

双新背景下拼贴画大单元教学设计的实践与思考

——以《多元表达之自画像》一课为例

上海市田林中学 李嘉悦

摘要

在初中美术大单元教学背景下，拼贴画作为一种兼具包容性与创新性的艺术表现形式，其历史脉络贯穿古今，在不同艺术流派中呈现出多元形态。本文以初中拼贴画内容为核心，以大单元教学理念为指引，研究强调过程性学习与多元审美体验，利用 AI 技术实现思考创意，创新教学方式，提升教学效果。实践表明，拼贴画教学内容促进了学生对主题性艺术学习的深度认知，激发了创意表达与美术欣赏能力，有助于构建高效开放的美术课堂。该研究为初中学生美术作品创作与教学框架设计提供了有益参考，推动了美术教育向培养学生创造性思维与综合素养方向的有利发展。

关键词：拼贴画、大单元教学、创意实践

引言

近年来，在“双新”背景环境下，基础教育课程改革持续深入，助推素质教育理念愈发深入人心。初中美术大单元教学以核心素养为导向，强调教学内容的整体性、教学过程的连贯性以及教学目标的综合性，旨在引导学生形成系统的美术知识体系与综合的艺术创作能力。拼贴画作为一种打破传统艺术创作边界的表现形式，通过对不同材质、不同形态的材料进行重组与整合，实现艺术表达的创新。其独特的创作特性不仅与初中美术大单元教学的理念相契合，更能为学生提供广阔的创作空间与表达平台。深入挖掘拼贴画的历史价值与艺术内涵，探索其在初中美术大单元教学中的实践路径，以及在现代技术融合的条件下对于推动初中美术教学实践、提升学生艺术素养的重要性。本文以拼贴画内容为切入点，结合上海书画版八年级下册第二单元《多元表达》单元案例，围绕大单元教学理念，为提升学生用作品表达情感给出参考。

一、大单元教学理念在初中美术教学中的应用背景

（一）大单元教学理念的核心内涵

大单元教学理念是一种教育策略，它强调在教学过程中注重内容综合与目标统一，其目的是借助整合多学科内容知识与技能，帮助学生更全面地理解和运用知识，与传统的知识点灌输方式迥异，大单元教学着重于在整体框架内，设定明晰的学习目标，凭借设计连贯的学习路径引领学生展开探究性学习。此理念着重于学生的主观能动性，全力助推学生在整合学习、运用知识时，以批判性思维与创新创造能力进行单元任务探索。

大单元教学针对教材内容的设计给予结构化的指引，有利于突破传统教学中割裂和片面的问题，经由多层次、多维度的艺术体验，让学生的感知和审美实践变得丰富起来，这一教学理念不仅为课程设置带来新的视角，还为教师在教学中灵活运用多样的教学素材给出了可能。

（二）双新教育背景下的美术课程改革

在双新教育背景下，美术教学以学生为中心，强调立德树人和核心素养培育，推动教学方式从知识传授向跨学科整合、项目式学习等方式转变，借助新型学习方式和探究性课堂，鼓励学生在艺术实践中发掘和表达自我，激发他们对艺术的好奇心和探索欲，在引入大单元教学理念后课程设计的结构变得更加系统，在兼顾实践性与理论性的平衡方面，融合了多种艺术形式，为美术课程注入了新的活力。

（三）初中美术教学现状分析

初中艺术（美术）学科课堂推进中，核心问题集中在政策要求与教学实际的衔接失衡、学科特性与现实资源的匹配不足、素养目标与课堂落地的路径模糊三大维度，且问题层层递进，从教学规划、资源支撑到课堂实施、评价反馈形成连锁卡点。根据国测反馈，学生对美术学科喜欢百分比全国达到 92.6%，上海的百分比是 88.7%。根据国测结果对我校学生进行问卷调查，在对美术不感兴趣的学生中，85%的学生之所以认为美术课对自己没有吸引力是因为认为自己画不好，也不能展现出内心想要表达的画面而产生挫败感，从而失去兴趣。

二、拼贴画艺术本体价值与大单元的深度契合

（一）拼贴画艺术本体特征与多元表现形态

拼贴画并非现代艺术的产物，其创作理念与表现形式从古至今一直存在于人类的艺术实践中，是人类表达情感、记录生活、传递思想的重要方式。

1. 核心创作理念

从某种意义上讲，拼贴画的核心在于重组与整合，其存在形式并非固定不变，而是在不同的艺术流派中呈现出独特的风貌。不同艺术流派基于自身的艺术理念与创作目标，对拼贴画的创作材料、表现手法、主题表达进行了个性化的诠释，使拼贴画成为一种兼具多样性与包容性的艺术形式。

2. 多元表现形态

超现实主义流派中的拼贴画以突破现实逻辑、展现潜意识世界为核心目标。通过将现实中毫无关联的物体进行拼贴组合，创造出荒诞、怪异却又充满想象力的画面。野兽派中的拼贴画以强烈的色彩对比与粗犷的笔触为特点。摒弃了传统绘画的色彩规则，采用鲜艳、明快的色彩进行创作，同时将不同材质的材料拼贴到画面中，增强画面的视觉冲击力。未来主义流派中的拼贴画则以表现运动、速度与科技感为核心主题。通过对不同动态元素的拼贴组合，营造出强烈的速度感与冲击力。

中国全景山水画虽然是传统的绘画形式，但其创作理念与拼贴画有着异曲同工之妙。中国全景山水画强调咫尺之内再造乾坤，画家通过对不同距离、不同角度、不同季节的山水景观进行整合与重构，在一幅画中展现出连绵不断的山水意境。例如，王希孟的《千里江山图》，通过对不同山水元素的布局与拼接，将江河、山峦、村落、桥梁等元素有机融合，形成一幅气势磅礴的全景山水画卷。这种对山水元素的重组与整合，本质上就是一种基于空间叙事的拼贴创作，体现了拼贴画整体构建的核心思想。

这些多元的拼贴形态为初中美术教师在创作思路及课堂教学，提供了丰富的教学资源，同时，能够引导学生从不同角度理解拼贴画的艺术内涵，拓展学生的艺术视野。

（二）初中阶段拼贴画教学的优势与核心价值

在初中美术教学中，存在着绘画、雕塑、书法等多种艺术表现形式，每种表现形式都有其独特的艺术价值与教学意义。但相较于这些传统艺术表现形式，拼

贴画在助力初中学生进行作品情感抒发与思想表达方面具有更为显著的优势，更能契合初中生的身心发展特点与美术学习需求。

1. 教学优势

拼贴画创作打破了技巧的限制，学生可以利用身边常见的材料，如报纸、杂志、布料、树叶、瓶盖等，通过裁剪、拼接、粘贴等简单的操作完成创作。这种低门槛的创作方式使每个学生都能参与其中，体验创作的乐趣。同时，拼贴画的创作材料丰富多样，学生可以根据自己的喜好与创作需求选择不同的材料，通过材料的色彩、质感、形态对比，创造出独具个性的作品。

拼贴画的叙事性更强。通过对不同材料、不同图像的重组与整合，构建出具有特定主题与叙事性的画面，传递自己对生活、对社会、对世界的理解与思考。初中阶段的学生正处于身心发展的关键时期，内心充满了复杂的情感，自我意识逐步增强，但由于人格尚未健全，常常出现各种矛盾体，往往难以准确表达自己的内心感受。拼贴画作为一种非语言的艺术表达形式表达更为自由直接，能够为学生提供一个自由的情感宣泄平台。

2. 分层价值

年级	六年级	七年级	八年级
核心价值	启蒙价值	创新价值	综合价值
价值体现	降低创作门槛，培养材料认知与视觉观察能力。	激发创意、重构思维，培养多元材料的应用能力，契合打破传统、大胆创新的要求。	深化主题与文化表达，培养跨材料、跨文化的综合艺术素养。

在初中阶段的拼贴画教学资源整合过程中，需要全方位地考虑学生的认知水平及艺术学习需求，由此保障课程的有效性与吸引力。拼贴画作为一种综合艺术形式，其教学资源涉及材料选择、图像处理、画面重构、色彩应用、协调设计等多个方向，这些内容不仅注重学生的动手操作能力，尤其注重学生的视觉表达能力的培养与思维表现。

（三）拼贴画与大单元教学的深度契合

1. 内容契合

拼贴画的拆解与重组与大单元教学的内容整合性相契合,可实现跨教材模块、跨学科知识的整合。

通过对六、七、八年级六套教材的系统梳理,发现教材中六年级上册第一单元《观看之道》、第二单元《画家之眼》;六年级下册第四单元《墨拓风华》;七年级上册第三单元《国潮国风》;七年级下册第二单元《流觞曲水》;八年级上册第二单元《空间意境》;八年级下册第二单元《多元表达》都与拼贴画创作有一定的适配性,将教材内容通过大单元主题、单元任务、教学目标再整合,可以设计学段梯度为六年级注重观察与基础表现、七年级注重创意与重构、八年级注重文化与主题表达。

2. 过程契合

拼贴画的探究式创作模式与大单元教学的连贯性学习路径相契合,都注重从素材的收集与积累,到构思设计之间的关联性,进而通过尝试创作实践体会目标实现的过程,最终通过评价反思进行提升的完整过程。

以八年级下册第二单元《多元表达》中的第一课《与自我对话》为例,从再现性自画像与表现性自画像的对比教学活动出发,以毕加索 1938 年用布面木炭和铅笔创作的自画像为研究重点进行拼图游戏还原与思考,深度理解作品创作的完整过程,将个体照片作为创作载体,做初步手绘拼贴,最后结合 AI 技术工具进行深入情感表达再创作的课程流程,归纳总结,形成观察、选材、重组、表达的拼贴画教学基本路径。

3. 目标契合

拼贴画的素养导向与大单元教学的综合目标相契合,两者都通过不同的途径实现从技能训练到创意实践、文化理解、情感表达的美术核心素养培养。

三、AI 技术赋能下拼贴画在初中美术大单元的教学实践

随着信息技术的快速发展, AI 技术逐渐融入教育领域,为教学改革带来了新的机遇。在初中美术大单元教学中,将拼贴画与 AI 技术相结合,能够突破传统教学的时空限制与创作边界,丰富教学手段与创作维度,提升教学效果与学生的创作能力。

(一) 课堂教学方式变革

AI 技术在拼贴画教学中的应用，首先体现在教学资源的拓展与教学方式的创新上。通过 AI 技术，教师可以利用 AI 图像识别、AI 素材库、CANVA 可画、即梦等工具，为学生提供丰富的创作素材与参考案例。教师可以借助 AI 图像识别技术，将学生收集的废旧材料进行图像扫描与分类，生成数字化的素材库，学生可以通过 AI 设备浏览、选择素材，拓展创作思路；还可以利用 AI 绘画软件，生成不同风格、不同主题的拼贴画案例，引导学生学习不同的创作技巧与表现手法。此外，通过 AI 学习分析系统，结合助手反馈教师可以实时掌握学生的学习进度与创作情况，为学生提供针对性的指导。

（二）作品创作形式多样

利用 AI 拼接辅助工具，对不同的素材进行虚拟拼接与预览，提前规划画面构图，提升创作的科学性与合理性。有效节约创作时间，在有限时间内产出更多可选择的方案。同时，AI 技术还可以帮助学生实现创作的创新与突破，例如，在八年级《多元表达》单元中，学生将自画像的手工拼贴作品通过拍照、扫描转化为数字化图像，然后利用 AI 图像编辑软件对图像进行二次创作，通过添加特效、调整色彩、合成背景等，使作品呈现出更加丰富的视觉效果，能更贴切的表达内心的真实感受。这种线上线下相结合的创作方式，不仅能够提升学生的创作效率与作品质量，更能培养学生的科技素养与创新思维。

（三）评价修改体系完善

此外，拼贴画与 AI 技术的融合还能够促进教学评价的多元化与科学化。传统的拼贴画教学评价往往以教师的主观评价为主，评价标准单一，难以全面、客观地反映学生的学习成果与创作能力。通过 AI 技术，教师可以利用 AI 评价系统对学生的作品进行多维度的评价，例如，从材料选择、构图设计、色彩搭配、主题表达等多个方面进行量化分析，同时结合学生的创作过程、创作思路等进行综合评价。

评价体系	板块划分	具体内容
AI 系统量化评价	材料、构图、色彩	
教师评价	构思创意、文化理解、创作过程	
学生互评	表达、体验	
自我反思	收获、不足	

通过以上表格生成详细的评价报告，成为学生清晰了解自己创作优势与不足的参考要求，明确后续的修改调整方向。

后续班级学生还通过 AI 设备将自己的作品上传到班级共享平台，带动父母、家人参与到欣赏、评价的环节中，形成多元化的评价体系，提升学生的评价能力与合作学习能力。

如《上海书画出版社》八年级下册第二单元《多元表达》中，教师借助 AI 图像识别技术，引导学生扫描收集的自然材料，生成个性化素材库。结合自己的生活照利用 AI 拼接工具，进行《自画像》作品的表达，虚拟预览不同构图及创作效果，优化创作方案。在实践环节，学生将手工拼贴与 AI 图像编辑结合，为作品添加动态特效，呈现独特视觉效果并借助三棱镜、凸透镜等光学效果；流体压强与流速关系等物理原理，将平面作品以更立体更灵动的效果进行展示。评价环节，AI 系统从材料运用、创意表达等维度生成量化报告，结合学生之间互评交流，深化对拼贴艺术的理解。该案例验证了 AI 技术赋能下，大单元教学有效提升了学生的艺术创新力与跨学科融合能力。

四、大单元教学模式下的拼贴画课程的发展路径

（一）教学模式创新对美术课程的核心推动作用

1. 学生层面

在大单元教学理念的指引下拼贴画教学内容的设计与实践，不但助力学生深度领会艺术形式，破解创作挫败感，且切实地推动了学生对美术的学习兴趣与参与程度，有益于激发学生的内在驱动力。

2. 课堂层面

打破教材模块之间的壁垒，构建了教材为本、创意为核、技术赋能的高效开放的美术课堂，实现从知识传授到探究式学习的转变。

3. 教师层面

推动教师深入、全面的看待运用教材，提升跨学科整合、课程资源开发、技术与艺术融合的教学能力。

（二）基于大单元教学的拼贴画优化策略

1. 教材整合策略

以美术核心素养为统领,深入挖掘各学段单元的内在关联,实现单单元深化、跨单元整合、分学段递进的大单元教学设计。

2. 资源开发策略

构建教材素材、本地文化素材、数字化素材、生活素材等与拼贴画相关的不同板块的教学资源库,结合时下艺术展览内容,设计贴合上海地域文化特色的拼贴画课程。

(三) 大单元框架下的拼贴画发展启示

大单元教学框架设计注重教学内容的整体性和课程内容的连贯性,让学生在更广泛的知识框架里展开探索与学习。借助实行大单元教学框架,活跃互动的创造空间取代了单一的知识传授,课堂环境发生了转变。

未来如何借助技术赋能,推动 AI、数字化等技术与上海地域文化、拼贴画的深度融合,以教材为基础,结合学生兴趣与社会热点,设计更具开放性、主题性、跨学科性的大单元课程,丰富教学手段与创作纬度的同时提升美术课堂的时代性,把握好生成式课堂的发展方向是需要思考的重点。

结束语

本研究以大单元教学理念为核心内容,针对初中阶段的拼贴画内容展开了规范化的设计及实践操作,以《上海书画出版社》八年级下册第二单元《多元表达》为实践案例,达成了教学资源与教学目标的有机整合,在现教学课程的设计中着重过程性的学习积累和多元审美的体验,增强了学生对拼贴画艺术表现形式的认知,点燃了学生的创新精神和审美能力。

未来美术教学将在大单元教学框架所给出的跨学科视野中获益,这种形式让教学从技能的传授,朝着培养创造性思维展开转变,着重强调艺术和文化背景的融合以提高学生的综合素养,学生的自主学习能力和审美判断能力,在强调过程性的学习与多样性的艺术体验中得到增强。

参考文献

1. 义务教育艺术课程标准(2022年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社, 2022.
2. 艺术学概论(第5版)彭吉象著. 北京:北京大学出版社, 2019.
3. 核心素养导向的课堂教学[M]. 余文森著. 上海:华东师范大学出版社, 2017.
4. 美术教学论[M]. 王大根著. 上海:华东师范大学出版社, 2021.
5. 追求理解的教学设计(第二版) 格兰特·威金斯、杰伊·麦克泰格著. 上海:华东师范大学出版社, 2023.
6. 照夜白:山水、折叠、循环、拼贴、时空的诗学 韦羲著. 北京:九州出版社, 2023. 12