

中学美术教学中创造性思维的教育路径探究 ——以视觉传达设计为例

杨筱筱 张红岩

(淮北师范大学美术学院 安徽淮北 235000)

【摘要】 美育在人类发展中有着至关重要的作用，美术教育视阈下的中学课程是学校实施的重要途径，其中设计模块最能发展学生的创造性思维，培养学生的创新意识和创造性思维是当代教育改革的趋势。换言之，以视觉传达设计为例探究创造性思维在美术教学中的教育路径，从美术教师角度完善美术教学中学生的创造性思维。

【关键词】 美术教学；创造性思维；视觉传达设计

DOI: 10.18686/jyfzyj.v3i7.47413

新时代美育是现今教育改革的大势所趋，其中美术教育旨在创新能力和创新性的培养，通过美术教育，可以提高学生的创造力和审美能力。中学美术教育中设计模块的教学可以提高学生的创造性思维能力，设计模块主要包括视觉传达设计、环境设计、产品设计、现代媒体设计等。而《义务教育美术课程标准（2011年版）》提出：“根据美术学习活动方式划分为‘造型·表现’‘设计·应用’‘欣赏·评述’和‘综合·探索’四个学习领域。”^[1]p4《普通高中美术课程标准（2017年版）》提出：“美术学科核心素养，主要包括图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解。”^[2]p4在这两个课程标准中“设计·应用”与“创意实践”领域旨在培养学生的创造性思维和创新意识，培养学生的创造能力与创新精神。从这方面来看，它开辟人类认知的新领域，创造人类认知的新成果，创造性思维具有不可替代的作用。

随着新课标的推进，越来越多的教师开始探求更多的教学方法旨在发展学生的创造性，通过参观设计模块的公开课，发现目前在教育教学过程中存在一些问题，由此引发了思考，并在后期查阅了相关资料与文献，发现目前的现状是中学生创造力的培养受到了重视，但没有针对设计的各个模块进行研究的，主要分析设计模块教学中创造性思维发展迟缓问题，发现设计模块教学与创造性思维发展有着紧密联系，提出针对美术教师自身亟待完善的建议。

1、中学美术教学中设计模块存在创造性思维教学亟待完善

1.1 设计模块教学开展困境

中学美术教育教学中设计模块充分体现学生创造性思维，但视觉传达设计的教学开展困境也暗隐于此。一方面，纵观现在的美术教师对义务教育阶段四个领域和高中美育五个核心素养宗旨全都掌握的鲜见，尤其是针对设计专业中设计模块的教学开展也受到了教师专业能力的限制，这也因为教师自身能力的匮乏，知识范畴覆盖不全面，讲授设计课程重点与难点不清晰。另一方面，不难发现部分中学由于过于追求升学率等因素，它们的设计课与美术课由其他教师代上甚至替换成语数外等课程训练，这种现状就导致中学美术教学中视觉传达设计的发展缓慢，学生的创造性思维得不到发展。

1.2 设计模块教学中教学效果亟需提升

视觉传达设计旨在培养学生的创造精神和创新意识，发展学生的创造能力，但往往教学效果欠佳，学生的创造性思维得不到发展。部分教师采用传统的教学方法授课，先欣赏与解读图片，再观摩示范，最后布置课堂作业，这样一以贯之的教学方法长期以来就会阻碍学生对于美术的兴趣，学生一旦失去兴趣，创造性思维很难发展，美术课的意义也荡然无存了。在众多公开课观察中发现，设计课堂中调动学生的积极性难度大，

学生在美术课教学中放松的精神状态下创造性思维得不到提升，课后的美术作业也不尽如人意。因此，如何唤起学生对于美术课的兴趣也是一大难题。

2、设计教学模块的灵活运用促进创造性思维的培养

设计教育在中学开展的目的是帮助学生养成创新意识与创造能力，形成基本的美术素养。创新意识和创造能力核心为创造性思维，它起源于格式塔心理学，是现代心理学的一个重要派别。格式塔心理学的原理应用到人类的创造性思维中，主张在教育中培养学生的创造性思维。格式塔心理学认为创造性是思维的特征，人们之所以能够解决新问题，是因为他们能够在新的环境中找到新的格式塔。因此，创造性思维遵循着打破旧格式塔，构建新格式塔的基本过程。

2.1 设计教学模块对创造性思维的影响

培养学生的创造性思维最常用到“头脑风暴法”，它是一种创造能力的集中训练法，其目的在于产生新的想法或者激发创新构想。在设计课上运用没有拘束的规则，让学生自由思考，进入新的思想领域，当学生有新的创意和想法，他们可以大胆说出来，其他学生可以提出新的看法的观点。让学生打开他们的眼界，各种思想相互碰撞，并在脑海中激发创意风暴。例如在人教版七年级上册《有创意的字》一课中，学生为自己喜欢的文字做字体设计，在开始设计之前就可以导入一场关于自己想做的文字的“头脑风暴”，不拘泥于形式，没有固定的规则，每个人没有任何拘束的说出自己的想法，同学之间可以相互讨论，可以是字体外形特点、字体含义、字体结构或是自己对这个文字的感受，这样集体发散思维无拘束的头脑风暴可以迅速激发学生的想象力，打开思维。“头脑风暴”后再进行有逻辑有理性考虑设计功能性和实用性的筛选设计，这样既发展了学生的创造性思维，又能使学生掌握标志设计的功能性目的。

2.2 创造性思维对中学美术教学的重要性

钱初熹教授在《中学美术课程与教学》中提到：“进入21世纪，国际美术教育领域发生了很大的转变，20世纪末以视觉文化为中心的美术教育转变为当下‘以创造力为核心’的美术教育。”^[3]p56这种“创造力”源于创造性思维的培养，由此观之，中学美术教育中创造性思维至关重要。创造性思维是用不寻常的视角去观察寻常的事物，使得事物显示出某些不寻常的性质。创造性思维可以不断提高认知能力，可以增加知识总量。培养创新思维是发展创新人才的核心，是社会乃至个人不可或缺的要害，创造性思维具有新颖性，它在创新中受到重视。在现今社会，经济快速发展，科技文化繁荣昌盛，主要是源于每个领域的创造性，国家也在大力鼓励培养创新型人才，新时代的教师也应该向创新型教师方向迈进。对个人来讲，创新是一个

的核心竞争力，现代社会的竞争最需要的就是具有创造性和开拓性的人才，对社会来讲，创新是社会进步的动力之一。

3、创造性思维的发展过程中美术教师素养有待提高

常锐伦教授在《美术学科教育学》中提到：“在整个教学过程中，学生是学习的主体，教师则是使学生达到彼岸的中介、桥梁，在学生与教学目标之间起着主导作用。”^[4]p196这种“彼岸的中介、桥梁”意为重塑创造性环境，为学生营造创造性环境是美术教师的责任。在美术的教育教学过程中，学生所学到的知识来源于教师，学生能不能形成创新意识和创造性思维根源也在于教师，包括教师的专业技能、背景阅历等，甚至学生对于教师的喜爱程度都会对教学效果产生极大的影响，教师的专业化水平是教师上好设计课的重要保证。因此作为教育者我们必须深知创造性思维的重要性并不断提高自己的能力。

3.1 美术教师要不断提升自身能力

美术教师的专业知识与技能非常重要，深入地了解美术教育的最新动态，掌握科学新颖的教学方法与策略，对学生进行多角度的教学，采取具有针对性的教学措施激发学生的创作灵感，培养学生的创新意识。美术教师既要掌握专业的设计理论知识，又要掌握熟练的技能技法，对于自己不熟知的理论或技法要查漏补缺，这样才能在学生中树立威信，激发学生的兴趣。美术教师要根据自身的实际情况和所掌握的知识面做出调整，不断优化课堂结构，提升自身的综合素质和能力，在设计课堂上激发学生想象力和观察力，提高学生的创造能力和创新能力，使学生获得对设计的持久兴趣，使学生始终保持浓厚的学习兴趣和创造欲望。

3.2 美术教师要注重教学形式多样化

美术教师要注重教学形式多样化，例如在人教版设计模块《创意的王国—海报设计》一课中，教师展示出一些不同类别的海报供学生赏析并制作自己感兴趣的海报，学生只能根据书本以及有限的材料来学习海报设计的作用及魅力，一张优秀的海报招贴是不足以激发学生的创造性的，不能设身处地的感受与观察，使学生刚被打开的创造性思维戛然而止，就会导致教学效果平淡。因此，在美术教育教学中应调整局限的教学形式，教师应开发更多的教学形式。美术是一种可视化的艺术，除了

学习书面上的知识，教师可带领学生去设身处地的感受海报设计的魅力，不同类别的海报设计的作用是什么？大街上贴的海报为什么能吸引到人？海报是怎样表达思想与情感的？应该如何应用到我们的海报设计中？创造性思维往往在特定的思维环境中才能被激发，这些问题只有使学生身处真实的环境才能得出答案，学生所获得的创作灵感来源更加丰富，在原有的理论基础再创作作品会更加丰富多彩，这样才能激发学生的想象力及创造力。

尹少淳教授在《美术教育学新编》中提到：“美术学科的基础是视觉形象，形象可以分为图像（静态形象）和影像（动态形象）两类，这些形象或者是有意涵的，或者是有意涵的，或者是既有意涵又有美感的。美术教育的任务是观察、理解和创造视觉形象，所以只要是视觉形象，就应该是美术教育应该关注的。”^[5]p48 从中我们不难看出，视觉传达设计是通过视觉向人们传达信息，在教学过程中使学生身处真实环境，丰富视觉、感觉、知觉和审美经验，逐步培养学生发现关注身边事物、善于发现问题和解决问题的能力，养成勤思考察、敏于发现、严于计划、善于借鉴、精于创作的习惯和耐心细致、团结合作的学习态度，逐步发展创造性思维。

4、结语

在中学美术教学中，培养学生的创造性思维至关重要，设计模块的教学是培养学生创造性思维的重要途径。教师应该掌握设计模块在中学美术中的重要性，不断提升自身的专业能力，发挥教师的主导作用，多从学生的角度出发，了解学生的真正需求，学习不同形式教学方法和教学策略，激发学生的创造能力，发展学生的个性化特点，引导学生体验设计课活动的乐趣，敢于创新与表现，逐步形成创新意识和创造能力。培养创新型人才，需美术教师不断探索，不断努力，才能实现美术教育的独特价值。

基金项目：2020年安徽省哲学社会科学规划项目“大运河安徽淮北段出土残瓷的铜瓷金缮修补及创新性发展研究”（AHSKY2020D111）。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部制定. 义务教育美术课程标准:2011年版[S]. 北京师范大学出版社,2011.
- [2] 中华人民共和国教育部制定. 普通高中美术课程标准:2017年版[S]. 人民教育出版社,2017.
- [3] 钱初熹. 中学美术课程与教学[M]. 上海:华东师范大学出版社,2015.
- [4] 常锐伦,唐斌. 美术学科教育学[M]. 北京:人民美术出版社,2007.
- [5] 尹少淳. 美术教育学新编[M]. 北京:高等教育出版社,2009.