

智慧课堂教学模式在艺术概论课程中的应用探究

杨韬

西安翻译学院, 中国·陕西 西安 710105

摘要: 随着信息技术与教育深度融合, 智慧课堂为高校艺术概论课程改革提供了新路径。论文探讨智慧课堂教学模式在艺术概论课程中的具体应用策略与效果, 通过构建课前知识传递、课中深度学习、课后拓展延伸的智慧教学闭环, 结合数字美术馆、VR 虚拟展厅、实时交互工具等技术支持, 有效解决了传统教学中艺术感知不足、互动匮乏、评价单一等问题。实践表明, 该模式显著提升了学生的艺术感知力、批判思维与参与度, 为艺术理论课程的创新教学提供了重要参考。

关键词: 智慧课堂; 艺术概论; 教学模式; 信息技术; 艺术教育

Exploration of the Application of Smart Classroom Teaching Mode in Art Introduction Course

Tao Yang

Xi'an Fanyi University, Xi'an, Shaanxi, 710105, China

Abstract: With the deep integration of information technology and education, smart classrooms provide a new path for the reform of art introduction courses in universities. This paper explores the specific application strategies and effects of the smart classroom teaching model in the Introduction to Art course. By constructing a smart teaching loop of pre class knowledge transfer, in class deep learning, and post class extension, combined with technical support such as digital art museums, VR virtual exhibition halls, and real-time interactive tools, it effectively solves the problems of insufficient art perception, lack of interaction, and single evaluation in traditional teaching. Practice has shown that this model significantly enhances students' artistic perception, critical thinking, and participation, providing important references for innovative teaching in art theory courses.

Keywords: smart classroom; introduction to art; teaching mode; information technology; art education

0 前言

艺术概论作为高校艺术类专业核心理论课程, 承担着培养学生艺术素养与审美能力的重要任务。然而, 传统“教师讲、学生听”的模式存在作品展示局限、师生互动不足、学习过程被动等痛点。智慧课堂依托物联网、大数据、人工智能等技术, 构建智能化、个性化的教学环境, 为艺术概论课程的沉浸式学习与深度互动提供了全新可能。

1 智慧课堂教学模式在艺术概论课程应用优势

1.1 突破资源边界, 构建全景化艺术认知

传统艺术概论教学长期受制于教材图片模糊、实物资源匮乏的困境, 学生难以形成对艺术作品的立体认知。智慧课堂通过整合全球顶级艺术机构的数字典藏资源, 彻底打破时空壁垒。学生可在线访问故宫博物院、卢浮宫等高清数据库, 以十亿像素级精度观察《千里江山图》中的青绿矿料结晶, 或通过 AR 技术扫描课本插图即时触发动态解析视频。多模态资源重构了知识呈现方式。在智慧课堂教学中, 微课动画将抽象理论可视化, 如解构立体主义的空间逻辑; 动态时空地图清晰展示巴洛克艺术从罗马到拉丁美洲的传播路径。这种无界化资源生态使学生能在单次课程中横向比对多种艺术作品表现手法, 传统课堂仅能展示两三幅印刷品, 极大

大拓展了艺术视野的广度与深度。

1.2 强化沉浸体验, 激活多维艺术感知能力

艺术作品的物理属性, 如雕塑的体量感、油画的笔触肌理、建筑的空间氛围, 在传统二维图片教学中严重流失。智慧课堂依托前沿技术实现感知维度升级。VR 虚拟展厅可以将艺术作品呈现出最佳展示效果, 如 3D 技术运用于米开朗基罗《大卫》艺术作品鉴赏时, 其雕塑作品的肌肉张力能够全方位观察。实证研究表明, 通过 VR 学习艺术课程, 学生较传统教学组对构图层次的理解深度提升, 细节记忆留存率提高。这种沉浸式体验不仅还原艺术创作的本真, 更唤醒学生的对美学的亲身认知, 使康定斯基“艺术是精神的震颤”这一抽象命题转化为可感可知的具身认知。

1.3 重构教学流程, 培育高阶艺术思维能力

智慧课堂颠覆“教师讲授—学生记录”的线性模式, 构建“探究—协作—创造”的深度学习闭环。课前环节通过 AI 诊断预习盲区, 如精准定位学生对表现主义的理解偏差; 课中利用技术工具激活批判性思维, 以电脑学生对艺术作品进行长做赏析; 课后虚拟策展任务要求学生自主策划印象派主题展览, 撰写策展论述。教学重心从知识记忆转向能力培养。例如, 课后在分析蒙德里安构成主义作品时, 学生使用数字工具拆解其视觉语法并重组创新图案, 实现理论向实践

的转化。这种教学模式使课堂参与率提升,批判性评论质量显著提升,推动认知层次从记忆理解迈向分析创造。

1.4 贯通创作链条,赋能艺术创新实践

智慧课堂消弭了艺术理论与创作实践的鸿沟,构建知行合一的培养体系。学生将点线面理论转译为动态构成作品。在艺术创作上,借助 AR 空间,能够将多种艺术风格与表现手法融入作品创作中,增加了创作多元性。在艺术创新上,智慧课堂将学习成果通过社会化平台实现价值转化,如可以设置虚拟策展方案,将学生的创作作品在数字平台直接展示,激发学生的创作热情。此外,数据驱动下的多维度评价体系同步跟踪能力发展,系统通过分析学生在艺术创作中的表现手法与创作水平,评估其艺术概论课程学习效果。这种“理论探究—技术实验—成果转化”的贯通模式,使院校学生原创作品水平提升的同时,实现从知识接受者到文化创造者的身份蜕变。

2 艺术概论课程教学中存在的问题

2.1 感官经验剥夺与认知扁平化

传统艺术概论教学长期陷于视觉资源匮乏与感知维度单一的双重困境。教材印刷图片普遍存在色彩失真、细节模糊问题,如《星空》的厚重笔触肌理、《大卫》的肌肉张力等核心审美要素在 32 开本中完全流失。教师虽尝试使用投影设备,但受限于分辨率与展示角度,雕塑的空间构成、建筑的场域氛围等三维特性仍被压缩为平面符号。更严重的是,多感官通道的封闭导致艺术体验的“去身体化”:学生无法感知青铜器的冰冷触感、教堂光线的温度变化、水墨在宣纸上的渗透韵律。当课程讲解敦煌壁画时,学生面对巴掌大的印刷品,既无法体会 15 米经变画的视觉震撼,更难以理解矿物质颜料在幽暗洞窟中的宗教表现力,这种剥离物理属性的教学,实质是将艺术降维为图文说明书,严重阻碍审美共情能力的生成。

2.2 知识单向灌输与思维活性抑制

当前课程普遍沿袭教师中心化的线性传授模式,形成三重思维桎梏:其一,理论讲解与作品分析割裂。教师用打算课堂时间阐述“浪漫主义反抗古典主义”的历史逻辑,却仅用 3 分钟展示《自由引导人民》的幻灯片,学生虽能背诵流派特征,却无法在艺术作品中感受到思想冲击。其二,标准化答案压制批判思维。对杜尚《泉》的讨论常终结于“现成品艺术开创者”的定论,学生质疑“为何小便池是艺术”的思辨火花被考试要点扑灭,“一切皆可艺术”的颠覆性宣言沦为教条背诵。其三,创作实践环节缺失。学生熟记点线面理论,却从未尝试用数字工具解构重组视觉语法,理论始终悬浮于实践层面。某高校调研显示,83% 的学生能复述“立体主义解构空间”的定义,但仅 27% 能指出《亚威农少女》中非洲面具与塞尚几何体的融合逻辑,这暴露出认知停留在符号记忆层面,未形成真正的艺术思维。

2.3 评价机制偏差与能力培养断裂

现有考核体系存在评价维度窄化与反馈机制滞后的结构性缺陷。期末试卷中名词解释、简答题等记忆型题目占比超 70%,而需要运用理论分析作品的论述题仅作点缀。这种机制催生两种异化:一方面,艺术感知力被数据量化取代。学生为应付“比较哥特式与罗马式建筑区别”的考题,机械背诵“尖拱 VS 圆拱、飞扶壁 VS 厚墙”等对比条目,却从未在 VR 中体验沙特尔教堂彩色玻璃投射的光影神性。另一方面,创新实践遭评价体系排斥。某校尝试引入“虚拟策展”作业,但终因缺乏量化评分标准被取消,折射出教育目标与评价手段的根本性错位。更严重的是,学情反馈的时空断裂,教师批改千篇一律的试卷后,学生已进入新单元学习,错过对“表现主义情感夸张”等概念的纠偏时机。这种评价模式最终导致人才能力与行业需求脱节。

3 智慧课堂在艺术概论教学中的核心应用

3.1 课前精准化知识建构与学情诊断

智慧课堂在课前阶段彻底重构了传统预习模式,建立起定向知识输送与学情预判的双轨机制。教师通过教学平台推送结构化学习包,精选 3~5 分钟微视频拆解核心概念,搭配全球顶级博物馆的高清数字资源。学生可自主操作数字工具进行深度探究。例如,学生在课前预习中,可使用 AR 扫描教材中《格尔尼卡》图片,触发毕加索创作访谈全息投影。基于 AI 驱动的学情诊断系统,学生在完成预习后需参与智能测评,系统通过语义分析锁定认知盲区,例如检测到多名学生将“巴洛克艺术的运动感”错误关联为“画面人物动态”,即自动生成教学预警。某校实践表明,该环节使教师备课精准度提升,课堂时间得以聚焦于艺术课程本身,不再需要介绍艺术作品特点与时代背景。

3.2 课中沉浸式审美体验与深度思辨

课堂教学依托智能技术实现感知升维与思维碰撞的范式突破。在艺术感知层面,VR 虚拟展厅彻底突破物理局限,学生佩戴头显设备,感知艺术作品的魅力。在思维激活层面,多向度交互工具重构课堂话语结构:针对“当代艺术的边界”议题,教师发起实时投票,学生用移动端选择立场,观点分布即时投射至主屏。分组协作环节中,各团队在共享数字画板上解构艺术作品,用热力图标注达艺术理解,系统自动生成思维图谱。特别在经典作品深度解读时,跨媒介通感技术建立立体认知,如分析蒙德里安《红黄蓝构成》时,同步播放斯特拉文斯基《春之祭》片段,引导学生感知几何秩序与音乐节奏的形式同构。

3.3 课后个性化创作实践与数据赋能

课后环节聚焦知识转化与能力追踪,形成教学闭环。在创作实践维度,学生依托智能平台开展项目式学习。利用虚拟策展系统提供全球 3000+ 艺术品数据库,学生需策划“未来主义宣言”主题展,自主筛选艺术作品,设计展览动线并

撰写数字导览词。在评价反馈层面,多源数据分析系统构建素养成长档案,平台自动记录学生在艺术作品 VR 场景中的注视热点分布,结合其弹幕评论的情感倾向,生成个性化拓展任务包。课程实践显示,学生通过课后个性化创作,艺术理解能力与创作能力提升,作品获得更多关注。

3.4 跨时空社会化学习网络构建

智慧课堂延伸教学场域至真实艺术生态,形成校馆联动与跨域对话的创新机制。通过接入美术馆直播系统,学生可实时参与艺术品鉴赏,提升对艺术创造的理解。此外,智慧课堂教学模式中,校际协作平台支持跨国艺术评论。中国学生可以将中国艺术创作理念与国外学生展开交流,体验东西方文化下的艺术创作差异性,在跨文化视角碰撞中深化理论认知。借助智慧课堂,在艺术概论课程中,能够实现社会化创作验证,学生团队可以为城市公共艺术项目设计壁画,将其传入到作品库,供公众欣赏,优秀作品还可以直接进入美术馆智慧屏进行公开展览,真正实现艺术教育资源的民主化共享。

4 慧课堂在艺术概论教学中应用优化建议

4.1 构建“艺术+技术”融合型教师发展体系

针对教师技术应用能力不足的痛点,建立分层赋能机制。对于教师基础技能培训,开设“艺术数字资源检索与加工”必修工坊,培训教师使用 Open GLAM 开放资源库、掌握 4K 超清图像裁剪与色彩校准技术,确保作品数字展示的学术严谨性。对于教师的高阶能力培养,开发“VR 教学设计认证”项目,指导教师设计沉浸式艺术体验,如在哥特建筑单元中,教师需自主规划 VR 教堂探访的 10 个美学观察点。此外,要定期举办“数字时代的艺术灵韵”研讨会,批判性讨论技术依赖对审美感知的异化风险,确立“技术为艺术服务”的教学底线。某省师资培训实践表明,参训教师的技术焦虑下降,VR 课程设计达标率提升明显。

4.2 打造本土化艺术数字资源共同体

为了破解资源供给不足困境,需建立协同开发机制。应当由高校与博物馆联合设立数字典藏计划。高校联合美术

馆对重要藏品进行学术级数字化,采用数字化技术对艺术作品制作成可交互的数字产品。开发具有在地特色的数字资源包,如岭南院校构建“陈家祠灰塑 AR 数据库”,学生扫描实体建筑触发匠作工艺三维演示。搭建艺术教育资源共享联盟,教师上传自制的微课视频,并与其他院校教师共享课件,丰富数字化教学资源。打造本土化艺术数字资源共同体,将拓展艺术概论课程数字教学资源广度与深度,更好发挥智慧课堂教学优势,提升其实际应用效果。

4.3 设计“双轨制”教学活动框架

为了平衡技术效能与人文温度,实施混合式交互设计。将虚拟现实技术嵌入课堂教学环节,如 VR 用于必须沉浸感知的内容,杜绝虚拟现实技术的滥用。在对艺术鉴赏时,应当利用数字技术对学生的观点分布进行统计,生成辩论焦点热力图。在课堂教学中,传统对话保留环节,如在技术体验后开展“面对面美学沉思”环节,手绘思维导图梳理艺术流派关联,规避数字工具对思维碎片化的影响。在艺术创作上,设置“数字→实体”转化任务,将虚拟策展方案用模型沙盘具象化,在 AR 增强展示中保留手工温度。

5 结语

智慧课堂并非简单技术的堆砌,而是以学生艺术素养发展为核心的教学重构。在艺术概论课程中,它通过技术赋能,使艺术“活”起来,让理论“动”起来,为学生构建了联通历史与当下、视觉与思想的立体学习场域。未来需在技术应用与人文内涵的平衡中持续探索,真正实现“以技促艺,智慧育人”。

参考文献:

- [1] 梁泽浩,李研旭,蒙镜丞.智慧课堂教学模式在艺术概论课程中的应用研究[J].中国现代教育装备,2025(3):34-36.
- [2] 王婧璠,赵彦,吴左华.“双减”背景下高效智慧课堂教学模式研究[J].启蒙,2024(10):78-80.
- [3] 王璐,孙晓东.智慧课堂教学模式在高校思政课中的应用探究[J].教育理论与实践,2022,42(30):58-61.
- [4] 勇乐慧.智能时代高中数学智慧课堂教学模式的构建与思考[J].数学学习与研究,2024(21):26-28.