

基于身体动作的小学美术表现力培养研究

——体育游戏中的动态造型与色彩表达

付田¹ 徐宝战²

1.合肥市七里塘小学 安徽 合肥 230012

2.安徽新闻出版职业技术学院基础部 安徽 合肥 230601

【摘要】：本研究聚焦于小学美术教育领域，运用文献研究法、逻辑分析法等研究方法旨在探索如何借助体育游戏中的身体动作来培养学生的美术表现力。通过理论分析与实践研究，详细阐述体育游戏中身体动作与美术动态造型和色彩表达之间的内在联系，提出了一系列基于体育游戏的小学美术教学策略和活动设计方法，并通过教学实验验证了这些方法的有效性，为小学美术教育提供了新的视角和实践路径，有助于提升学生的美术素养和综合能力。

【关键词】：小学美术；身体动作；体育游戏；美术表现力；动态造型；色彩表达

DOI:10.12417/2705-1358.25.16.017

1 引言

小学美术是素质教育不可或缺的一环；是提高小学生审美鉴赏能力、艺术创造能力和文化艺术修养的重要教学部分^[1]。随着课程改革的不断推进，学科融合的教学理念已经深入人心。在小学美术教学中，将美术学科与其他学科进行跨学科融合，不仅可以提升学生的审美情趣，而且可以更好地培养学生的创新能力，拓宽学生的知识面^[2]。美术表现力是学生美术素养的核心体现之一，而身体动作作为人类表达情感和创意的自然方式，在美术教学中的应用尚未得到充分挖掘。体育游戏蕴含着丰富多样的身体动作元素，将其与小学美术教学相结合，能够为学生提供独特的学习体验，激发他们的创作灵感，提升美术表现力。本研究基于此背景，深入探究体育游戏中身体动作与小学美术表现力培养之间的关系，以及相应的教学实践方法。

2 身体动作与美术表现力的关系

(1) 身体动作对感知能力的影响

身体动作能够帮助学生更敏锐地感知周围世界。当学生参与体育游戏时，他们会全身心地投入到各种动作中，如奔跑、跳跃、投掷等，这些动作使他们能够切身感受到空间、速度、

力量等物理因素的变化。这种感知体验会转化为对物体形状、动态和空间关系的深刻理解，为美术创作中准确把握物体形态和构建画面空间奠定基础。例如，在一场足球比赛中，学生通过奔跑和踢球的动作，能够直观地感受到球的运动轨迹、球员的奔跑速度以及他们在球场上的位置关系，这些感知可以成为他们描绘体育场景动态画面的重要素材。

(2) 身体动作与情感表达的关联

身体动作是情感表达的直接方式，不同的动作蕴含着不同的情感内涵。快乐时的跳跃、兴奋时的手舞足蹈、紧张时的肢体紧绷等，这些动作所传达的情感能够被学生直观地感知和理解。在美术创作中，学生可以将这些情感体验通过色彩、线条、形状等美术元素进行表达。例如，用明亮鲜艳的色彩和流畅有力的线条来表现欢快的舞蹈动作，用暗沉的色彩和扭曲的线条来表达痛苦挣扎的情感。体育游戏中的身体动作往往伴随着强烈的情感体验，这为学生在美术作品中注入丰富情感提供了契机。

(3) 身体动作促进创造力发展

身体动作的多样性和灵活性能够激发学生的创造力。在体育游戏中，学生需要不断尝试新的动作组合、应对变化的场景，

作者简介1：付田，女，（1988-），初级，本科，研究方向：小学美术教育，单位：合肥市七里塘小学；

作者简介2：徐宝战，男，（1988-），讲师，研究生，研究方向：体育教育，单位：安徽新闻出版职业技术学院基础部。

课题：1.安徽新闻出版职业技术学院院级一流课程建设，院级公共课“一流课程”：体育舞蹈-啦啦操，课题编号：PX-2630004。

2.2025年度南充市社科规划项目南充青少年思想道德教育研究专项课题：中华体育精神与青少年社会主义核心价值观教育的融合路径研究，课题编号：NCQSN25A006。

3.2025年度成都大中小学思想政治工作研究基地课题：红色体育文化空间生产驱动小学思政教育场景重构路径研究，课题编号：DZX202510。

4.陕西省少先队工作学会2025年度课题：红色基因在少年儿童体育教育中的传承路径与实践探索，课题编号：2025SXSXD-KXT047。

5.山东省青少年教育科学研究院2025年教育科学研究项目：中小学体育课堂中传统礼仪教育与共同体意识培育的联动机制研究，课题编号：25SC127；

6.重庆市重点人文社科基地“重庆市儿童发展与教师教育研究中心”2024年度科研项目：基于教育家精神的中小学体育教师教学创新实践研究。

这种身体上的探索和创新精神可以迁移到美术创作中。他们能够突破传统的思维定式,从不同的角度去观察和表现物体,创造出独特的美术作品。例如,在模仿动物的体育游戏中,学生通过模仿动物的各种动作,可能会产生独特的创意,将动物的形态和动作特点进行夸张、变形,创作出富有想象力的动物造型美术作品。

3 体育游戏中的动态造型元素

(1) 人物动态造型

体育游戏中包含丰富的人物动态造型,如运动员在比赛中的奔跑、跳跃、投篮、击剑等各种姿态。这些动态造型具有强烈的视觉冲击力和艺术感染力,是小学美术人物动态绘画教学的生动素材。通过观察和分析这些人物动态造型,学生可以学习人体结构的基本知识,了解人体在不同动作状态下的比例变化、关节活动规律以及肌肉的张力表现。例如,在田径比赛的短跑项目中,运动员起跑时的蹲踞式起跑姿势、加速跑时的前倾身体姿态以及冲刺时的全力奔跑动作,展现了人体在速度与力量作用下的动态美。学生可以通过绘画这些人物动态造型,提高人物绘画的能力,使画面更加生动活泼。

(2) 动物动态造型

许多体育游戏会模仿动物的动作,如模仿兔子跳跃的“小兔运萝卜”游戏、模仿青蛙跳跃的“青蛙过河”游戏等。这些动物动态造型简洁而富有特点,易于学生观察和模仿。在美术创作中,学生可以借鉴这些动物动态造型,进行动物题材的绘画和雕塑作品创作。通过对动物动态的描绘,学生不仅能够掌握动物的外形特征和运动规律,还能够培养对动物的热爱和保护意识。例如,学生在绘画“青蛙过河”游戏中的青蛙时,可以通过对青蛙跳跃瞬间的腿部弯曲、身体伸展等动作的细致描绘,展现青蛙的灵动与活力。

(3) 物体动态造型

除了人物和动物,体育游戏中还涉及各种物体的动态造型,如球类在空中飞行的轨迹、跳绳的摆动姿态、滑板的滑行动作等。这些物体动态造型具有独特的美感和物理特性,能够拓宽学生的艺术创作视野。学生可以通过绘画物体的动态造型,学习如何表现物体的运动感和空间关系。例如,在描绘篮球比赛中的投篮场景时,学生需要考虑篮球在空中的抛物线轨迹、篮球与篮筐的空间位置关系以及篮球的旋转等细节,通过这些细节的刻画,使画面更具真实感和动态感。

4 体育游戏中的色彩表达元素

(1) 体育场地色彩

体育场地的色彩丰富多样,如绿色的足球场、红色的跑道、

蓝色的游泳池等。这些色彩不仅具有实际的功能性,如区分不同的运动区域、提供视觉引导等,还能够营造出不同的情感氛围。足球场地的绿色象征着生机与活力,红色跑道代表着激情与速度,蓝色游泳池则传递出清爽与宁静的感觉。在美术教学中,可以引导学生观察和感受体育场地色彩的特点和情感内涵,学习色彩的基本知识和搭配方法。学生可以尝试运用这些色彩元素进行风景画、装饰画等美术作品的创作,表达自己对体育场地的情感体验和审美感受。

(2) 运动器材色彩

运动器材的色彩设计也是体育游戏中重要的色彩表达元素。不同项目的运动器材具有各自特色的色彩,如彩色的羽毛球、五颜六色的保龄球、鲜艳的滑翔伞等。这些色彩鲜艳的运动器材不仅能够吸引学生的注意力,还能激发他们的创作灵感。学生可以以运动器材为题材,进行静物写生、创意绘画等美术活动,通过对运动器材色彩的观察和表现,提高色彩感知能力和绘画技巧。例如,在绘画羽毛球时,学生需要准确地描绘出羽毛球的白色羽毛、彩色的球头以及两者之间的过渡色彩,同时还要注意光影对色彩的影响,使画面色彩更加丰富和立体。

(3) 运动服装色彩

运动员在体育比赛中穿着的运动服装色彩绚丽多彩,往往代表着不同的国家、地区或运动队。运动服装的色彩设计不仅考虑到美观和辨识度,还与运动项目的特性和文化内涵相关。例如,奥运会上各国运动员的服装色彩融合了本国的文化元素和象征意义。在小学美术教学中,可以引导学生欣赏运动服装的色彩搭配,了解色彩在传达文化信息和情感方面的作用。学生可以尝试设计运动服装的色彩方案,运用色彩表达自己的创意和对体育精神的理解,培养色彩设计能力和审美创新能力。

5 基于体育游戏的小学美术教学策略

(1) 创设体育游戏情境,激发学生兴趣

在小学美术课堂上,教师可以创设与体育游戏相关的教学情境,通过播放体育比赛视频、展示体育游戏图片、模拟体育游戏场景等方式,将学生带入充满活力的体育氛围中,激发他们的学习兴趣和创作欲望。例如,在学习人物动态绘画时,教师可以播放一段精彩的篮球比赛视频,让学生观察篮球运动员的各种动态姿势,然后引导学生进行人物动态速写练习。这种情境创设能够使学生更加直观地感受体育游戏中的动态造型和色彩元素,为美术创作提供丰富的情感和视觉体验。

(2) 组织体育游戏活动,引导身体体验

组织学生参与体育游戏活动,让他们亲身感受身体动作的魅力和乐趣,是培养美术表现力的关键环节。充分发挥体育教

学辅助性游戏的运用体育教学辅助性游戏主要指的是应用游戏的形式,将体育教材中的跑、跳、投以及各项球类、体操或者是武术等运动项目的基本技术、简易战术有机地编排起来,然后再进行的教学和训练的一种活动性的游戏教学^[3]。在游戏过程中,教师可以引导学生注意观察自己的身体动作以及周围同学的动作变化,鼓励他们用简单的线条或图形记录下一些有趣的动态造型。例如,在开展“老鹰捉小鸡”的体育游戏后,教师可以让学生围坐在一起,分享自己在游戏中的动作感受,并尝试用绘画的方式表现出“老鹰”“鸡妈妈”和“小鸡”的不同动态。通过这种身体体验与美术创作相结合的方式,学生能够更深刻地理解身体动作与美术造型之间的关系,提高美术表现能力。

(3) 分析体育游戏元素,指导美术创作

在学生参与体育游戏并进行初步的美术创作后,教师需要引导学生对体育游戏中的动态造型和色彩元素进行深入分析。教师可以展示一些优秀的体育主题美术作品,与学生一起探讨作品中人物动态的准确性、色彩搭配的和谐性以及画面构图的合理性等方面的问题。同时,结合学生自己的作品,指出其中的优点和不足之处,给予针对性地指导和建议。例如,在分析一幅描绘跑步场景的绘画作品时,教师可以引导学生观察人物跑步时身体重心的转移、手臂和腿部的协调动作以及画面背景中跑道和观众席的色彩与人物的色彩搭配关系,帮助学生提高美术创作的技巧和审美水平。

(4) 开展合作学习,促进交流与创新

鼓励学生以小组合作的形式开展体育游戏主题的美术创作活动,能够促进学生之间的交流与合作,激发创新思维。在合作学习中,学生可以分享自己对体育游戏的体验和理解,共同探讨美术创作的方法和思路。每个小组成员可以负责不同的创作任务,如一个人负责绘制人物动态造型,一个人负责设计色彩方案,另一个人负责构图等,最后将各自的部分整合成一幅完整的美术作品。通过这种合作学习方式,学生不仅能够提高自己的美术创作能力,还能培养团队协作精神和沟通能力,同时在相互启发中产生更多的创意和灵感。

6 结论

有效的美术教育不仅能够丰富小学生的美术知识,还能提高小学生自身的审美水平及能力,促进小学生综合素养的提升^[4]。目前,我国体育教学的模式和理论得到了长足的发展,并且很多体育教师愿意主动借鉴其他学科的教学模式或者引用其他学科的教学元素,以提高体育教学质量,培养学生良好学习兴趣^[5]。本研究深入探讨了基于体育游戏的小学美术表现力培养策略和方法,并通过教学实践验证了其有效性。研究表明,体育游戏中的身体动作与小学美术的动态造型和色彩表达之间存在着紧密的联系,通过创设体育游戏情境、组织体育游戏活动、分析体育游戏元素以及开展合作学习等教学策略,能够有效地激发学生的学习兴趣,提高学生的美术表现力和综合素养。在今后的小学美术教学中,教师应进一步挖掘体育游戏以及其他学科领域的教育资源,不断探索创新教学方法,为学生提供更加丰富多元的学习体验,促进学生的全面发展。

参考文献:

- [1] 谢绘华.小学美术教育中的色彩教育与创造力培养[J].色彩,2023,(11):142-144.
- [2] 缪瑾.基于学科融合的小学美术教学实践[J].学园,2023,16(16):84-86.
- [3] 蒋明林.浅析游戏在体育教学中的应用[J].学子(理论版),2015,(19):86.
- [4] 侯冬梅.小学美术教育如何培养学生的自由创造力[J].文化产业,2020,(03):138-139.
- [5] 吕凯.美术色彩元素在小学体育室内课程创新中的研究价值[J].当代体育科技,2020,10(19):73-75.