

美术设计教学中学生创造性思维培养策略探究

倪 男

南京传媒学院电竞学院 江苏南京 210000

摘要: 美术设计教育是高等教育中德育教育的重要组成部分,对塑造学生的审美标准和实践能力至关重要。本文简述了艺术设计教育与创造性思维能力的关系,分析了影响学生创造性思维产生和发展的关键因素,并进一步阐述了在艺术设计教育中培养学生创造性思维能力的合理措施,使高校艺术设计教育的质量可以合理地得到提高。它有望提高高校艺术设计教育的质量水平,促进学生的综合能力发展。

关键词: 美术设计; 教学; 创造性思维

Research on cultivation strategy of Students' creative thinking in art design teaching

Nan Ni

School of E Sports, Nanjing University of Media and Communication Nanjing, Jiangsu province 210000

Abstract: Art design education is an important part of moral education in higher education, which is crucial to shaping students' aesthetic standards and practical ability. This paper briefly describes the relationship between art and design education and creative thinking ability, analyzes the key factors affecting the generation and development of students' creative thinking, and further expounds the reasonable measures to cultivate students' creative thinking ability in art and design education. So that the quality of college art and design education can be reasonably improved. It is expected to improve the quality level of art and design education in colleges and universities and promote the development of students' comprehensive ability.

Keywords: art design; teaching; creative thinking

在素质教育改革的大环境下,高校需要积极响应相关政策精神,准确定位,将学生的实践能力和创新思维能力的形成作为教育改革工作的重要内容。创新思维能力是指使用新的思维模式来处理问题的能力。各学校需要将创新思维能力的形成纳入其艺术和设计课程内容教学计划。美术设计教育的现状表明,许多教师习惯于传统的教学方法,强调理论知识,而忽视了专业技能实践的需要,这在一定程度上阻碍了学生创造性思维能力的生成和发展。作为新时代的教育工作者,美术教师需要把握时代脉搏,结合社会发展的具体需求,不断提升课堂教育的核心理念,将学生创造性思维能力的形成作为自始至终的重大日常任务,并通过实际的课堂教学过程加以落实。

1. 美术设计与创造性思维之间的关系

艺术和设计是利用技术进步、材料和艺术生产技术来创造新事物的活动。设计师的一个重要的日常任务是设计高质量的艺术品,既要有外在的方法,又要有应用

功能,以满足每个人日常生活的有效需求。换句话说,所有手可及的物体和环境都是艺术和设计行业的领域,它是每个人生活的一部分。同时,艺术设计者必须充分发挥想象力,创造现实中不存在的东西,从而改善生活环境,满足人们日益增长的物质和文化需求。艺术设计者还必须考虑到经济、心理和审美因素,因此在设计过程中必须遵循专业的理论知识,收集丰富多样的想象力,产生想法,正确定位,运用所选择的主要表现形式和方法,设计出更新的艺术作品,为社会作出贡献。

美术设计教育延伸到平面设计,包括标牌、排版、广告和平面设计等多种形式。立体设计包括产品包装、雕塑作品、家居用品和室内环境;空间设计包括照明装置氛围、工程建筑空间和景观设计。随着技术进步的快速发展,艺术设计的核心理念也在不断升级,从早期的平面广告和宣传设计慢慢转变为现在的多媒体分散等多样化的方式,这与创意思维非常接近。

2. 影响学生创造性思维培养的主要因素

2.1 教师方面

美术设计教师本身的知识 and 专业素质对学生创造性思维能力的产生和发展有重要影响。首先,在课堂积极激发学生的学习动机,形成对艺术设计的兴趣,通过有效的教学方法,逐步正确引导学生发展创造性思维能力。其次,美术教师要注意改变传统意义上的课堂教学,离开课堂,放弃权威影响,深入到学生人群中,与学生亲密合作、互动,达到启迪学生的创造性思维和推理能力的目的。美术设计教师还应该注重从不同角度塑造学生的逻辑思维能力,使他们能够利用课堂内外的时间进行理性思考,客观地批评他人的作品,形成在自己的作品中寻找缺点的能力。第三,为学生创造一个多样化的学习环境是至关重要的。艺术和设计教师要创造一个优秀的学习环境,让学生在轻松和谐的课堂环境中充分锻炼自己的创造性思维能力,设计出与众不同的作品。

2.2 环境方面

环境要素可分为自然要素和社会要素,其中重要的是与主体互动和交流的外部条件。研究发现,环境因素对学生创造性思维能力发展的影响,既包括积极提升的一面,也包括消极抑制的一面。从本质上讲,想象力作为人们概念性的心理识别和行为的实际操作,应该是由适度的环境和外界传递的数据信号引发的。这表明,环境因素对学生益智思维能力的发展有很大影响。换句话说,学生的思维模式在很大程度上受到他们周围环境的影响。因此,在艺术和设计课堂上,教师必须努力在校园内创造一个良好的学习环境,以便为学生锻炼创造性思维能力提供必要的前提条件。

在教授美术和设计的基础知识时,教师必须经常通过引用优秀设计作品的例子来激发学生的想象力,讨论作品风格和其中的创造性,并研究作者的设计思想和它们的来源。在设计作品时,这些优秀的可以适当地引导他们把作品的本质与当代社会的具体要求联系起来,与现代社会的具体要求联系起来,然后相应地展开想象力。通过将这些优秀作品的精髓与当代社会的具体需求相结合。

2.3 学生自身方面

人的大脑在生理上分为左脑和右脑,各自具有不同的功能。左脑负责逻辑思维,右脑负责实践思维,两者之间的紧密合作是产生创造性思维能力的必要条件。右脑在创造性思维能力活动中也承担着设计灵感。因此,在艺术和设计教学中,必须注意开发学生的右脑功能,形成生成性的逻辑思维能力,从而为创造性思维能力的发展创造良好的机会。就思维发展的规律性而言,人们的思维通常从实际转向抽象。而艺术设计教育则将人们生活中不同方面的生理和心理需求与事物的形象相结合,完成了客观与理性的结合,最终促进了学生形成性思维

能力和心理健康的发展。还值得注意的是,创造性思维的发展并不局限于艺术和设计,而是可以延伸到技术的使用、创造力和日常生活中。总的来说,艺术设计教师在塑造学生的形成性思维能力时,需要考虑学生自身的因素,激励他们把逻辑和想象力结合起来,进一步发展他们的形成理性思维能力,把他们的想法融入作品的设计中。

3. 美术设计教学中培养学生创造性思维的有效策略

3.1 及时转变教育理念,创造良好的校园创新氛围

在设计教育活动中,很多大学美术教师还停留在过去只画图,教基本软件的实际操作的水平上,忽视了学生逻辑思维能力的形成,忽视了告诉学生如何画好基本的美术和应用软件,这些都是课本上应该掌握的内容。学生可以很好地绘画和使用计算机设计软件,但他们制作的作品不够创新,无法满足企业和雇主的具体需求。想象力是艺术和设计领域最重要的元素之一,由于创造性思维能力的发展,与设计师自身的想象力直接相关。除此之外,在传统的教育体制下,美术教师只注重表面的知识,造成了专业教育内容与社会具体发展需求之间的差距,这使学生在大学毕业后无法获得设计工作,反而严重限制了他们的精神和个性,不利于他们未来的发展和进化。

因此,新阶段的艺术设计教师应尽快转变课堂教学的核心理念,从理念上为课堂教学活动注入创意元素,提升创意思维能力,帮助学生在艺术学习的过程中获得满足感,让学生更积极地参与学习。作为艺术教师,我们必须放弃传统的交流方式,将其投入到具体工作中。通过优秀艺术设计写作的经典案例,正确引导学生深入把握作者的中肯观点,从不同的角度看待身边的事物。

3.2 以兴趣引导为主激发学生们的创新意识

创新意识指的是作者在整个设计过程中的思维过程,是形成作品的源动力。如果设计师不能构建合理的概念,作品讲缺乏一定的创新型进行支撑,从而缺乏生机。从当前艺术设计教育的现状来看,多数学生并不是因为兴趣才进行课程学习的,更多的是出于好奇或者盲目跟风。对于教师来说,如果不能恰当地利用学生的好奇心理来塑造其对于艺术和设计的兴趣,他们的热情就会慢慢消退,最终随着时间的推移,完全消失。当人们对某一事物感兴趣时,他们能够充分地发挥自己的想象力。俄罗斯著名教育家乌申斯基曾经说过,强制性的教育活动,即使是爱好,最终也只能扼杀学生掌握事实的冲动。教育的意义不仅取决于理论知识和专业能力的传授,还取决于教师的教学策略,以激发学生的学习欲望,唤起他们的创新精神,尽可能地发展他们的创造性思维能力。

美术和设计教师必须在课堂实践中积极运用一系列的教学方法,以确保学生对尽可能多的东西感兴趣,并

对他们的学习感到满意和满足。艺术类学生与其他专业学生相比,文化知识的学习和储备能力整体欠佳,而且多数存在不爱学习的情况,因此,教师在教学过程中要根据每个学生的特点、兴趣、学习能力等有针对性地展开课堂活动,从而满足不同学生的学习需求和学习习惯。此外,艺术设计教师应在校园内组织各种实践活动,如艺术展览、职业专业技能竞赛、服装设计等,既要提高学生对于艺术设计学习的兴趣,又要合理地培养学生的创新思维能力。

3.3 充分尊重学生的独立性和差异性

在美术课实践中,教师要充分关注每个学生,了解个体差异,激励学生发展个性,以形成学生的创造性思维能力。个性对于艺术作家来说是至关重要的,如果他们区别于他人,反映出与他人不同的元素,并有独特的创作意图。由于艺术和设计专业的学生在大学毕业后往往会进入相关领域,因此艺术和设计专业的教师需要特别注意通过适当的教学方法来塑造学生的形成理性思维能力,以便为他们今后的职业生涯打下良好的基础。在实践中,艺术和设计教师可以通过以下方式提供合理的具体指导。

首先,教师必须能够充分展示良好的具体教学效果,明确每个学生的特点,找出差异,根据每个学生不同的具体自学能力水平制定适当的教学方案,并提供循序渐进的课堂活动,使课堂上的每个人都能在某种程度上有所收获。在课堂上,教师必须把课堂上的主要角色还给学生,激励他们更加自发,培养独立思考的良好习惯。

其次,教师在进行学生创造性思维培养时,不能一味地按部就班地进行,要听从学生意见,根据学生意见调整课堂内容和上课形式。通过新颖的课堂方式,不断激发学生的创造性思维能力,让学生在大方表达自己观点和想法的同时,得到思维的锻炼。

最后,艺术和设计教师必须打破传统风格的课堂结构,建立一个发展性教育的核心理念,重视每个学生的写作、启蒙和适当的指导,而不是用一刀切的方式来纠正和批判学生的写作,这阻碍了学生的个体发展。这不仅不利于学生的个性发展,而且在切断艺术作品的设计灵感和创造教育思维能力方面也十分不利。

3.4 优化美术设计的教学方法

21世纪是知识经济时代,美术教师必须在各个层面上促进学生全面能力的发展,把学生的创新精神和创造性思维能力的培养作为主要的整体教育目标。传统的教育模式注重对专业知识和技能的掌握,形成了有技术能力但不会设计创造性作品的人才。只是模仿或复制前人的作品,这并不能满足所有人的要求。为此,艺术设计教师需要积极、主动地学习国内外优秀的教学经验,不断改进教学策略,提高教学效率。鉴于艺术和设计的定

义与纯艺术不一样,教师在课堂教学中必须重视它们,鼓励学生设计不容易与现实生活发生冲突的文本。创造性思维能力和知识属于不同的类别,但它们是如此密切相关,以至于没有知识就不可能有创造力。学生必须学会提高自己的设计知识,从日常生活中汲取设计灵感,并通过课堂外的实践活动丰富自己的设计工作。

3.5 灵活运用现代化教学技术手段

随着科学技术的不断进步,科技的力量已经渗透到生活的方方面面,包括教育领域。目前的教育活动要充分利用现有的科技力量,将艺术和美学规律利用科技手段更直观地展现给学生。这样一方面能够引导学生更好的发现设计的规律性,另一方面能够激发创作灵感。通过教学生更好地定义设计出来的文本的功能,装饰设计,并在装饰人们的环境中充分展示某些功效。例如,美术教师利用多媒体技术展示课后拍摄的工程建筑图片,详细分析工程建筑的创作风格、设计构图方法和功能,让他们更好地了解艺术和设计在生活中的实际应用。多媒体技术还允许教师创建一系列供课堂使用的教学材料,包括初稿、调色板、图案设计和封面设计。这可以作为实施分级课堂活动时的具体指导,并用于对学生作业进行更详细和全面的分析。一些计算机图形设计软件还包括传统艺术绘画方法无法实现的功能,如形状移动、旋转、颜色混合、复制和修复。

4. 结束语

综上所述,创造性思维能力不是每个人与生俱来的,而是必须通过实践、适当的外部环境和总体目标及动机来具体指导。美术设计教师的主要作用在于培养学生的创造性思维,正确引导学生学习和分析优秀的经典作品,掌握设计的基本专业技能,理解前人设计的创作意图,通过学习与再反馈,将其运用到自己的作品中来。在素质教育改革的背景下,为了更高质量地满足社会发展的具体需要,艺术设计教师必须提升课堂教学的核心理念,不断丰富教学策略,构建优良和谐的学习环境,帮助学生的创作。

参考文献:

- [1]张玉.高中美术“设计”模块教学中培养学生创新精神与解决问题能力研究[D].温州大学,2017.
- [2]陆乐.美术设计教学中学生创造性思维培养策略探究[J].高教学刊,2017(23):88-90.
- [3]朱礼.激发中职美术设计专业学生创造性思维的探讨[J].美术教育研究,2018(13):138.
- [4]沈袁达.高师美术设计教学对学生创造性思维的培养[J].长春教育学院学报,2013,29(15):125-126.
- [5]郝刚.浅谈如何激发中职美术设计专业学生的创造性思维[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2015(10):252.