艺术素材,借交互性适配个性化需求。此契合性使电化教育成为创造力培养从“经验驱动”转向“科学赋能”的关键,借技术与学科融合,重构教学场景,提供系统支撑。

2 电化教育影响美术创造力的核心机制

2.1 情境沉浸: 唤醒创造动机

传统美术教学中,审美体验依赖静态图片与文字,学生难深入感知作品情感与背景,审美认知浮于表面,创造动机多为外部驱动(如完成作业),缺乏内驱力。电化教育通过构建沉浸式审美情境,将艺术作品、创作背景、文化语境转化为动态场景,可有效唤醒内在创造动机。

从认知心理学看,沉浸式情境能激活情感共鸣。电化教育整合图像、音频、视频等元素,还原创作语境:呈现经典画作时,同步播放时代音乐与创作背景,助学生在视听协同中感知色彩光影的情感表达。借VR构建画作空间场景,让学生以“在场”视角观察细节与构图,从“旁观者”转为“参与者”,深度理解作品审美价值与文化内涵,进而产生主动表达的审美需求,感知艺术作品的情感与韵律后,自发形成“用艺术语言表达感受”的意愿,此内驱力是创造行为起点。

同时,电化教育情境可降低审美认知门槛:基础薄弱学生可通过色彩搭配分步演示理解审美规律,能力较强学生能借作品多元解读激发批判性思考。这种分层适配的体验,让学生在“最近发展区”获得成就感,强化创造动机,形成“审美体验-情感共鸣-动机唤醒-创造实践”的正向循环^[2]。

2.2 难点破除: 释放想象空间

美术创造力发展常受技术认知制约,传统教学中,教师通过板书、实物示范讲解色彩混合、透视原理等技能,难呈现过程性变化,学生需耗费大量精力理解技术细节,思维被技法束缚,难专注创意构思。电化教育依托动态可视化与交互性,可破除技能认知难点,释放学生想象空间。

技能认知层面，电化教育的动态演示能将抽象原理转化为具象过程。美术学习难点多涉“变化性”与“关联性”：色彩教学中明度、纯度渐变，传统示范难实时呈现不同比例混合的色彩变化。透视教学中一点、两点透视的空间转换，静态图示无法展现视角逻辑。电化教育通过视频分解、动画模拟，将过程拆解为可观察步骤：动画演示颜料混合生成新色并标注明度数值，动态图示展示平视到俯视时物体轮廓与空间的转换。此方式降低认知负荷，助学生快速掌握技术原理，减少技法学习精力消耗，聚焦创意构思，无需纠结“如何画”，更能自由思考“画什么”“如何表达”，想象空间得以释放。另外，电化教育的交互性可提供个性化技术支持：学生借智能终端检索特定技法演示，通过交互软件在虚拟画布反复尝试色彩搭配与构图调整，无需担忧材料消耗与失误成本。这种个性化支持助学生按自身节奏突破技术瓶颈，避免因技能不足放弃创意，确保想象力转化为创作实践。

2.3 感官联动：激活形象思维

美术创造力以形象思维为核心，而形象思维发展需要多感官协同刺激，传统美术教学依赖单一视觉，学生对艺术语言的认知局限于“看”，难形成多维形象认知，导致创作表达单一、缺乏层次。电化教育整合视觉、听觉、触觉（如VR触觉反馈）等多感官刺激，可激活形象思维，拓展联想边界^[3]。

从认知机制看，多感官联动能丰富视觉表象储备。美术创作的形象构思需充足视觉表象，单一视觉难以构建完整体系。电化教育通过多感官整合，助学生形成立体表象：欣赏传统画作时，同步呈现色彩线条（视觉）与传统器乐（听觉），让学生在视听协同中感知“含蓄之美”的文化内涵，形成含情感与文化语境的表象。借AR技术，让学生观察实物时同步查看多元风格的艺术表现，构建“实物-艺术表达”关联表象。这些多维表象为形象思维提供丰富素材，助力创作时的表象重组与创新，摆脱单一视觉记忆局限。

同时，多感官联动能提升思维灵活性，推动形象思维从“再现”转向“创造”。传统单一视觉刺激下，学生联想多呈线性（如见红色思苹果），多感官刺激可打破此局限：电化教育构建“色彩-情感-场景”联动情境，让学生感受蓝色（视觉）时同步聆听海浪声（听觉），联想“宁静海岸”“深邃夜空”等场景，进而产生“浅蓝表平静、深蓝表神秘”的创意。这种发散联想推动形象思维从“复制形象”转向“重构新形象”，实现创造性思维跃升。

3 电化教育促进创造力的实践路径

3.1 欣赏教学：经典媒介拓视野

美术创造力的培养需以多元审美积累为前提，传统欣赏教

学受限于教材篇幅与教学资源，学生接触的艺术作品多为局部、单一风格，难以形成完整的审美认知体系，导致创作中的灵感来源狭窄。电化教育通过整合跨文化、跨时代的经典艺术资源，能够拓展学生的审美视野，为创造力积累丰富灵感。

在实践中，电化教育可通过以下方式优化欣赏教学：一是构建“全景式”经典资源库，涵盖不同文化、不同风格的艺术作品，如整合西方文艺复兴油画（达·芬奇《蒙娜丽莎》）、中国传统工笔画（周昉《簪花仕女图》）及现代设计作品，标注创作背景、审美特征、色彩逻辑等信息，让学生系统了解艺术脉络与多元表达。二是采用“对比式”呈现方式，引导学生发现不同风格作品的审美差异与共性，如用分屏视频展示传统工笔画与西方古典油画的色彩运用，对比传统工笔“雅致配色”与西方古典油画“明暗对比”，让学生理解不同文化的审美表达逻辑。三是借助“深度解析”功能，挖掘作品的创意细节，如用放大镜头展示传统山水画的山石皴法，用动画演示构图层次，让学生感知艺术家的创意表达，积累经验素材^[4]。

通过这种欣赏教学，学生能够从多元艺术作品中吸收审美养分，形成丰富的灵感储备，当学生接触过不同风格的色彩表达、构图方式后，在创作中能够灵活借鉴、重组这些元素，而非局限于单一的表达模式，为创造力的发展奠定审美基础。

3.2 技能教学：动态演示解难点

美术技能是创造力表达的载体，传统技能教学中，教师的示范多为一次性、不可重复，学生难以捕捉技术细节，导致技能掌握不扎实，影响创意表达。电化教育通过动态演示与反复呈现，能够帮助学生攻克技能难点，确保创意能够顺利转化为艺术作品。

具体实践中，电化教育可从三个维度优化技能教学：一是“分步式”动态演示，拆解复杂技能的操作流程，如色彩混合教学中，用视频分步展示“红+黄=橙”的过程，标注颜料比例与色彩变化。透视教学中，用动画分步演示一点透视“地平线-消失点-物体轮廓”流程，明确操作要点，让学生掌握技术逻辑。二是“交互式”模拟练习，提供个性化的技能训练平台，借助绘画软件，学生可在虚拟画布练习色彩搭配、线条控制，软件实时反馈效果并提供建议。通过AR技术，学生将虚拟透视网格叠加现实场景，练习现实物体的透视转化，强化技能应用。三是“针对性”难点解析，聚焦学生共性问题，教师分析学生技能薄弱点（如“色彩纯度控制不佳”），制作专题视频讲解成因与方法，学生可反复观看攻克难点。

这种技能教学模式能够让学生高效掌握美术技能，避免因技术不足而阻碍创意表达。当学生能够熟练运用色彩、透视等技能时，可将更多精力投入创意构思，确保“创意”与“技能”协同发展，推动创造力的有效落地。

3.3 实践环节：开放任务促创新

美术创造力的核心在于个性化表达，传统实践教学多以“模仿范本”为任务，学生的创作空间受限，难以展现个性与创意。电化教育通过设计开放任务与提供多元创作工具，能够激发学生的个性化表达，促进创新思维的发展。

实践路径主要包括两方面：一是设计“主题开放型”创作任务，引导学生自主构思，教师设定宽泛的创作主题（如“家乡的四季”“情绪的色彩表达”），而非限定具体的表现形式与内容，借助电化工具为学生提供多元的创作支持：如用多媒体展示不同风格的主题作品（如印象派家乡风景、抽象情绪表达），启发创作思路。通过智能检索帮助学生查询相关素材（如家乡地标图片、情绪色彩案例），为个性化构思提供参考。二是提供“多元数字化”创作工具，拓展表达形式，除传统画笔、颜料外，引入绘画软件（如 Photoshop、Procreate）、动画制作工具（如 Animate）等，让学生根据创意需求选择表达载体：如学生用绘画软件制作“家乡四季”动态色彩图，用动画展现“情绪动态变化”。这些工具丰富表达形式，支持创意尝试，无需担心材料与失误成本。

同时，电化教育还可构建“共享式”创作交流平台。学生将作品上传至平台，展示创作思路与过程，其他学生与教师进行点评反馈，形成“创作-交流-改进”的闭环^[5]。这种交流能够激发学生的思维碰撞，帮助其完善创意，进一步提升作品的创新性与审美价值。

3.4 传统融合：感知到创作闭环

传统艺术是美术创造力的重要文化源泉，传统教学中，学生对传统艺术的认知多停留在“欣赏”层面，难以将传统元素转化为现代创作的素材，导致传统与创新脱节。电化教育通过构建“感知-理解-转化-创作”的闭环，能够帮助学生将传统艺

术元素融入现代创作，实现“传统”与“创新”的协同，丰富创造力的文化内涵。

具体实践包括四个步骤：一是“沉浸式”传统感知，深入理解传统艺术的审美特征，借 VR 技术还原传统绘画创作场景（如“文人画创作书房”），让学生感受文化语境。通过高清扫描展示传统画作细节（如传统工笔画的衣纹、色彩晕染），让学生感知传统技法精妙。二是“解析式”传统理解，挖掘传统元素的创意价值，用多媒体拆解传统艺术核心元素（如青花瓷蓝色调与缠枝纹），分析审美规律与文化寓意，让学生理解元素可转化性。三是“交互式”传统转化，探索传统元素的现代表达，借助设计软件，学生可重组创新传统元素（如青花瓷缠枝纹转现代海报装饰），软件提供预览与修改功能优化效果。四是“创新性”传统创作，完成从传统到现代的创意表达，学生以“传统元素现代应用”为主题创作，如用现代色彩重构青花瓷蓝色调，形成具传统韵味与现代创意的作品。

这种“传统融合”的实践路径，能够让学生从传统艺术中汲取创意养分，同时借助现代技术实现传统元素的创新表达，不仅丰富了创造力的文化内涵，还推动了传统艺术的传承与发展，实现“文化传承”与“创造力培养”的双重目标。

4 结论

电化教育通过情境沉浸、难点破除、感官联动三大机制，构建“动机唤醒-思维激活-实践赋能”逻辑链，作用于美术创造力核心要素（观察力、想象力、表达力），推动学生从“模仿”转“创新”。实践中，其优化欣赏、技能、实践教学与传统艺术融合，供系统支撑路径，实现“审美积累-技能掌握-创意表达-文化传承”协同。本研究价值在厘清内在机制、构建可操作路径。未来可探其与跨学科实践、评价融合，关注“适度应用”，平衡技术与传统素养，助核心素养导向美术教育发展。

参考文献：

- [1] 余耀东.初中美术教育中色彩教学对学生创造力的培养研究[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学,2025(4):061-064.
- [2] 林祉怡.中学美术教育中图式思维的培养研究--以设计·应用领域为例[J].艺术科技,2024,37(20):222-224243.
- [3] 李雪,李双.色彩感知对小学生美术创造力的影响研究[J].色彩,2024(12):130-132.
- [4] 程健.课堂情境创设对美术审美能力培养的影响研究[J].中国科技经济新闻数据库 教育,2025(8):049-051.
- [5] 李维娜,张路,王颖欣.人工智能在初中美术教育中的影响及实例应用研究[J].进展,2021,16(20):182-183.