

基于美学创造思维角度的高校美术教学改革

敖谦

广州理工学院, 广东 广州 510140

摘要: 现如今, 我国高校教育改革正在如火如荼地进行, 高校对教学质量的关注度持续提高。在高校艺术类专业中, 美术教学对于学生艺术素养与创造性思维的培养具有关键意义。本文基于美学创造思维的角度, 详细探讨了高校美术教学改革的重要性与具体实践路径, 重点强调了创造性思维培养对于美术教学目标的深远影响, 以及如何通过改善教学环境、丰富教学方法、合理安排课程与评价体系来激发学生的创新活力。希望通过本文研究, 为高校美术教学改革提供更多可行性建议, 助力高校美术教育事业的稳步发展。

关键词: 创造思维; 高校美术; 教学改革; 美学

Reform of College Art Teaching from the Perspective of Aesthetic Creative Thinking

Ao,Qian

Guangzhou Institute of Technology, Guangzhou, Guangdong, 510140, China

Abstract: Nowadays, the educational reform in Chinese colleges and universities is in full swing, and colleges and universities are paying increasing attention to teaching quality. In the art majors of colleges and universities, art teaching plays a crucial role in cultivating students' artistic literacy and creative thinking. From the perspective of aesthetic creative thinking, this paper elaborately discusses the importance and specific practical paths of the reform of college art teaching. It particularly emphasizes the profound influence of cultivating creative thinking on the goals of art teaching, as well as how to stimulate students' innovative vitality by improving the teaching environment, enriching teaching methods, reasonably arranging the curriculum and the evaluation system. It is hoped that this research can provide more feasible suggestions for the reform of college art teaching and contribute to the steady development of college art education.

Keywords: Creative thinking; College art; Teaching reform; Aesthetics

DOI:10.62639/sspfed29.20250103

引言

随着社会的发展, 我国对高素质人才的需求愈加迫切, 高校美术教育在传授艺术知识与塑造审美意识的同时, 还肩负着培养学生创造性思维的重任。然而, 传统美术教学方法单一、互动不足, 限制了学生的主动思考与个性表达。当前, 高校美术教学亟需从理念到实践深度变革, 通过科学的课程设计、多元化教学方法及开放式教学环境, 激发学生创新思维潜能。在现代信息技术支持下, 美术教育正逐步实现教学资源的多样化与体验的立体化^[1]。基于美学创造思维, 本文探讨高校美术教学改革的重要性与路径, 希望能助力培养具有创新能力与综合素质的高层次人才。

一、美术创造性思维的内涵与价值

(一) 美术创造性思维的内涵

创造性思维是指在人们已有知识与经验的基础上, 通过突破常规、跨越惯性思维, 形成独特、具有新颖性与独创性想法或成果的思维过程。在美术领域, 创造性思维不仅体现为对艺术概念、构图方式、色彩搭配、材料应用等方面的创造性探索, 也包括学生在观念、情感与文化认知等层

面上的深度思维变化。正如钟景华^[1]所提到, 学生创造性思维的形成, 离不开多元信息的吸收与融合, 更需要不断地试验和实践中得到激发与升华。

基于此, 美术创造性思维强调将美术理论、技巧与学生个人的审美观、生活体验、个性理解相结合。它不仅要求学生能灵活运用不同媒材进行艺术创作, 还需要学生在表现手法、构思方式、文化内涵等方面不断拓宽眼界, 提高艺术修养和综合判断能力。通过创造性思维培养, 学生能够摆脱一味模仿与机械练习的束缚, 以更开放、更自由的心态开展艺术创作, 从而在动态的学习过程里体现自我价值。

(二) 美术创造性思维培养的价值

1. 拓展学生整体素质与综合能力

创造性思维在本质上是一种多维度的学习与探索过程。美术教育作为艺术教育的重要组成部分, 不仅能培养学生的审美能力、鉴赏能力与艺术表现力, 更能在思维层面帮助学生形成敏锐的洞察力和批判性思维习惯^[2]。通过创造性思维的激发, 学生能够打破常规思路, 对生活与艺术有更加深刻的思考与反思, 拓展文化视野, 并在与同伴的交流探讨中进一步提升综合素质。

(稿件编号: FED-25-3-1029)

作者简介: 敖谦 (1991-), 女, 汉族, 籍贯: 广东省东莞市, 硕士研究生, 中级, 研究方向: 美术学, 视觉艺术, 国画。

2. 满足社会对创新型人才的需求

在当前知识经济背景下, 社会各行业对具备创新精神和实践能力的人才需求日趋增大。美术教学作为培养创造性人才的重要平台, 对提升学生的审美素养和创造能力具有不可替代的价值。当学生在大学阶段充分锻炼了审美判断与创新思维能力, 他们在就业或创业时更能依托自身艺术思维与创新思维的优势, 实现个人价值与社会价值的双重提升。

3. 促进学生多元文化理解与艺术传承

中国的美术文化与世界其他地区的艺术形式一样, 都是传承与创新的统一体。创造性思维的培养能够帮助学生在学习继承传统技艺的同时, 将现代审美思想、当代设计思路以及跨文化的灵感融入艺术作品中, 让传统文化在新的时代背景下不断焕发新的生机, 并由此培养学生更包容、更多元的文化态度。

二、高校美术教学现状与问题分析

(一) 教学理念与实践脱节

虽然高校层面近年来十分注重教学改革与创新, 但部分高校美术课程的教学理念尚未真正落实到教学实践中。许多教师在课堂上依旧遵循以往“教师讲—学生听—学生模仿”的单向传递模式, 难以给学生留出充足的自主创作空间。同时, 由于课堂任务紧张, 教师更多地关注教学进度和完成度, 对于学生自主实践与个性化发展的关注不足, 学生的创造力潜能难以充分激发。

(二) 课程结构与资源配置不合理

在高校美术教学中, 课程结构安排往往较为单一, 缺乏与其他学科的交叉融合, 导致学生难以从更多元、更综合的角度去理解与应用所学知识。此外, 由于部分高校在资源配置上存在一定限制, 例如相关实验室、工作室数量不足, 教师数量与学生人数比例失衡, 或缺乏专业的技术辅助与数字化资源, 使得学生无法在最理想的环境中完成系统的艺术创作与创新学习。

(三) 教学评价体系相对滞后

传统的美术教学评价多侧重于作品完成度、技术技巧掌握情况以及对特定美术风格的还原度, 对学生创意思维的考察与关注相对薄弱。教师往往依据作业结果打分, 而对于学生在创作过程中所展现的思维过程、创新点以及情感表达关注不足。这种较为单一的评价方式不但难以精准衡量学生创造性思维的深浅程度, 也容易让学生将“模仿优秀作品”作为获得高分的捷径, 从而忽视了对个人创造能力的挖掘与培养。

(四) 学生主体性与参与度不高

在传统一言堂的教学模式下, 不少学生对美术学习缺乏真正热情与动力, 因而在课堂中处于被动接受知识的地位, 缺乏主动思考与质疑的意愿。在一些大班化的授课场景里, 师生之间、学生之间的互动也十分有限, 学生个体的艺术天赋与创意思维往往难以得到及时发现和针对性培养, 教学过程缺乏灵活性和生动性, 最终导致学

生在美术创作上思路狭窄, 难以形成鲜明的个性化风格^[3]。

三、基于美学创造思维的高校美术教学改革思路

(一) 重视审美感知, 构建美学思维平台

高校美术教育首先应立足于审美感知与艺术体验, 让学生亲身感受艺术作品所蕴含的文化底蕴与情感表达, 从而建立起对艺术的敬畏与热爱。这一过程能够帮助学生在创作时更敏锐地捕捉美学元素, 也在无形之中为创造性思维的发展打下审美基础。教师可通过艺术作品赏析、艺术展览观摩、与艺术家面对面交流等方式, 鼓励学生在鲜活的视听体验中培养思维的灵动性和创造性。同时, 教学过程中应注重“美学—心理—文化”三者的融合, 帮助学生深入洞察艺术作品背后的情感与文化要素, 让学生充分意识到美术创作不仅是技法的呈现, 更是思想与价值观的表达。

(二) 构建多元化的课程结构与教学模式

针对课程结构与模式单一的问题, 高校应适度整合多学科知识, 并引入项目化、研究性等实践教学模式, 为学生提供更多元化的学习路径。例如, 教师可以与其他学科合作, 开设“美术与科技创新”“美术与文化遗产”等跨学科选修课程, 让学生在更广阔的知识背景下思考艺术创作, 碰撞出更多新的灵感。此外, 课堂可以采用分组讨论、案例分析、工作坊等多种形式, 鼓励学生根据自身兴趣与特点深度参与。通过这种灵活多元的教学模式, 学生不仅能提升学习兴趣, 也能在研究与讨论中交流碰撞, 拓展思维边界。

(三) 创新评价体系与多维度反馈

在高校美术教学改革中, 评价体系的重构至关重要。教师应从作品完成度与技巧评价转向对学生的全方位考察, 包括审美想象力、思维过程、创意思维的深度与广度、跨学科融合能力等。针对教学评价可采用过程性评价与终结性评价相结合的方式, 利用阶段性作品展示、创作灵感汇报、个人或小组作品陈述等形式, 让学生在持续的反馈中不断进行自我审视与改进。对于评价主体, 应突破教师单方面打分的局限, 可以适当引入同伴互评、社会人士或校外专家评议等多维度评价手段, 以公正、全面地反映学生的学习与创造成长过程。

(四) 有效利用现代信息技术手段

随着信息技术的飞速发展, 大数据、云计算、虚拟现实、3D 打印等新技术的引入为美术教学创造性思维的培养提供了更多可能性。例如, 教师可以利用虚拟现实技术为学生展示不同的艺术空间, 让学生如临其境地感受与分析作品; 还可以运用多媒体与网络资源, 播放优秀艺术家的访谈视频或在线博物馆的虚拟展览, 开阔学生视野, 激发创作灵感。通过对现代信息技术的灵活应用, 学生不仅可以在数字化情境下更轻松地获取艺术灵感, 也能在创作工具与方法上实现从传统手工到数字模拟的多样化选择, 为创造性思维提供更

多拓展渠道。

四、美术创造思维培养的实践策略

(一) 整合课内外资源, 丰富美术学习环境

培养学生的创造性思维, 离不开一个开放、多元、动态的学习环境。高校在进行美术教学改革时, 需立足于自身的资源禀赋, 积极挖掘现有教学资源的潜力, 同时拓展校外资源的使用广度和深度。艺术工作室、创意空间、实践基地等资源应具备高度的开放性与灵活性, 为学生提供更多动手实践和自由探索的机会。开放式的艺术工作室, 既能鼓励学生在宽松氛围中进行创作, 也能促成跨学科学生间的交流互动, 这种共创模式无疑会催生出更多独特的艺术思维和作品。同时, 高校应当与文化机构、艺术馆、博物馆等社会资源建立长期合作机制, 为学生提供社会实践的平台。艺术创作不应局限于课堂或校园范围, 而是需要在广泛的社会情境中找到意义与价值。例如, 教师可以引导学生参与城市公共艺术设计, 将美术教学与社区服务结合, 学生在亲身参与中将艺术价值有更深刻的体悟, 并能借此建立对社会的文化责任意识。

进一步而言, 跨领域资源的整合也是美术学习环境建设中的重要环节。不同学科之间的交叉合作往往能够为美术创作提供新的视角和可能性。在新工科与新文科融合的大背景下, 高校可以尝试将美术教育与数字技术、工程设计、文化遗产保护等领域结合, 开设跨学科项目, 鼓励学生在技术与艺术的边界中探索更多的可能性。这种“复合型资源整合”的方式, 既能够拓宽学生的创作思路, 也能够提升他们在未来职业发展中的核心竞争力。高校还可以引入社会企业作为合作方, 通过项目化教学模式, 使学生在真实商业环境中应用自己的美术知识和创造力。这一过程中, 学生将从商业设计的反馈机制中不断完善自己的技能, 逐步实现从“学习”到“应用”的跃升。

(二) 强化小组合作与跨学科融合

集体合作是培养学生综合素质与创造能力的重要手段。在高校美术教学中, 开展以团队为单位的手作活动, 不仅能够加强学生之间的交流, 也为他们提供了学习彼此优点与视角的机会^[4]。学生在小组合作中能够通过不断地表达、争论与妥协, 学会打破自我设限, 从他人的思维方式中获得启发。这种互动模式能够有效激发创造力, 因为它迫使学生跳出个人经验的局限, 将不同的创意点凝聚为更有深度和层次的作品。同时, 小组活动中明确的角色分工还能够帮助学生认识到自身在团队中的价值, 逐渐培养团队协作的意识与责任感, 这是单纯依赖个体学习无法获得的成长体验。

在美术教学的跨学科融合上, 教师可以通过跨领域项目设置, 为学生创造多学科视角的学习机会。艺术创作不应是封闭的思维过程, 而是可以从不同学科中汲取灵感与素材的开放体系^[5]。例如, 在非遗课程中融入材料科学的知识, 让学生探索传统工艺材料的现代化改良; 或者结合社

会学的方法, 引导学生关注公共空间艺术设计对社会行为的影响。这种跨学科的实践不仅使学生的作品更具多样性与文化深度, 也能够潜移默化地培养他们的批判性思维和问题解决能力。为了让跨学科合作更高效, 教师还需要引导学生将理论转化为实践, 从具体的问题入手, 将跨领域学习落实为可以创造价值的项目成果。

(三) 注重作品展示与社会实践

作品展示与社会实践是衡量美术教学成效的重要环节。单纯的课堂学习容易让学生局限于理论和技术层面, 而艺术创作真正的意义在于其文化传播与社会互动的能力。高校在设计课程目标时, 应为学生提供更多公开展示作品的机会, 例如定期举办校内作品展览, 邀请校外艺术家或专业人士进行点评。这种形式既能让学生在展示过程中体验到创作的成就感, 也能从多维度的反馈中意识到自身不足, 并有针对性地提升艺术表达水平。更重要的是, 公开展示可以激发学生的责任感和使命感, 因为作品一旦进入公众视野, 就不再只是个人表达, 而是文化与社会沟通的一部分。

美术教学需要融入更广泛的社会实践, 才能让学生真正理解艺术在现实语境中的作用。高校可以通过艺术志愿服务、社区艺术项目等方式, 引导学生走出校园, 在社会场景中发现、提出问题并实施解决方案。例如, 针对城市公共艺术的设计, 高校可以组织学生调研当地文化, 分析居民需求, 从而创作出兼具艺术价值与社会意义的作品。这种真实语境中的艺术实践能够让学生意识到, 艺术不仅是一种技巧, 更是一种服务社会、改善生活的方式。在社会实践的过程中, 学生还会自然地形成与观众、客户以及团队成员的互动能力, 这种综合素质将成为他们未来从事艺术职业的重要支持。

五、结语

创造性思维是高校美术教学改革的核心。面对社会对创新型人才的需求, 高校需从课程设计、教学组织、评价机制与实践活动入手, 全面革新教学模式。强调审美感知、推动小组合作、引入跨学科融合与现代技术, 能够激发学生的创造力与主体性, 培养艺术技能与综合素质。高校还需因地制宜、稳步推进改革, 加强与社会机构和国际平台的合作, 助力学生拓展视野, 实现从知识传授向全面素质提升的深度转变。

参考文献:

- [1] 张岳. 基于创造力培养的小学美术教学探索[J]. 教育实践与研究(A), 2024, (12): 25-27.
- [2] 姜薇薇. 基于图像学的高校美术教学改革分析[J]. 美与时代(中), 2024, (10): 92-94.
- [3] 杨紫春. 美学创造思维下高校美术教学改革[J]. 上海服饰, 2023, (08): 137-139.
- [4] 陆鑫. 美学创造思维角度下高校美术教学改革分析[J]. 美与时代(中), 2023, (05): 103-105.
- [5] 杨爽. 基于美学创造思维角度的高校美术教学改革研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3 (02): 60-62.