

The combination path of innovative thinking training and students' work creation practice in art classroom

Zhengling Guo

Park Road Primary School South Campus (former Bridge West Primary School), Taiyuan, Shanxi, 030024, China

Abstract

The cultivation of innovative thinking is a crucial part of modern education, especially in art teaching, innovative thinking is closely related to students' creative practice. Through the training of innovative thinking in art class, students' creativity can be stimulated, help them to break through the limitations of traditional art in the creation process, and explore personalized artistic expression. Starting from the basic characteristics of art teaching, this paper discusses the role of innovative thinking training in art class, and analyzes the organic combination path of innovative thinking and students' work creation. Through the analysis of relevant teaching cases, this paper puts forward a series of practical strategies, aiming at promoting students to effectively integrate innovative thinking in the process of work creation, and improve their independence and expression ability of artistic creation. Finally, the paper discusses the future development direction of innovative thinking cultivation in art education.

Keywords

art education; innovative thinking; works creation; teaching practice; creative ability

美术课堂中创新思维训练与学生作品创作实践的结合路径

郭正玲

公园路小学南校区（原桥西小学校），中国·山西太原 030024

摘要

创新思维的培养是现代教育中至关重要的一部分，尤其在美术教学中，创新思维与学生的创作实践密切相关。通过美术课堂中的创新思维训练，可以激发学生的创造力，帮助他们在创作过程中突破传统艺术的局限，探索个性化的艺术表达方式。本文从美术教学的基本特点出发，探讨了创新思维训练在美术课堂中的作用，分析了创新思维与学生作品创作的有机结合路径。文章通过对相关教学案例的分析，提出了一系列实践策略，旨在促进学生在作品创作过程中有效融合创新思维，提高其艺术创作的独立性和表达能力。最后，文章探讨了美术教育中创新思维培养的未来发展方向。

关键词

美术教育；创新思维；作品创作；教学实践；创作能力

1 引言

随着现代社会对创新能力的日益重视，创新思维的培养已经成为教育领域的核心目标之一。在艺术教育中，尤其是美术教学，创新思维的作用更为突出。美术教学不仅是技法和技能的传授，更是对学生艺术感知力、表现力和创造力的培养。传统的美术教育方法多注重学生的技法训练和审美教育，但随着社会对艺术家创新能力的要求不断提高，培养学生的创新思维成为当前美术课堂教学的重要任务。

创新思维不仅仅是学生对传统艺术形式的挑战，更是学生通过自身的观察、想象和创意进行创作的能力。美术作品的创作过程本身就是一个创新的过程，如何在教学中有效地引导学生进行创新思维训练，帮助他们在作品创作中实现

创新，成为当今美术教育改革中的一个关键问题。本文旨在探索创新思维训练与学生作品创作实践的结合路径，探讨在美术课堂中如何通过有效的策略提升学生的艺术创作能力，推动学生全面发展。

2 创新思维训练在美术课堂中的作用与意义

2.1 创新思维的内涵及其在美术教学中的重要性

创新思维是指通过非传统、非线性的思维方式来解决问题的能力。在美术课堂上，创新思维的培养不仅仅是让学生掌握绘画技巧和艺术理论，更重要的是帮助他们学会通过不同的艺术视角、表达方式和创作方法来进行创作。通过这种方式，学生能够在创作过程中跳出传统艺术框架，探索新的形式和表现语言，使得他们的作品具有更强的个性和独特性。

创新思维在美术教学中的重要性体现在多个方面。首先，它能够帮助学生克服僵化的创作思维模式。许多学生在

【作者简介】郭正玲（1973-），女，中国山西太原人，本科，中小学一级教师，从事小学美术研究。

创作时会受到固有思维的限制,常常局限于传统的技巧和表现方式。创新思维的培养促使他们以更加自由的方式表达自我,突破传统的艺术界限。其次,创新思维激发学生的想象力和创造力,促使他们不断尝试新的艺术形式,探索艺术的更多可能性。这种探索不仅限于绘画技巧,还包括艺术的构思、材料的运用和表现方式的创新。

此外,创新思维的培养也能够增强学生的批判性思维和独立思考能力。在艺术创作中,学生不仅仅是模仿已有的艺术作品,更需要通过反思和评价现有的艺术形式和理论,提出自己独特的见解和想法。培养这种批判性思维,有助于学生在未来的艺术创作中保持独立性,不盲从他人的思路和风格,形成独具特色的艺术表现方式。

综上所述,创新思维在美术教育中不仅有助于提高学生的艺术表现力,更能促进他们的全面发展,帮助他们在艺术创作中获得更高的自我表达能力与创作自由。

2.2 美术课堂中创新思维训练的现状与挑战

目前,在许多传统的美术教学中,学生的创新思维训练较为薄弱。传统的美术教学方法通常侧重于基础技法的传授和模仿性创作,主要强调技巧的掌握和复制已有的艺术作品,而忽视了对学生创新能力的培养。这种教学方式虽然有助于学生打好基础,但难以激发学生的创造力和个性表达。在一些课堂上,学生常常按照既定的模式进行创作,依赖于教师给出的具体指导,缺乏对艺术作品的独立思考和探索,导致学生的艺术表现往往停留在模仿和重复的层面。

此外,许多美术教师的教学观念和方法的更新换代较慢,部分教师仍停留在以技法教学为主的传统模式中,未能有效融入创新思维的培养。由于缺乏对创新思维训练的重视,教师往往过于强调学生的技术操作,忽略了艺术创作中的思维引导和个性表达的培养。这样的教学方式不仅限制了学生的创造潜力,还可能导致学生对艺术创作的兴趣逐渐下降,难以激发他们的主动性和探索精神。

这些问题的存在使得学生在艺术创作中容易陷入模仿和重复的困境,无法突破传统思维的束缚,无法充分发挥自己的创造力。为了改变这一现状,美术教育应当注重创新思维的培养,引导学生从技术学习到思维训练的转变,鼓励学生勇于尝试不同的创作方法,探索新的艺术表现形式,从而真正实现艺术教育的多元化与创新性。

2.3 创新思维训练对美术创作能力的提升

创新思维训练能够有效地激发学生的创造潜力,提高他们的艺术创作能力。通过对创新思维的培养,学生不仅能够掌握基础的艺术技法,还能够突破传统艺术的限制,进行更加自由和多元化的创作。创新思维训练要求学生在创作过程中敢于尝试新的思维方式和表现形式,激发他们不断挑战传统框架,发掘出独特的艺术表现。

例如,通过创新思维的训练,学生可以在创作中结合多种艺术媒介,打破单一艺术形式的界限,进行跨领域的艺

术创作。学生可能会将绘画、雕塑、装置艺术、摄影、数字艺术等多种媒介结合起来,创造出新的艺术语言。这样的创作不仅拓宽了学生的艺术视野,也增强了他们解决问题的能力 and 表达个人情感的方式。

创新思维训练也鼓励学生在作品中体现出更强的个性与创造力。传统的艺术创作往往受到既定规则和技巧的制约,而创新思维训练则帮助学生放松思维,摆脱这些束缚,让他们大胆地表达自我。例如,学生可以通过创新的表现手法,探索情感和思想的深层表达,而不仅仅是追求技巧的完美。这种思维方式的转变,不仅使学生的作品更具独特性和感染力,也让他们在艺术创作中找到了更多的乐趣和成就感。

总之,创新思维的训练能够使学生在艺术创作中获得更多的自由与探索空间,激发他们的无限创意,让他们的作品具有更强的个性和独特的艺术表现。

3 创新思维训练与作品创作的结合路径

3.1 创意导向的教学设计

创意导向的教学设计强调通过富有创意和挑战性的任务来激发学生的创新思维。这种教学设计的核心目标是为学生提供富有探索性和自由度的创作环境,使他们能够在不拘泥于传统框架的情况下,发展个人的创造力和艺术表现能力。在美术课堂中,教师可以通过设计一些开放性的任务,引导学生从多个角度进行思考,帮助学生突破创作上的束缚,激发其内在的创造力。

例如,教师可以让学生自由选择创作主题,鼓励他们结合生活中的元素进行艺术创作。通过这种方式,学生不仅能够将个人经验、情感和观察融入作品中,还能通过艺术的方式表达自己对周围世界的理解与感知。同时,教师还可以通过跨学科的方式,将美术与其他学科知识(如文学、历史、科学等)结合起来,鼓励学生从多维度去看待和解决创作问题。这种跨学科的艺术创作不仅可以拓展学生的知识面,还能够激发他们在不同领域间的联系和联想,培养出更加丰富和独特的创意。

通过创意导向的教学设计,学生能够在轻松愉快的氛围中进行创作,激发出更多新颖的创意。这种教学方法能够帮助学生从传统的艺术框架中解放出来,使他们不再局限于模仿和复制,而是能够发现和创造属于自己的艺术语言。

3.2 思维拓展与实践结合

思维拓展与实践结合的教学方法强调通过实际操作来培养学生的创新思维,这种方法注重理论与实践的有机结合,力求通过动手实践来激发学生的创意和灵感。在美术课堂中,教师可以通过一系列实验性的教学方法,鼓励学生在创作过程中不断扩展思维,突破传统的艺术形式和创作手法,激发学生的独特艺术表达。

例如,教师可以让学生尝试不同的材料和技法,从传

统的画笔和颜料到更具挑战性的媒介，如雕塑、拼贴、数字艺术等，这不仅可以帮助学生拓宽艺术表现的思路，还能激发他们尝试创新兴趣。在创作过程中，教师可以鼓励学生大胆尝试，鼓励他们打破传统的创作方式，尝试使用不常见的材料或独特的技法，以探索新的表现形式和创作方式。这种实验性的教学方法让学生的创作过程更加自由和开放，同时也帮助他们发现自己的艺术兴趣和优势。

3.3 多元化的评价机制

在创新思维训练中，评价机制的多元化对于学生创新能力的激发具有重要作用。传统的美术评价体系往往侧重于作品的技术性和完成度，忽视了学生创作过程中思维的独特性与创新性。因此，教师在评价学生作品时，应关注学生在创作过程中是否有独特的创意和突破，而不仅仅是作品的技术表现。

多元化的评价机制能够鼓励学生在创作过程中更加大胆和自由，激发学生的创新潜力。此外，教师还可以通过小组讨论、同行评价等方式，激发学生之间的思想碰撞和创意交流，从而促进学生的创新思维。

4 美术课堂创新思维训练的案例分析与实践

4.1 案例分析：创意与技法的结合

在某艺术学院的美术课堂上，教师设计了一个结合创新思维与传统技法的创作任务。学生需要以“城市的变迁”为主题，运用水彩、油画、拼贴等多种表现技法进行创作。在创作过程中，教师鼓励学生将城市景观的变化与个人情感体验结合起来，探索如何通过不同的艺术形式表达时间和空间的流动。

通过这样的教学设计，学生不仅能够掌握不同艺术技法的应用，还能够在创作中注重创新思维的培养，表达个人对城市变迁的独特理解。这种教学方法有效地将创新思维训练与作品创作实践结合起来，提升了学生的艺术表现力。

4.2 案例分析：跨学科创作

在另一课堂中，教师通过跨学科的方式，引导学生将美术创作与文学、历史等学科知识相结合。学生们以“古代

文化的传承”为主题，结合历史背景和文学作品进行艺术创作。在创作过程中，教师鼓励学生从不同学科的角度进行思考，使学生能够在作品中表达对传统文化的理解与思考。

这种跨学科创作不仅扩展了学生的思维方式，还促使他们在作品中融入更多的创意元素，表现出更为丰富的艺术内涵。

5 未来发展趋势与挑战

5.1 数字技术与创新思维训练的结合

随着数字技术的飞速发展，数字艺术在美术课堂中的应用越来越广泛。未来，教师可以将数字技术与创新思维训练结合起来，通过数字绘画、虚拟现实等新兴技术，激发学生的创新思维，并为学生提供更多的创作工具和平台。

5.2 美术教育的全球化与创新思维

随着全球化的推进，艺术教育也面临着更多的挑战与机遇。未来的美术教育应更加注重国际化视野的培养，借鉴国外先进的艺术教育理念与教学方法，以培养学生的全球化创新思维。

6 结语

本文探讨了创新思维训练与学生作品创作实践的结合路径，并提出了一系列具有实践意义的教学策略。通过创意导向的教学设计、思维拓展与实践结合、多元化的评价机制等方法，能够有效培养学生的创新思维，提升其艺术创作能力。随着教学技术和教育理念的不断更新，未来美术课堂中的创新思维训练将更加多样化和智能化，为学生的艺术创作提供更广阔的发展空间。

参考文献

- [1] 陈叔亮.生产实践在工艺美术学院[J].装饰,1958,(01):53-54.
- [2] 艾中信.扩大我们的“课堂”——中央美术学院土改工作队的成立[J].美术,1950,(01):58-10.
- [3] 汤芑之,孔德咏.新型的艺术学院——访商丘县道口乡和郭村乡的两个艺术学院[J].戏剧报,1958,(21):22-23.
- [4] 王朝闻.宽与不宽——文艺欣赏随笔[J].美术,1958,(08):10-12+17.