

艺术设计专业创造性思维课程教学改革研究与实践

杨 静

(四川文化艺术学院 621000)

摘 要: 创造性思维是指人们利用想象力、创新思维和逻辑推理等能力,以产生新的、有用的和有意义的想法和解决方案的思维过程。在当今社会,创造性思维成为了各行各业所追求的核心竞争力之一。然而,在艺术设计专业中,创造性思维的培养面临着许多挑战。传统的教学模式和课程设置无法满足学生的需求,教学内容过于注重理论,忽视了实践和传统文化的教育。因此,本文将探讨如何通过教学改革来培养学生的创造性思维,以满足时代发展的需求。

关键词: 艺术设计专业; 创造性思维; 教学改革; 教学实践

Research and practice of teaching reform of Creative Thinking course in Art and Design major

Yang Jing

(Sichuan Institute of Culture and Art 621000)

Abstract: Creative thinking refers to the thinking process in which people use the ability of imagination, innovative thinking and logical reasoning to produce new, useful and meaningful ideas and solutions. In today's society, creative thinking has become one of the core competitiveness pursued by all walks of life. However, in art and design majors, the cultivation of creative thinking faces many challenges. The traditional teaching mode and curriculum setting cannot meet the needs of students, and the teaching content pays too much attention to theory and ignores the education of practice and traditional culture. Therefore, this paper will discuss how to cultivate students' creative thinking through teaching reform to meet the needs of the development of The Times.

Key words: art and design major; creative thinking; teaching reform; teaching practice

引言: 作为一门富有创意和想象力的艺术专业,艺术设计需要学生具备创造性思维能力来完成各种创意设计和创作。因此,创造性思维的培养已经成为艺术设计教育中不可或缺的一部分。良好的创造性思维能力可以帮助学生更好地应对日益变化的艺术设计行业,提升自己的竞争力。同时,创造性思维还可以激发学生对艺术设计的热情和兴趣,从而更好地发挥个人潜力和创造力。

1 艺术设计专业创造性思维训练的内容

创造性思维的核心是能够产生新的想法和创意。在艺术设计专业中,学生需要通过各种方式进行概念和构思的训练,包括头脑风暴、思维导图、素材搜集等,以激发学生的想象力和创造力^[1]。同时,艺术设计专业需要学生具备良好的视觉和感知能力。因此,在创造性思维的训练中,学生需要进行各种视觉和感知的练习,如绘画、素描、色彩构成、空间感知等,以提高学生的视觉能力和观察能力。创造性思维还需要不断地实验和尝试,才能产生出新的想法和创意。在艺术设计专业中,学生需要通过各种实验和尝试的方式进行创意的训练,例如拼贴、混合媒介、手工制作等,以激发学生的创造力和实践能力。并且需要学生具备多元化的思维能力,以便能够从不同的角度思考问题和产生创意。因此,在创造性思维的训练中,学生需要进行多种思维模式的练习,如逆向思维、隐喻思维、联想思维等,以提高学生的多元化思维能力。此外,创造性思维的过程需要不断地反思和评价,以便不断地提高自己的创造力和创意水平。在艺术设计专业中,学生需要学习如何对自己的作品进行反思和评价,以及如何接受他人的评价和建议,以便在不断的反思和评价中不断地提高自己的创意水平。

2 艺术设计专业学生创造性思维教学方法

艺术设计专业学生的创造性思维教学方法,需要结合专业特点和学生实际情况,以提升学生的创造性思维和创意表达能力。以下是一些常用的教学方法:(1)基于问题的学习:教师通过提出问题,引导学生思考,激发学生的探索兴趣和求知欲,从而培养学生的创

造性思维。教师可以设计多种问题类型,如开放性问题、难题、矛盾问题等,让学生从多个角度思考,从而拓展思维。(2)启发式学习:通过展示一些具有启发性的事物、现象、作品或文献,引导学生自主探究和发现其中的规律和内在联系,培养学生的创造性思维和创意表达能力。教师可以通过多媒体展示、现场观察、实践操作等方式,激发学生的想象力和创造力。(3)案例教学:教师通过引用实际案例,让学生从中学习和分析案例中的创造性思维方法和技巧,从而培养学生的创造性思维和创意表达能力。教师可以引用一些成功案例或失败案例,让学生从中吸取经验和教训,拓展思维。(4)合作学习:通过小组讨论、团队合作等方式,让学生相互协作,共同探讨问题和解决方案,培养学生的创造性思维和创意表达能力。教师可以引导学生自主组建小组,从而培养学生的团队协作能力和创造力。(5)实践教学:通过实践操作、场地考察、实地调研等方式,让学生深入了解实际问题和情况,从中寻找创造性思维的切入点和解决方案,培养学生的创造性思维和创意表达能力。教师可以引导学生进行实践操作、场地考察等活动,让学生在实践中感受并掌握创造性思维的方法和技巧。

3 艺术设计专业创造性思维课程教学改革的必要性

3.1 课程设置随意性

如果课程设置缺乏统一的标准和要求,每个教师都可以按照自己的想法进行教学,那么课程的内容和难度就会因人而异。这样一来,学生的学习过程将缺乏系统性和完整性,无法形成一套完整的创造性思维体系,影响其未来的创造性思维能力的发展。或者只是随意的组合了一些创造性思维的内容,而缺乏与时俱进的新思维、新技术和实践教学的内容,学生将无法在课程中学习到最新的理论和实践技巧。这会使学生的创造性思维培养缺乏前瞻性,无法适应未来社会和行业的发展。此外,如果每个教师都可以自行组织和设计课程内容,那么学生不同教师的教学中,学习质量和效果将会出现差异。这样,有些学生可能无法获得足够的学习资源和教育机

会,影响其创造性思维能力的发展。因此,艺术设计专业需要进行创造性思维课程教学改革,从而实现培养具有创造性思维能力的艺术设计人才的目标。

3.2 重视政治理论教育

艺术设计专业学生需要具备高度的思维能力和审美素养,同时也需要具备社会责任感和政治素养^[2]。因此,将政治理论教育与创造性思维课程教学相结合,可以使学生在创造性思维的同时,充分认识社会和政治的重要性,增强对社会的责任感和使命感。在艺术设计专业的教育中,学生需要充分认识到自己的创造力和艺术作品对社会的影响和责任。政治理论教育可以让学生充分认识到自己所处的社会环境和政治背景,从而更好地理解和把握社会发展的方向和趋势,更加注重作品的社会影响和责任。还要具备强烈的文化自信和国家认同感,才能在国际艺术设计领域中有更好的竞争力。政治理论教育可以帮助学生深入了解中国的历史文化和优秀传统文化,增强对中华文化的自信和认同感,同时也有助于培养学生的民族自豪感和爱国精神。政治理论教育可以引导学生关注社会、关注人民,以人民为中心,使创造性思维能够更好地融入到实践中,让艺术作品更加具有社会意义和价值。

3.3 忽视传统文化教育

艺术设计专业是一门与传统文化密切相关的学科,其中的一些核心原则和概念都来自于传统文化的遗产。比如,在中国画的创作中,传统文化的观念和美学标准非常重要。因此,如果在创造性思维课程中忽视传统文化教育,学生可能会失去对艺术设计专业基础知识的理解,影响他们对创作的正确理解和创新能力的培养。在现代社会中,随着文化全球化和信息技术的飞速发展,传统文化的影响和地位逐渐下降,然而,传统文化是一个国家和民族的独特标志。在艺术设计专业创造性思维课程中,注重传统文化的教育可以帮助学生更好地理解中国文化,从而在创作中融入更多的中国元素,使作品更具独特性和魅力。在艺术设计专业创造性思维课程中,注重传统文化教育可以促进艺术设计专业与其他学科的交叉融合,创造更加具有丰富文化内涵的艺术作品。例如,将传统文化的元素融入到产品设计中,可以使产品具有更加深厚的文化底蕴和设计内涵。

3.4 忽视创造性思维训练

在现有的教学体系中,传统的教学模式和课程设置往往忽视了创造性思维训练,给学生的专业发展带来了一定的制约。因此,艺术设计专业创造性思维课程教学改革的必要性愈发突出。一方面,由于传统的教学模式过于注重知识的传授和技能的训练,导致学生对于创造性思维的培养和训练相对较少。另一方面,由于创造性思维训练的复杂性和不确定性,教师对于创造性思维训练的教学方法和实践技巧也存在一定的困惑和难度。这种情况下,艺术设计专业学生的创造性思维能力受到一定的制约,难以发挥自身的创作潜力和创造力。因此,艺术设计专业创造性思维课程教学改革的必要性不容忽视。首先,学校应该重视创造性思维训练的重要性,将创造性思维训练纳入艺术设计专业的教学内容中。其次,教师需要探索有效的教学方法和实践技巧,从而能够更好地培养学生的创造性思维能力。例如,可以通过引导学生进行创意思维、模拟设计等方式来培养学生的创造性思维能力。同时,学校还应该加强学生的跨学科学习和交流,引导学生更好地将不同领域的知识和技能相互融合,从而发挥创作的多元化和综合性。

4 艺术设计专业创造性思维课程教学改革研究与实践

4.1 引入多元化的教学模式

传统的教学模式可能无法满足学生创造性思维的需求。因此,可以尝试引入多元化的教学模式,如案例分析、小组研讨、思维导图、游戏模拟等等,以培养学生的创造性思维能力^[3]。在案例分析中,教师将真实或虚构的案例提供给学生,要求他们对案例进行深入的分析 and 思考。通过分析案例,学生可以理解 and 掌握相关知识,并在实践中应用所学知识。学生可以发现案例中存在的问题,并尝试提出解决方案,这将培养他们的创造性思维能力。在小组研讨中,

学生分组讨论某个主题,共同探讨解决方案。在讨论过程中,学生可以提出自己的观点并接受他人的意见,这有助于他们开拓思路,扩大视野。小组研讨还可以培养学生的协作能力和领导能力,这对于日后的职业发展也非常有益。在思维导图中,学生将所学知识按照一定的规律进行整理,形成一张图表,以便于记忆和理解。思维导图还可以帮助学生发现知识之间的联系,有助于他们建立知识体系,进而形成创造性思维。在游戏模拟中,学生可以扮演不同的角色,体验不同的场景和情境,以便于理解和应用所学知识。游戏模拟可以激发学生的兴趣和好奇心,激发他们的创造性思维,提高他们的学习效率。

4.2 增加案例教学和实践环节

在创造性思维的教学中,案例教学和实践环节非常重要。在案例教学中,教师可以选取一些具有代表性和启发性的成功案例,让学生通过案例分析,了解成功案例的创造性思维过程和方法,从而启发学生自身的创造性思维。例如,在艺术设计专业的创造性思维课程中,教师可以选取一些成功的艺术设计案例,讲解案例背后的创造性思维过程,让学生深入了解艺术设计领域中的创造性思维,同时也可以从中汲取灵感和启示。而通过实践,学生可以深入体验创造性思维的乐趣和成果,增强创造性思维的实践能力。在艺术设计专业的创造性思维教学中,教师可以设计一些实践性的任务和项目,让学生在实践中体验创造性思维的过程和效果^[4]。例如,教师可以设计一个创意画作的任务,要求学生在一定的时间内创作出一幅独具创意的画作,并在作品中展现出创造性思维的能力和水平。此外,教师还可以引导学生进行实践性的项目研究和实践,例如参加一些艺术设计比赛,或者在社会实践中运用创造性思维,以提高学生的创造性思维水平。

4.3 提供多样化的学习资源

学习资源对于创造性思维的培养也非常重要。为了激发学生的创造性思维,教师可以提供多样化的学习资源,如书籍、电子资源、视听资料等等,以便学生可以从多个角度了解创造性思维^[5]。教师可以向学生推荐一些与创造性思维相关的书籍,如《创意思维:解放思维与激发创意的50个技巧》、《设计思维:解决问题的视角》等,让学生通过阅读这些书籍,了解到创造性思维的重要性、方法和实践技巧。也可以借助互联网等现代技术手段,为学生提供丰富多彩的电子资源,如创意思维课程视频、TED演讲、学术论文等。通过这些电子资源,学生可以更加全面地了解创造性思维的概念和实践。此外,视听资料也是学习资源中的重要部分。教师可以为学生提供有关创造性思维的视频、音频资料,如创意思维大师讲座、创造性思维实践案例视频等。通过视听资料的学习,学生可以感受到创造性思维在实际应用中的运用和效果,从而更加深刻地理解创造性思维的意义和价值。

结束语:艺术设计专业创造性思维课程教学改革是一个长期而系统的过程,需要教师、学生、教育机构、社会各界的共同努力。通过多元化的教学模式、案例分析、实践教学、学习资源和学生主体性等方面的教学方法,可以帮助学生更好地发展创造性思维能力,提高艺术设计专业的教育质量,为艺术设计行业的发展做出贡献。

参考文献:

- [1]管晓光.浅谈艺术设计中创造性思维的运用[J].明日风尚,2022(19):117-120.
- [2]林宣洁.艺术设计中创造性思维的特点及其应用[J].艺术品鉴,2022(21):56-59.
- [3]刘育威.艺术设计教学中的创造性思维开发浅析[J].喜剧世界(下半月),2022(06):94-96.
- [4]张靖.关于艺术设计中创造性思维的几点思考[J].美术大观,2018(01):134-135.
- [5]贾潍.艺术设计专业学生创造性思维教学方法思考[J].艺术科技,2017,30(09):43.