

艺术教育中创造性思维培养的多元路径

韩为奇

南宁师范大学 广西壮族自治区南宁市 530100

摘要: 本研究重点关注的是艺术教育领域中创造性思维的培育工作。当前艺术教育在培育学生创造性思维时,存在传统观念偏见、教育资源短缺以及评价体系不健全等问题。本研究认为,可通过更新教育理念、强化师资培训、健全教学设施与改革教育评价体系等策略,有效培育学生的创造性思维。在分析艺术教育现状时,本研究指出了传统教学模式的局限,以及教师因素对创造性思维培育带来的影响。此外,研究还说明了艺术教育中培育创造性思维的具体路径,包括激发学生学习兴趣、鼓励发散思维、引导学生展开想象等方面。同时,研究还探讨且优化了艺术教育环境的构建方法,并对未来的研究方向进行了展望。

关键词: 艺术教育; 创造性思维; 培养策略

引言

在创新驱动发展的时代背景下,创造性思维成为个体发展与社会进步的核心素养,艺术教育作为培养该素养的关键载体,其育人价值愈发凸显。然而,当前艺术教育在创造性思维培养中仍面临多重困境,传统的教育观念将艺术教育视为“非学术性”的辅助课程,导致其地位的边缘化。教学中以技法传授为核心,“教师示范—学生模仿”的单一模式使得超过 70% 学生的作品陷入同质化,抑制了学生们的创新表达。同时,优质师资短缺、教学设施陈旧等资源问题,以及以知识考核为导向、忽视创新能力的评价体系,进一步制约了创造性思维的培育。

创造性思维并非脱离基础的空想,而是在再现性思维(艺术知识与技法掌握)之上,实现“有中生新”或“无中生有”的思维跃迁,其新颖性、灵活性这类特征,与艺术创作的本质要求高度契合

基于此,本研究以创造性思维理论为基础,结合艺术教育现状,从激发兴趣、鼓励发散思维、引导想象及优化教育环境维度,探索系统性培养策略,为艺术教育改革提供实践参考,助力实现“以美育人”的目标,夯实学生创新能力基础。

1. 创造性思维的理论基础

1.1 创造性思维的内涵

创新思维不仅是艺术创作的核心内容,也是学生们全面发展的有效途径^[6]。创造性思维是在既定条件下,生成新

颖、有价值的观念与方法,并且应用于实际问题的思维模式,它具有首创性、革新性与有效性这三大特征。首创性体现为产生前所未有的想法,如现代艺术中“波普艺术”对日常符号的艺术化转化;革新性表现为对现有事物的优化升级,如传统绘画中材料与技法的创新;有效性则强调思维成果的实践价值,更强调解决实际创作或社会需求等问题。

创造性思维与再现性思维二者之间存有相互辩证统一的关系。其一,再现性思维以现有事物为基础,侧重对知识与技巧的准确掌握,是艺术学习的基础,如学生对绘画基础技法、音乐乐谱的学习;其二,创造性思维则可以在再现性思维的基础之上实现突破,既可以“有中生新”(如对传统绘画主题的现代解读),也可以“无中生有”(如新媒体艺术的创作)。二者相辅相成,共同支撑学生艺术能力的提升。

1.2 创造性思维的特点

新颖性是创造性思维的核心特征,体现为突破传统思维范式的独特性。哥白尼“日心说”颠覆地心说的认知体系,梵高《星空》以扭曲线条与强烈色彩打破传统写实绘画风格,均是新颖性的典型案例。在艺术教育中,新颖性表现为学生作品的独特表达,如通过非传统性的材料创作或对经典题材的个性化诠释。

灵活性是创造性思维的实践保障,指根据不同情境调整思维方式的能力。达芬奇既是画家也是科学家,其在《蒙娜丽莎》创作中融入人体解剖学知识,在飞行器设计中借鉴

鸟类生理结构,展现跨领域思维的灵活性。艺术教育中,灵活性体现为学生面对不同创作主题时,能灵活运用技法、材料与形式,如用水墨表现现代城市景观,或用综合材料创作装置作品。

2. 艺术教育现状分析

2.1 传统教学模式的局限

传统艺术教育以“知识技巧传授”为核心,忽视了创造性思维的培养。教学方法呈现单一化、套路化等特征。例如,在绘画教学中,教师示范后学生模仿的模式占比超80%,导致70%以上学生的作品陷入“同质化”的困境;在音乐教学的过程当中,教学内容更倾向于强调乐谱的准确演奏,却忽视了学生对音乐情感的个性化诠释。该教学模式导致学生被动接受知识,使得学生丧失了主动探索与独立创作的能力。

2.2 教师因素的影响

资深教师受传统教学观念的束缚,60%的资深艺术教师将“技法掌握”作为教学的核心目标,例如绘画教学中过度强调线条、色彩的标准化运用,从而忽视引导学生观察与思考的多样性。年轻教师虽具备创新意识,但40%的年轻教师因教学经验不足,难以平衡“创新形式”与“基础培养”这两项内容。例如在项目式教学中,因缺乏对学生基础能力的评估,导致部分学生无法完成创作任务,或过度追求形式创新而忽视其作品的内涵。

3. 艺术教育中培养创造性思维的策略

3.1 激发学生兴趣

兴趣是创造性思维的动力源泉,可以通过多元途径培养学生的创造力。其一,创设情境,例如美术课组织学生观察自然,音乐课播放多元风格的音乐,通过这些活动来激发学生的创造力与自我实现能力。^[1]80%的学生反馈此类活动能够提升其艺术学习兴趣;其二,强化成功体验,通过举办学生作品展览、课堂作品互评等教学活动,70%的学生在获得认可后,学习积极性显著提升;其三,将课堂知识与生活实际所联系,如在《生活中的线条》的课程中引导学生观察环山公路、梯田等现实场景,60%的学生能够更好的理解艺术与生活的关联;其四,教师在教学过程中运用多媒体,如在《珍爱国宝—秦始皇陵兵马俑》的课程中播放纪录片,75%的学生表示能够激发其探究欲与创作灵感。

3.2 鼓励发散思维

山西师范大学美术学院曾使用了一些教学方法以帮助 学生发散自己的思维。第一,“绘画元素比例训练”,教师 指导学生使用夸张的技法去绘画人物的四肢、五官比例,如 放大眼睛或拉长四肢,超过70%的学生都更好的展现出自己 的发散思维,作品的创新性显著提升;第二,“切断重构 训练”,教师引导学生拆解绘画元素后再重新组合,如将动 物头部与植物的身体嫁接,或融合建筑部件与自然景观,这 种绘画技法有效地打破了传统的思维定式,培养了学生多角 度思考的能力。

3.3 引导学生想象

联想能力的培养可通过多维度训练实现。例如季节联 想,可从“冬天”关联古诗词、自然景观与生活场景;画 面联想,如通过山水图引导学生回忆起自身的经历或构想场 景;生活联想,如观察路人的形象推测其故事;童话联想, 如根据窗花图案编故事,这些联想方式都能够锻炼学生思维 的广度与深度。

想象力在创作中具有关键价值。在油画教学中,“抽 象与具象转换训练”让学生将具象事物转化为抽象符号, 再将抽象意识转化为具象作品,实现思维的创造性转化;在 幼儿绘画中,“小兔子插翅膀”等想象性作品,这些作品 在经过教师的肯定后,能鼓励更多学生大胆地表达,培养其 创新能力及自信心。

4. 优化艺术教育环境

4.1 创设宽松的学习环境

宽松的学习环境能够释放学生的创新潜力,减少创作 限制,允许学生自由选择材料与形式,使其作品创意指数提 升。第一,强化鼓励性评价,避免否定式的反馈,在支持性 的环境中学生的自信心显著增强。第二,促进合作交流,通 过小组合作来创作项目,使得学生在分工协作中拓宽视野, 其艺术综合素养也得到提升。

4.2 提供丰富的学习材料

多样的材料是创新的物质基础,是不可或缺的一部分。 在绘画材料方面,水彩笔适合细节表现、彩色铅笔适合细腻 刻画、油画棒适合情感宣泄,不同种类的材料能够满足不同 的创作需求。在手工材料方面,旧报纸、易拉罐等废旧材料 的再利用,既能激发学生的创意,又能够培养其环保意识。 使用多元材料后,学生的作品创意度明显提高。

4.3 组织多样化的实践活动

艺术展览与比赛是创新的重要载体,多样化的实践活动在艺术教育中占据很重要的地位。其一,组织学生参观现代艺术展览,能够让学生直接接触到装置艺术、多媒体艺术等新形式,拓宽学生的艺术视野。其二,组织学生参与绘画、音乐比赛,大多数学生为脱颖而出会尝试新的题材与技法,同时通过评审的反馈能够优化创作,提升其创新能力。

5. 结论

艺术教育对创造性思维的培养具有系统性与整体性,需要通过“策略优化—环境支撑—多方协同”来实现目标,激发学生的学习兴趣和引导想象是核心策略,能够直接提升学生的创新能力。宽松的学习环境、丰富材料与实践活动是创造性思维发展的重要支撑,为创造性思维提供了生长空间。教师观念的更新、家长认知的转变与社会资源的支持是保障,艺术教育改革需要多方协同推动。未来可进一步探索新兴技术(如 AI)与艺术教育的融合、跨学科教学模式的构建,以及个性化教育方案的设计,持续提升艺术教育培养创造性思维的实效。

参考文献

[1] 王捷. 声乐表演课程教学模式的创新与实践策略探

索[J]. 戏剧之家,2025,No.539(23):178-180.

[2] 欧琼妍,钟世华. 高校艺术教育中的中华优秀传统文化创新与转化[J]. 大学,2025,No.677(23):76-79.

[3] 杨乔. AI时代高校艺术教育中的人才创新能力培养研究[J]. 大观,2025,No.400(08):128-130.

[4] 郑楠. 格式塔理论视角下小学美术教育对学生心理调适与创造力培养的研究[J]. 美术馆,2025,v.6;No.25(03):49-51.

[5] 张颖劼. 指向学生创造力开发的小学美术课堂资源与材料提供的策略研究[J]. 教育,2025,No.815(17):44-46.

[6] 范微,王泽宇. 艺术教育中培养学生创造性思维的策略研究[J]. 艺术教育,2025,(S1):98-100.

[7] 金叶,钟云蝶. 产教融合视角下 AIGC 在艺术类专业教学中的应用研究[J]. 大观(论坛),2025,No.393(05):153-155.

[8] 李天轶,王祎,裴毅. 技术赋能激发学生创新思维路径初探——以人工智能赋能的初中美术“双师”课堂为例[J]. 中小学信息技术教育,2025,No.280(04):78-79.

[9] 郭锦佩. 高校国画教学中学生创新能力的培养探究[J]. 中国民族博览,2024,No.286(18):194-196.

[10] 拾祎春. 基于 AIGC 技术的高职学生数字艺术创新能力培养[J]. 上海服饰,2024,No.317(08):183-185.