

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水皴法,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”“情绪的彩色表达”），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.