

挪用与重组在初中美术绘画创作中的应用研究

刘俊

喀什大学，新疆喀什，844000；

摘要：挪用与重组作为后现代艺术的核心创作方法论，通过解构既有文化符号、图像资源并重构其语境与意义，打破传统艺术“原创崇拜”的桎梏，为初中美术教育提供了创新路径。初中美术教育正处于从技法训练向核心素养培育转型的关键阶段，挪用与重组手法既契合《义务教育艺术课程标准（2022年版）》对“审美感知、艺术表现、文化理解、创意实践”的培育要求，又能破解当前教学中存在的原创焦虑、文化割裂、思维浅薄等痛点。本文立足初中学生认知特点与教学实际，结合初中美术课程实践成果及波普艺术理论研究，系统探讨挪用与重组的理论内涵、教育价值、实施路径及风险规避策略。通过分层教学设计与典型案例实践，构建“理论铺垫—素材积累—创意创作—展示评价”的完整教学过程，证实该手法在激发批判性思维、深化跨文化理解、提升创作能力等方面的显著价值，为核心素养导向下的初中美术教学改革提供兼具理论深度与实践可行性的参考。

关键词：挪用与重组；初中美术；创作教学；核心素养；批判性思维；跨文化理解

DOI：10.64216/3080-1516.26.01.023

1 引言

1.1 研究背景

随着美育改革的深化，《义务教育艺术课程标准（2022年版）》明确将核心素养培育作为初中美术教育的核心目标，要求教学突破“教师示范—学生模仿”的固化模式，转向对学生创造力、思维能力与文化素养的综合培养。当前初中美术创作教学仍面临多重困境：部分学生因“原创性焦虑”陷入创作瓶颈，难以实现生活体验与艺术表达的衔接；教学内容与当代文化语境脱节，学生对传统符号、大众文化的审美判断缺乏批判性视角；跨学科整合不足，艺术学习与历史、社会等领域知识割裂，导致作品文化内涵单薄。

后现代艺术语境下的“挪用”与“重组”手法，为破解上述困境提供了新思路。该手法通过创造性借用既有文化资源、重构元素关联，搭建起传统与现代、精英与大众、本土与外来文化的对话桥梁，从杜尚《泉》的颠覆性实践到安迪·沃霍尔对商业符号的重组，始终以“意义再生”为核心，与初中美术教育“培养创新思维、深化文化理解”的目标高度契合。将其引入初中美术教学，既能为学生提供可操作的创作路径，又能引导其形成独立思考与文化思辨能力，适配核心素养培育的现实需求。

1.2 研究现状

国内学界已对挪用与重组的教育价值展开初步探索：高田在小学美术教学研究中证实，该手法能有效激发儿童想象力、降低创作门槛；杨舒文从波普艺术视角剖析了挪用手法的文化批判功能；徐赛则聚焦传统工笔

花鸟画，探讨了图像挪用的实践路径。但现有研究仍存在明显缺口：其一，研究视角多集中于小学阶段或专业艺术创作领域，针对初中生认知特点的系统性研究匮乏；其二，侧重理论阐释或单一案例分析，缺乏对教学路径、评价体系、风险规避的全面探讨；其三，对挪用重组与核心素养培育的内在关联挖掘不足，未构建起“手法应用—素养提升”的清晰逻辑。基于此，本文以初中美术绘画创作为研究对象，填补现有研究空白，为教学改革提供新范式。

1.3 研究意义与方法

1.3.1 研究意义

理论意义：将后现代艺术理论与初中美术教学实践结合，明确挪用与重组的教学定位，丰富核心素养导向下的美育理论体系；剖析其与批判性思维、跨文化理解的内在关联，为“文化育人”“思维育人”提供理论支撑。

实践意义：针对初中生特点设计分层教学路径与案例，为一线教师提供具体参考；缓解原创焦虑、文化割裂等教学痛点，提升课堂实效性；引导学生树立正确的版权意识与审美观念，实现艺术素养与人文素养协同发展。

1.3.2 研究方法

文献研究法：梳理后现代艺术理论、美术教育心理学等相关文献，厘清挪用与重组的概念内涵与教育价值，奠定理论基础。

案例分析法：深度剖析国内外经典艺术作品（波普艺术、传统重构类作品）及初中教学案例，总结应用规

律与实施要点。

行动研究法：设计“传统符号的波普变身”“消费符号的反思”等课题，通过“计划—实施—观察—反思”的循环优化教学策略，验证研究假设。

2 挪用与重组的理论内涵与教育价值

2.1 概念界定与核心特征

2.1.1 挪用：创造性借用而非简单复制

挪用（Appropriation）指有目的地借用既有文化符号、图像资源或日常物品，通过语境转换、意义重构赋予其新内涵。其核心是“再解读”而非“复制”——创作者需深入理解挪用对象的原始语境与符号意义，再将其置于新创作框架中形成意义碰撞。如杜尚《泉》挪用日常小便池挑战艺术边界，蔡赉骅《中式鲜花骷髅》融合西方骷髅符号与中国传统花卉实现文化对话。初中教学中的挪用需兼顾“可操作性”与“思维深度”，挪用对象应贴近学生认知，同时引导学生超越形式借用，实现从“图像挪用”到“观念挪用”的递进。

2.1.2 重组：解构基础上的意义再造

重组（Recombination）是通过解构、拼贴、变形等手法，将挪用元素重新组织形成具有新意义的作品，本质是“打破—重构”。先解构原有元素的结构与关联，再按创作意图建立新逻辑，如安迪·沃霍尔《玛丽莲·梦露》系列通过重复排列批判消费社会，毕加索《亚维农少女》挪用非洲面具元素开创立体主义。初中教学中的重组需注重“技法适配”与“意义连贯”，技法可结合手工拼贴、数字绘画等多种形式，意义层面需引导学生建立元素间的逻辑关联，避免形式堆砌。

2.1.3 二者的内在关联

挪用与重组相辅相成：挪用为重组提供素材基础，重组为挪用赋予新生命，二者核心目标均是“意义再造”，契合初中生抽象思维发展与“打破规则”的创作兴趣，是不可分割的有机整体。

2.2 教育价值

2.2.1 激发批判性思维，打破认知定式

挪用与重组的创作过程是“质疑—分析—重构”的思维过程：学生需批判性解读挪用对象的语境与意义，自主判断元素适配性，构建新逻辑关系。如“解构经典画作”课题中，学生分析《蒙娜丽莎》的文化内涵后，通过重组赋予其时代意义，从被动接受经典转变为主动重构意义，批判性思维得到有效锻炼。

2.2.2 缓解原创焦虑，降低创作门槛

“不会画”“缺乏创意”是初中生常见创作困境，尤其是技术基础薄弱的学生。挪用与重组提供“有起点

的创作”路径，通过借用熟悉元素降低从零开始的难度，缓解原创焦虑。基础薄弱学生可从生活图像拼贴入手建立自信，有基础学生可开展观念挪用提升创造力，重新定义原创为“既有资源的创造性转化”。

2.2.3 深化跨文化理解，增强文化认同

挪用与重组通过融合不同文化元素搭建跨文化理解桥梁。教学中，学生可将中国传统符号与西方艺术元素重组，对比不同文化的审美特点与价值观念；或结合本土符号与现代生活元素，表达对文化遗产的思考，既培养跨文化沟通能力，又增强文化认同。

2.2.4 促进跨学科整合，丰富创作内涵

挪用与重组天然具备跨学科属性，可打破美术与历史、文学等学科的界限。如“历史图像的现代表达”课题中，学生挪用敦煌壁画、长征照片等素材结合历史知识创作；“文学意象的视觉转化”课题中，将古诗词意象重组为诗意画面，既丰富作品内涵，又培养多视角观察与表达能力。

3 初中美术教学中挪用与重组的实施路径

3.1 教学原则

3.1.1 分层教学原则

依据初中生认知水平与能力差异，设计三级任务：基础层以“图像挪用+简单重组”为主，侧重兴趣培养与画面组织能力；提高层引入“符号挪用+逻辑重组”，侧重符号解读与意义构建；拓展层强调“观念挪用+深度重组”，侧重批判性思维与文化思辨。

3.1.2 伦理导向原则

明确挪用与抄袭的界限：挪用是“创造性借用”，需标注灵感来源并进行实质性改造；抄袭是“原样复制”，侵犯知识产权。教学中融入版权知识，推荐公有领域素材与合法获取渠道，引导学生远离低俗元素，坚守审美底线。

3.1.3 过程性评价原则

构建“过程+结果”的综合评价体系：过程性评价关注构思草图、反思日志，考察思维轨迹与创意发展；终结性评价兼顾作品的创意性、文化内涵与技术完成度，采用自评、互评与教师评价相结合的方式。

3.2 教学实施步骤

3.2.1 前期准备：理论铺垫与素材积累

理论导入通过赏析经典作品（杜尚《泉》、安迪·沃霍尔系列）与当代案例（故宫文创），帮助学生理解核心概念；引导学生建立个人素材库，涵盖传统文化素材、生活素材、大众文化素材，并分类标注符号意义。

3.2.2 中期实施：构思、创作与指导

提供“文化对话”“生活反思”等开放性主题,引导学生通过思维导图梳理创作思路;适配不同技术基础,提供手工拼贴、Photoshop 数字绘画、综合材料等多种选择,教师针对性指导;通过小组讨论、师生交流,及时解决元素堆砌、意义模糊等问题。

3.2.3 后期完善:展示、评价与反思

搭建班级美术角、校园展、线上平台等展示渠道,要求学生撰写作品说明;按“创意构思”“文化内涵”“技术表达”“反思能力”四维评价,结合自评、互评与教师点评;引导学生撰写反思日志,总结经验与不足。

3.3 典型教学案例

3.3.1 基础层

目标:理解图像挪用与简单重组概念,掌握手工拼贴技法,建立创作自信;过程:导入马蒂斯剪纸作品与教师范例→课后收集生活素材→确定主题(如“我的一周”)拼贴创作→展示分享与评价;解析:以生活记录为切入点,降低创作难度,让学生感受艺术与生活的关联。

3.3.2 提高层

目标:掌握符号挪用与逻辑重组方法,探索传统文化现代表达;过程:讲解传统符号寓意与波普艺术风格→分组讨论重组思路→选择手工或数字技法创作→撰写作品说明并互评;解析:融合传统文化与现代艺术,适配不同学生基础,深化文化传承与创新理解。

3.3.3 拓展层

目标:掌握观念挪用与深度重组方法,培养批判性思维与社会观察能力;过程:播放消费主义短片→赏析批判类作品→确定主题创作→举办主题展览并研讨→撰写反思报告;解析:将艺术创作与社会议题结合,提升作品表现力与学生视野。

4 潜在风险与应对策略

4.1 潜在风险

部分学生机械模仿缺乏创意,作品沦为“形式化拼接”;初中生版权意识淡薄,易混淆挪用与抄袭;过于关注形式重组导致主题模糊、文化内涵浅薄;部分学生存在技术与创意脱节问题。

4.2 应对策略

4.2.1 强化思维引导

设置问题链激发独立思考,展示成功与失败案例对比分析,鼓励学生选择贴近自身生活的子主题,破解机械模仿。

4.2.2 加强版权教育

设置“版权与艺术创作”模块,明确挪用与抄袭界限,要求学生标注素材来源,展示尊重版权的艺术家案例,规范创作行为。

4.2.3 深化主题建构

创作前补充文化背景与符号寓意,引导学生绘制思维导图明确逻辑关系,通过作品阐释与小组研讨深化主题表达。

4.2.4 平衡技术与创意

开展分层技术培训,强调技术是表达创意的手段,针对不同学生提供个性化指导,提升表现效果。

5 结论与展望

5.1 研究结论

挪用与重组手法与初中美术核心素养培养目标高度契合,能缓解原创焦虑、激发批判性思维、深化跨文化理解、促进跨学科整合。教学中需遵循分层教学、伦理导向、过程性评价三大原则,通过“理论铺垫—素材积累—创意创作—展示评价”路径开展,典型案例证实该路径具有较强可操作性,通过针对性策略可有效规避潜在风险。

5.2 研究展望

本研究仍有拓展空间:将应用场景延伸至设计、手工等领域;深化数字技术融合研究;开展长期跟踪研究;加强跨区域教学实践,优化教学路径。挪用与重组不仅是创作手法,更是思维方式与文化态度,在初中美术教学中合理运用,能帮助学生打破思维定式、深化文化理解,为培养时代新人贡献力量。

参考文献

- [1]中华人民共和国教育部.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]高田.挪用与重组在小学美术绘画创作课程中的应用研究[D].重庆:西南大学,2024.
- [3]杨舒文.挪用的绘画——波普艺术与消费文化建构下的符号化身体形象[J].文艺评论,2023,(02):110-119.
- [4]徐赛.图像挪用在个人工笔花鸟画中的应用与研究[D].济南:山东师范大学,2024.
- [5]王宏建,袁宝林.艺术概论[M].北京:高等教育出版社,1994.

作者简介:刘俊(1994.01—),女,汉族,四川成都人,硕士,学生,就读喀什大学美术学院。