

创造性思维训练在艺术教育中的实施与成效

王 敏

湖北美术学院, 中国·湖北 武汉 430205

【摘要】创造性思维训练在艺术教育中的运用不仅改变了艺术教育的方式和内容, 更为培养全面发展的创新型人才开辟了新的途径。基于此, 以创造性思维训练在艺术教育中实施过程中存在的机遇为切入口, 深入研究创造性思维训练在艺术教育中的实施与成效。结果发现, 创造性思维训练在艺术教育中实施过程中存在、教育理念转变为创造性思维训练提供了支持以及课程改革为创造性思维训练提供了更多实施空间的机遇。进一步研究发现, 创造性思维训练在艺术教育中实施途径有多元化教学方法、实施途径强调自由发挥以及体验式学习三种。此过程中, 创造性思维训练在艺术教育中具有艺术创作能力的提升、认知能力的全面发展以及个人素质的全面提升的成效。

【关键词】创造性思维训练; 艺术教育; 团队合作能力; 社交能力

【基金课题】环境设计数字化协同中的人文数据分类与整理研究, 城市公共空间艺术湖北省协同创新中心重大招标项目子课题, (项目编号: XT-2022-01-03)。

引言

在当今快速变革世界中, 创新能力已成为个人发展和社会进步的关键驱动力。艺术教育作为培养创新人才的重要方式, 是创新能力培养的重要途径^[1-3]。然而, 长期以来, 我国艺术教育过于注重技能训练和知识灌输, 忽视了对学生创造性思维培养。这种教育模式虽然能够培养出技艺精湛的艺术工匠, 但难以培养出真正具有创新能力艺术家和设计师。因此, 将创造性思维训练纳入艺术教育体系, 成为推动艺术教育改革的必然选择。一方面, 近年来, 随着教育理念的进步和教学实践的深入, 艺术教育工作者开始尝试多元化的教学方法, 将创造性思维训练应用于教育教学, 以激发学生创造力。另一方面, 创造性思维训练的成效并不局限于艺术领域, 还可提高学生社交能力和团队合作能力^[4], 增强学生跨学科学习能力^[5], 拓展文化理解和全球视野, 为学生未来在各个领域的发展奠定了坚实的基础^[6]。基于此, 深入研究创造性思维训练在艺术教育中的实施策略及其取得成效, 以为艺术教育改革和发展提供有益参考和启示。

1 创造性思维训练在艺术教育中实施的机遇

1.1 教育理念转变为创造性思维训练提供了支持

近年来, 随着教育理念正在发生深刻变革, 越来越多教

育工作者认识到创造性思维重要性。这种理念转变为在艺术教育中实施创造性思维训练提供强劲支持。首先, 素质教育的深入推进为创造性思维训练创造了良好的环境。素质教育强调全面发展, 不再单纯追求分数, 而是更注重学生的综合能力培养。在这种背景下, 艺术教育得到了更多的重视, 也为创造性思维训练提供了更多的时间和空间。其次, 个性化教育理念的兴起也为创造性思维训练提供了新的思路。个性化教育强调尊重每个学生的独特性, 鼓励学生发展兴趣和特长, 与创造性思维训练的目标高度契合。具体而言, 在艺术教育中, 教师可以根据学生的个性特点, 设计不同的创造性思维训练活动, 使得每个学生都能找到适合自己的发展方向。

1.2 课程改革为创造性思维训练提供了更多实施空间

由于艺术课程不断变革, 新艺术课程标准更加注重培养学生的创新能力和实践能力, 而不仅仅是知识的传授, 为在课堂中开展创造性思维训练提供了更多的切入点。此过程中, 一方面, 教学方法创新为创造性思维训练提供了更多可能性^[7]。课程改革鼓励教师采用更加灵活多样的教学方法, 如项目式学习、探究式学习等, 从而培养学生的创造性思维。另一方面, 评价方式改革也为创造性思维训练创造了有利条件。新的评价体系更加注重过程性评价和多元

化评价,不再单纯依赖考试成绩,能够更好地反映学生的创造性思维能力,也能激励学生在艺术创作中更加大胆创新。此外,丰富的课程资源也为创造性思维训练提供了更多支持。课程改革鼓励利用包括数字资源、社会资源等多种教学资源,为艺术教育中的创造性思维训练提供了更多的素材和工具,使得训练活动可以更加丰富多样。

2 创造性思维训练在艺术教育中的实施

2.1 多元化教学方法

在艺术教育中实施多元化教学方法是培养学生创造性思维的重要途径。这种方法不局限于传统的单一教学模式,而是综合运用多种教学策略和手段,以激发学生的创造力和想象力。首先,在艺术教育中,教师通过设置开放性问题或情境,引导学生主动思考和探索,鼓励学生突破常规思维,尝试新创作方式。这种方法能够培养学生批判性思维和问题解决能力,是创造性思维重要基础。其次,合作学习也是一种常用的教学方法。在艺术教育中,学生通过小组讨论、集体创作等形式,可以相互启发,碰撞出新的想法,在不仅能激发创意的同时,能培养团队协作能力。此外,跨学科教学也是培养创造性思维的重要方法。在艺术教育中,教师将艺术与其他学科结合,以此拓展学生的知识面,激发从多种角度思考问题。例如,在学习艺术史时,教师可以结合历史背景和科技发展,使得学生深入理解艺术创新与社会变革的关系。

2.2 强调自由发挥

在艺术教育中强调自由发挥是培养学生创造性思维的另一个重要方法。这种方法强调给予学生充分的自由空间,鼓励学生大胆表达自己的想法,不受传统观念和既定模式的限制。首先,教师会创造一个开放、包容的学习环境,使得学生感到安全,不害怕犯错或被批评。在此基础上,教师通常会鼓励学生表达想法,即使这些想法看似不切实际或不合常理,以培养学生创造性思维。其次,教师应该减少对学生创作过程的干预,充当引导者和支持者的角色,提供必要技术支持,但不强加自己的审美观念,从而

进行创造性思维训练,以培养学生创造性思维。此外,鼓励实验和探索也是自由发挥的重要组成部分。教师鼓励学生尝试新的材料、技法和表现形式,进而进行创造性思维训练,培养学生创造性思维。例如,教师在雕塑课上,除了传统的黏土,还可以使得学生尝试用废旧物品、自然材料等创作,培养学生的创新精神和问题解决能力。

2.3 体验式学习

体验式学习是艺术教育中培养创造性思维的重要方法之一。这种方法强调通过直接参与和亲身体验来获取知识和技能,而不是被动接受信息。在艺术教育中,体验式学习可以帮助学生更深入地理解艺术创作过程,培养感知能力和创造力。首先,体验式学习强调“做中学”的理念。在艺术课堂上,学生有大量的实践机会。例如在美术课上,学生会尝试各种绘画技法,而不仅仅是观看示范。这种直接参与可以帮助学生更好地理解艺术创作的本质,培养创造性思维。其次,体验式学习强调全身心的参与。艺术不仅仅是视觉或听觉的体验,还涉及情感和身体的参与。在戏剧教学中,角色扮演和即兴表演可以帮助学生从不同角度思考问题,培养创造性思维。最后,体验式学习还强调环境的重要性。教师创造丰富多样的学习环境,使得学生有机会在不同的情境中体验艺术,以此进行创造性思维训练。例如,组织学生参观美术馆、音乐厅,或者邀请艺术家来校进行工作坊。这些实地体验可以让学生直接感受艺术的魅力,激发他们的创作灵感。

3 创造性思维训练在艺术教育中的成效

3.1 艺术创作能力的提升

创造性思维训练在艺术教育中具有提升学生艺术创作能力的成效。首先,学生作品展现出更强的原创性和独特性。在艺术教育中,学生通过创造性思维训练中的多元化教学方法和自由发挥鼓励,不再局限于模仿和复制,而是能够产生更多原创性的想法。其次,学生表现出更强的跨界融合能力。在艺术教育中,学生通过创造性思维训练中的跨学科学习和体验,能够将不同领域知识和技能融入艺

术创作中。再者，学生技术创新能力得到提升。在艺术教育中，学生通过创造性思维训练中的鼓励实验和探索，不再局限于传统的艺术材料和技法，而是敢于尝试新的表现方式。最后，学生的艺术表现力和感染力显著增强。在艺术教育中，学生通过创造性思维训练中的体验式学习和情感表达训练，能够在作品中更好地传达情感和思想，提升艺术创作能力。

3.2 认知能力的全面发展

除了艺术创作能力提升，创造性思维训练在艺术教育中的实施还促进了学生认知能力全面发展。首先，学生观察力和感知能力得到显著提升。在艺术教育中，学生通过创造性思维训练中的艺术创作和欣赏的训练，能够捕捉到常人忽视的细节，感受到微妙的情感变化，从而学会更细致、更全面地观察世界。这种敏锐的观察力不仅有助于艺术创作，也可提高学生在其他学科学习和日常生活中的感知能力，进而提高学生认知能力。其次，学生抽象思维能力得到加强。艺术创作经常涉及将具象的事物抽象化，或将抽象的概念具象化。这个过程可锻炼学生的抽象思维能力，提高学生认知能力。再者，学生批判性思维能力得到提高。在艺术创作和欣赏的过程中，学生在创造性思维训练中不断进行自我评价和同伴评价。这个过程可培养学生如何分析作品，使其提出建设性的意见，从而提高学生批判性思维能力，助力学生将批判性思维能力延伸到其他学习和生活领域，以此促进认知能力的全面发展。

3.3 个人素质的全面提升

创造性思维训练在艺术教育中的实施还对学生的个人素质产生了深远影响，可促进学生全面发展。首先，学生自信心得到显著提升。学生在艺术教育中通过创造性思维训练可自由发挥和个性化表达，学会欣赏自身独特性，不再过分在意他人的评价，可提高学生自信心，助力学生个人素质全面提升。其次，学生的创新精神得到培养。创造性思维训练鼓励学生突破常规，尝试新的想法和方法。这种精神不仅体现在艺术创作中，也成为学生面对生活挑战的态度，助力其

个人素质全面提升。再者，学生情感表达能力得到提高。艺术作为表达情感的重要途径，可使得学生学会更好地认识和表达情感，有助于心理健康的同时，也可提高学生人际交往能力，助力其个人素质全面提升。

4 结语

创造性思维训练在艺术教育中的实施，无疑是一次富有前瞻性和变革性的教育探索。进一步，随着教育理念的不断进步和实践经验的不断积累，创造性思维训练将在艺术教育中发挥更加重要的作用，不仅会继续推动艺术教育的改革和创新，还将为其他学科领域的教育改革提供有益的借鉴。因此，应当继续深化创造性思维训练在艺术教育中的应用，不断完善相关理论和实践，为培养能够应对未来挑战的创新型人才做出更大的贡献。

参考文献：

- [1] 毕晨. 高校艺术教育对大学生心理健康的影响研究[J]. 艺术教育, 2024 (06): 83-86.
- [2] 孙海丽. 高校艺术教育的困境和发展对策研究[J]. 艺术评鉴, 2022 (03): 124-126.
- [3] 张振东. 中国高等艺术教育的功能定位及社会影响力研究[J]. 理论观察, 2022 (01): 135-140.
- [4] 唐新江. 大学体育教学和训练中创造性思维的应用研究[J]. 当代体育科技, 2021, 11 (31): 96-98.
- [5] 栾若星. 融入创造性思维训练的教学模式设计与实践——以“C语言程序设计”课程为例[J]. 科技风, 2024 (09): 117-119.
- [6] 李兴森, 王龙浩, 张浩澜, 等. 创新思维训练的案例化教学模式及其实践[J]. 中国质量, 2024 (01): 118-122.
- [7] 胡逸凡. 艺术教育在学校教育中的必要性[J]. 艺术评鉴, 2022 (03): 109-111.

作者简介：

王敏 (1985.12.26—)，女，汉族，云南昆明人，学历：硕士，国家二级心理咨询师，工作单位：湖北美术学院科研助理，研究方向：社会学，文化心理学，文艺学。