

Research on the strategy of cultivating creative expression ability of middle school students in painting teaching

Jingshang Liang

Youzhou Junior Middle School, Youyang Tujia and Miao Autonomous County, Chongqing, 400000, China

Abstract

Painting, as an important part of art education, can not only improve students' artistic quality, but also promote the cultivation of their creativity. Creative expression ability is an important way for students to show personality, thinking and emotion in the process of painting, and it is the key to cultivate students' innovative consciousness and comprehensive ability. Starting from the current situation of painting teaching in junior middle school, this paper discusses how to effectively cultivate students' creative expression ability by optimizing teaching strategies. By analyzing the meaning of creative expression in painting, combined with the practical cases in classroom teaching, this paper puts forward a variety of teaching strategies, including stimulating students' interest through situation creation, using interdisciplinary teaching methods, encouraging students' personalized creation and so on. Through the analysis and practical application of these strategies, this paper aims to provide specific strategies and implementation paths for junior middle school painting teaching, so as to further promote the improvement of students' creative expression ability.

Keywords

junior high school painting; Creative expression ability; Teaching strategy; Art education; Innovation consciousness

初中绘画教学中学生创意表达能力培养的策略研究

梁景上

酉阳土家族苗族自治县酉州初级中学, 中国·重庆 400000

摘要

绘画作为艺术教育的重要组成部分, 不仅能够提高学生的艺术素养, 还能促进其创造力的培养。创意表达能力是学生在绘画过程中展现个性、思维和情感的重要方式, 是培养学生创新意识和综合能力的关键。本文从初中绘画教学的现状出发, 探讨了如何通过优化教学策略来有效培养学生的创意表达能力。通过分析创意表达在绘画中的意义, 结合课堂教学中的实际案例, 本文提出了多元化的教学策略, 包括通过情境创设激发学生兴趣、使用跨学科的教学方法、鼓励学生个性化创作等方式。通过对这些策略的分析与实践应用, 本文旨在为初中绘画教学提供具体的策略与实施路径, 以进一步推动学生创意表达能力的提升。

关键词

初中绘画; 创意表达能力; 教学策略; 艺术教育; 创新意识

1 引言

艺术教育一直以来都是基础教育的重要组成部分, 特别是在初中阶段, 绘画作为艺术教育的核心内容之一, 不仅具有培养学生审美能力和艺术素养的功能, 还在激发学生创造性思维、提升综合能力等方面发挥着不可忽视的作用。随着教育理念的不断革新, 越来越多的教育工作者开始重视学生创新能力的培养, 尤其是在传统教育模式下, 学生的个性化发展和创造力常常受到局限。绘画教学作为培养学生创新精神的重要途径, 如何有效提升学生的创意表达能力, 成为当前教育实践中的一个关键问题。

创意表达能力是指学生在艺术创作过程中, 通过独特的视角和思维方式, 展现其个性化的艺术表现。对于初中生而言, 创意表达不仅仅是技能的提升, 更是情感、思想和审美的融合。它能够帮助学生突破传统绘画的框架, 真正实现“创造”的目标, 从而在艺术教育中得到更为全面的培养。

然而, 当前许多初中绘画教学中, 过于注重技术的训练和形式的规范, 忽视了对学生创意能力的引导和激发。教学中缺乏足够的空间来培养学生的自主创作和创新意识, 使得学生的创意表达常常受限于教师预设的框架和教学目标。因此, 如何通过优化教学方法, 激发学生的创意表达, 成为当前绘画教学改革的一个重要方向。

【作者简介】梁景上(1972-), 男, 土家族, 中国重庆人, 本科, 一级教师, 从事美术学研究。

2 创意表达能力在初中绘画教学中的重要性

2.1 创意表达与学生综合素质的关系

创意表达能力不仅是绘画艺术的重要特征之一，还能促进学生的综合素质发展。在传统的应试教育中，学生往往被要求按部就班地学习与训练，强调知识的记忆与应用，缺乏独立思考和创新的机会。绘画作为一种艺术形式，其最大的特点之一就是个性化和创造性。在绘画过程中，学生不仅能够通过形象的表现手法传达自己的思想、情感和世界观，还能在创作中培养独立思考和解决问题的能力。因此，创意表达能力的培养，有助于学生综合素质的提升，包括创新能力、思维能力、动手能力和自我认知能力。

2.2 创意表达与绘画技巧的融合

绘画技巧是学生艺术表达的基础，而创意表达则是学生艺术创作的灵魂。没有扎实的绘画技巧，创意表现往往无法具体化，表现出的艺术作品也难以令人信服；而缺乏创意的作品，哪怕技法再熟练，也往往会显得单调、缺乏活力。因此，绘画教学应注重技巧与创意的双向培养，让学生在掌握一定绘画技巧的基础上，敢于突破常规，尝试不同的表现形式和创作手法，实现艺术创作中的自由表达。

2.3 创意表达与个性化发展的关系

初中阶段是学生个性发展和思维创新的关键时期，绘画教学为学生提供了一个展现个性和思想的良好平台。每个学生都有独特的思维方式和审美观念，如何让学生将自己的独特思考转化为艺术表现，是绘画教学的一个重要目标。通过创意表达，学生能够发现自己在艺术创作中的优势与不足，培养自信心，逐渐形成属于自己的艺术风格。这种个性化的发展不仅有助于学生在艺术创作中的成长，也为其今后的学术和职业发展奠定了坚实的基础。

3 初中绘画教学中创意表达能力培养的现状与问题

3.1 过于注重技术训练，忽视创意引导

目前，初中绘画教学中普遍存在一个问题，即教师过于重视基础技法的教学，而忽视了对学生创意表达能力的培养。许多教师在教学中更多地关注如何教会学生掌握基本的绘画技巧，如线条的运用、色彩的搭配等，而较少给予学生自由表达的空间。长时间的技巧训练可能会导致学生过度依赖模板化、程式化的绘画方法，缺乏独立的创意思维，导致其创作表现单一，缺乏个性。

3.2 教学内容和形式的单一性

当前，许多学校的绘画课程设计较为单一，教学内容往往固定，学生的创作空间有限。尽管有些学校开设了选修课程，但大多数学生的绘画创作仍局限于教师安排的主题和技巧训练。学生在创作过程中往往没有机会进行自由表达或创意尝试，这使得他们无法在实践中发现自己的艺术潜力，也缺乏创新的锻炼。长期下来，学生的艺术兴趣和创作热情

逐渐降低，创意表达能力也未得到有效发展。这样的局面不仅限制了学生的艺术成长，也影响了他们的审美能力和个性化思维的发展。因此，课程设计应当更多关注学生的个性化需求，提供更具灵活性和创造性的教学模式，激发学生的艺术兴趣和创作潜能。

3.3 学生评价体系的局限性

目前，许多学校对绘画作品的评价往往侧重于技术水平的高低，而较少关注作品的创意和表现力。这种评价体系使得学生在创作时更多地关注如何完成“标准化”的作品，而非如何突破传统的框架进行自我表达。学生常常陷入模仿和复制他人作品的模式中，忽视了个性和创新的发挥。长期以来，学生对创意的追求变得次要，绘画的学习目的从原本的“表达自我”转向了“迎合标准”。这种现象不仅影响了学生艺术思维的独立性，也制约了他们在艺术创作中的自由性和创新能力。为了改变这种现状，绘画教学评价体系需要更加注重创意和表现力的多元化，鼓励学生在技术训练的基础上进行自主创作与个性化表达。

4 初中绘画教学中创意表达能力培养的策略

4.1 通过情境创设激发学生兴趣

情境创设是激发学生兴趣和创意的重要策略。在传统的绘画教学中，教师往往侧重于技法的传授和艺术理论的讲解，而忽视了学生个性化表达的激发和培养。因此，教师可以通过设计生动、有趣的教学情境来吸引学生参与并激发他们的创作欲望。例如，在教授色彩运用技巧时，教师可以创设一个“色彩与情感”的情境，通过向学生展示不同情绪下的色彩搭配案例，让学生从中体验色彩表达情感的丰富性。这种情境创设不仅帮助学生理解绘画技巧与情感之间的关系，还能激发他们对创作的兴趣和思维的活跃。

此外，教师还可以通过引导学生观察生活中的自然景象、人物表情或社会现象，激发他们从生活中汲取创作灵感。例如，在某些季节性节日或重要的社会活动前，教师可以通过带领学生观察节日氛围、参与社会活动等方式，让学生从中获得创作主题的灵感。这种教学方法能够使学生的创作更加贴近生活，并在实践中培养他们的观察能力和感知能力。通过创设这些与学生生活相关的情境，能够有效打破学生对于绘画的单一认知，使他们在多维度的体验中感知艺术创作的多样性，从而提升学生的创意表达能力。

此外，情境创设还应注重学生情感的引导。教师可以通过音乐、诗歌等多媒体元素的辅助，激发学生的情感共鸣，从而增强他们在创作中的表达欲望。通过营造一种富有情感的学习环境，学生不仅能更好地理解作品的内涵，还能在创作过程中更加投入，充分发挥其艺术潜力。

4.2 采用跨学科的教学方法

跨学科的教学方法有助于拓宽学生的创意视野，提升其创意表达的深度与广度。艺术创作的本质是多维度的思维

碰撞，它不仅仅依赖于艺术知识和技能，还需要学生在不同学科之间找到共鸣。教师可以结合文学、历史、科学等学科内容，促进学生在绘画创作中进行跨领域的思考和探索。例如，教师可以让学生根据文学作品中的角色、场景进行绘画创作，帮助学生将语言艺术与视觉艺术结合，丰富他们的创作语言与表达方式。在这种跨学科的教学过程中，学生不仅能够从不同的学科视角理解创作的主题，还能激发他们在艺术创作中寻求新的表现形式和表达方法。

同样，历史学科与绘画的结合也能帮助学生更好地理解文化背景和艺术历史的脉络。例如，教师可以引导学生通过观察古代艺术作品或历史事件的图像资料，进行历史再现或者创意性的艺术表达。这种方式不仅能够提高学生的历史知识理解，还能通过艺术创作将学生对历史的感知转化为直观的视觉作品，从而增强其创作的历史深度和情感表达。

此外，科学学科的内容也可以作为绘画创作的素材来源。例如，学生可以通过观察植物、动物或人体的结构，运用科学知识将这些元素以艺术的形式表现出来。在绘画中引入科学元素，不仅丰富了学生的创作素材，也能够培养他们的科学思维和艺术感知的结合能力，促进创新意识的发展。

这种跨学科的教学方式，不仅可以拓宽学生的知识面，也能激发学生的多元思维，让他们在创作过程中实现更多的跨界融合，提升创意表达的质量。

4.3 鼓励学生个性化创作

个性化创作是提升学生创意表达能力的关键。在初中阶段，学生处于思想活跃、独立意识逐渐形成的时期，绘画教学正是帮助学生实现个性化表达和艺术思维独立的重要途径。教师应为学生提供更多的创作自由空间，让学生根据自己的兴趣和思考方式进行创作，突破传统绘画教学中的框架限制。在课堂上，教师可以通过设置开放性题目，让学生从不同的角度进行表达，而不是一味要求学生按标准或固定模式进行创作。例如，教师可以提出“我的梦想”这样的创作主题，让学生根据自己的兴趣自由发挥，使用不同的绘画技巧和表现手法，以视觉艺术的形式展现其内心的想法和情感。

教师还可以通过激发学生对个性化创作的信心，鼓励学生在作品中大胆尝试不同的表现方式。例如，教师可以鼓

励学生运用抽象的表现方式，摆脱传统写实风格的限制，尝试表现出自己独特的视角和理解。通过这种方式，学生不仅能在艺术创作中展现自己的个性，还能够培养他们的创新思维和独立思考能力。

在个性化创作的过程中，教师应注重激励和肯定每个学生的独特创作。个性化创作要求学生从内心挖掘创作灵感，强调自我表达和自我价值的体现。因此，教师在课堂上应尽量避免过于严格的标准化要求，而是鼓励学生敢于创新、勇于表现自己。通过教师的引导和鼓励，学生能够在自由的创作过程中找到属于自己的艺术风格，形成独特的艺术表达方式。

5 结语

在初中绘画教学中，创意表达能力的培养不仅有助于学生艺术素养的提升，也促进了他们综合能力的增长。通过合理的教学策略，如情境创设、跨学科教学和鼓励个性化创作，可以有效提升学生的创意表达能力。当前，虽然绘画教学中仍面临技术训练过于注重、教学内容单一和评价体系局限等问题，但只要教师不断优化教学策略，创造更多自由表达的空间，学生的创意表达能力必然会得到显著提高。

未来，初中绘画教学应更加注重学生的个性发展，鼓励学生勇于创新和自我表达。教师应通过灵活多样的教学方式，帮助学生建立自信心，拓宽创作视野，培养学生独立思考和解决问题的能力，为其全面发展提供有力支持。随着教育改革的深入，艺术教育将在学生的创新能力培养中发挥更加重要的作用。

参考文献

- [1] 张小鹭.中日中学美术教育的绘画教学比较[J].中国美术教育,1994,(03):8-11.
- [2] 叶瑞伟.师专美术教学改革的研究与实践[J].内江师范学院学报,1996,(03):55-58.
- [3] 张小鹭.中日中学工艺美术教学的比较研究[J].中国美术教育,1996,(05):8-10.
- [4] 蒋萌,马宽斌.初中美术教学方法多样化探析[J].桂林师范高等专科学校学报,2007,(04):118-122.
- [5] 康伟芳.作业及时展评在初中美术常态教学中的实践研究[J].学周刊,2012,(11):203-204.