

高考美术教育中的创意思维培养研究

◆潘初平 冯信群

(东华大学服装与艺术设计学院 上海 200051)

摘要:创意思维是人脑对客观事物本质属性和内在联系的概括和间接反映,以新颖独特的思维活动揭示客观事物本质及内在联系并指引人去获得对问题的新的解释,从而产生前所未有的思维成果称为创意思维,也称创造性思维。创意思维在当今时代至关重要,特别是人工智能不断发展对固定模式思维算法模拟化的时代背景下,可以说创意思维是一个人的核心发展竞争力。我们学习的本质就是对认知思维的培育,人类的一切正常生命生产活动都是思维认知支配下的产物,人工智能时代以前记忆推理计算思维很重要,现在人工智能的发展逐渐取代了人类的这项思维能力,创意思维培养的重要性就凸显出来了。本文通过结合高考美术教育教学过程,对美术教育中创意思维的培养进行探索和研究,以促进创意思维在美术教育实践中的实现。

关键词:美术教育;创意思维;多维思考;思维惯性

一、积极主动进行主观感受和想法的表现

创意思维表现是自己主观情感的创造性探索和表达,积极主动去学习是实现创意思维培养的前提之一,如果是仅仅是被动驱使完成任务性的学习状态,那一切都无从谈起。作者以前在高考美术培训教学过程中,发现积极主动的学习状态对一个人持续学习进步的作用影响非常大,由于美术专业考取大学分数线比文化生分数低很多,所以很多来学习的学生都是文化分数考不了自己理想的大学才被动来学的美术专业,这就造成了他们学习被动消极的状态,不会积极主动去学习和询问老师,经常是老师逼迫让他们完成每天一定量的作业,在这种教学状态下,学生在学习方面无法发挥主观能动性,画出的作品没有主观感受和想法,更体会不了绘画艺术的美感,这种完成任务的状态只会让他们痛苦,与学习积极的学生沉浸在绘画学习审美愉悦中形成了鲜明的对比。这种在高考美术教育中学生的心态问题是阻碍创意思维培养形成的个人主观原因,只有教师在实际的教学过程中,积极引导这部分学生,培养他们学习的兴趣,积极调动自己的主观感受去体会客观事物,形成主动学习思考内在的驱动力,这才是实现创意思维培养的关键所在。

二、形成独立思考能力

形成独立思考能力是一个人创意思维培养的根基。现实世界中,我们每个人认识世界的角度和范围以及高度都是不一样的,因为每个人的经历是不同的,个人时间和精力都是有限的,我们的认知都基于一定的条件和范围内,所以独立思考认识自己的思维状态和局限是完善自己形成创意思维的观念基础。在高考美术教学中,有些老师以自己的审美观念为价值判断标准要求自己的学生、固定套路式的作画教学和统一的写实表现方法技巧,这些都是约束学生形成独立思考、创意思维能力的问题所在。只有不断完善和调整我们高考美术教学方式和内容,才能真正意义上发散学生的学习思维,形成自己独立思考的认知体系,促进创意思维的培养和形成。

三、认识事物的发展规律和本质

只有全面了解认识了事物的发展规律和本质,才能将创意思维的价值拓展发挥到最大化。在高考美术教学中,素描、速写、色彩都是对视觉表现规律、空间规律、色彩规律等形式构成规律的认识,只有充分认识到这些规律,结合自己的感受想法才能真正的进行创意思维表现。现在高考美术教学主要教授观察方法和表现方法,对学生表现认识思维这一块关注引导还不够,这是需要不断强化和调整的地方。只有把握事物的本质规律,才能不会被纷繁缭乱的表象所牵引,才能自由地进行思维创新探索和发展。

四、跳出思维惯性和惰性

不要形成固定思维模式和观念,思维的惯性和惰性是创新思维培养最大的敌人。不可否认我们人类天生就是喜欢待在自己生理和思维惯性舒适区的,这也是生物趋利避害的生理本能,但是这种本能天性却是阻碍我们拓展自己认知思维的第一道难关,这也是很多人做事情三分钟热度的问题所在。改变自己跳出自己舒适区的过程肯定是痛苦的,但是也是我们思维进步发展必须要面对处理的。在高考美术教学实践中,很多学生行动上虽然很努力,但是却始终没有看到有效的进步,原因就在于对老师所讲的知识没有进行彻底的消理解,在思维认知上没有进行提升。老师一定要引导这些学生走出思维惰性,从各个角度分析看待问题,将这种方法运用于绘画学习创作之中,就会发现更多的可能性,在这种分析探索过程中逐渐培养出创意认知思维。

五、多领域知识整合运用

不断拓展自己的认知面和积累,创意思维的培养是需要多个维度领域的知识面积累作为支撑的,整合的资源信息越多,创意思维也就越丰富。很多人认为文化成绩不好就去学美术,这种想法与美术教育的培育理念却是背道而驰的,但是这也是现在高考美术教育现状的情况之一,这也是现阶段高考美术教学创意思维培养的难点所在,专业生整体文化修养水平并不是很高。从教学培养考核中加强美术专业生的文化分数比重,强化整体知识认识水平,才是解决这一难点的关键,现在社会上成功的创业家和学者都具备跨领域学习思考的创新能力,这也是人工智能发展影响的时代必须具备的素质和修养。

六、不断尝试新技术材料和方法

很多时候创新是在不断地进行各种材料和方法形式的探索中发现出来的,只有大胆尝试新的材料组合和方法表现,才会发现更多新鲜的可能性。在高考美术教学现状中,往往局限于写实性的表现方法,也以此为学生的艺术天赋的判断标准,这种单一的表现手法正是约束创意思维培养的问题所在,艺术表现形式和材料是多种多样的,只有大胆鼓励学生尝试新的形式材料和技术表现才能使他们的创意思维得到自由发挥,创意思维才能在学生的实践中得到实现和发展。

七、多维思考联系

想象创造能力作为我们人类最高级的智力行为是我们人类社会得以不断发展进步的关键力量所在,想象创造能力并不是人类社会极少数天才的专利,其实我们每个正常人都具备这种潜力,只是需要一个媒介将它唤醒,这个媒介就是美术音乐等感性艺术教育对我们认知思维系统的影响和改造,使我们形成创造性思维,创意思维的塑造和形成是我们创造性行为的核心,创意思维是感性综合发散性的,如美术教育学习绘画一样,绘画需要整体性观察,比较性去思考各个部分之间的关系,多维的角度去感受理解与多样化的形式去表达,这就不能仅仅考虑某个局部的关系形式,而是一种整体综合性思维的处理方式去创作,多维联系思考的能力在这其中是关键所在,这有通过这种思维训练才能真正锻炼出我们的创意思维能力。

八、美术创作中的形式创造性是创意思维形成的重要来源

而在绘画实际表现中,由于材料媒介和自身身体机能等综合客观因素的影响下,实际绘画效果并不会和我们感受到的现实关系完全一致,也就是说绘画艺术创作不可能是绝对的对现实关系的复制再现,而是我们材料表现下结合客观等综合因素对我们自身感受和想法的创造性形式关系的表现,这种形式关系只能无限接近于实现客观关系,正是由于绘画创作是感受性结合偶然性的活动过程,在这种可控与不可控之间就有了无限种可能和变化,

这恰好是绘画艺术创造性的客观来源。在创作过程中的感受和变化是瞬间和不可复制的。美术教育中的绘画创作过程是感受性的,这种感受也是任何老师都无法教的,而在实际的创作里我们所需要的度的把握也是根据我们的感受来定的。

美术教育中的绘画创作在表现过程中的这种形式创造性是我们创造性思维形成的重要表现,同时也是绘画艺术性的根本来源,在央视制作播出的《百年巨匠》讲述齐白石绘画艺术的时候,说到绘画艺术本质就在于似与不似之间,太似则媚俗,不似乃欺世。其实从另一个角度上理解就是熟悉的形象内容,新鲜的结合个人感受的创造性构成形式,这种带有个人主观感受性色彩的创造性形式表现是艺术独特创造性的重要来源之一,也是作者本人主观的视觉语言形式,这种构成形式体现了作者综合的修养和审美,并且这种视觉形式创造活动最终塑造形成了我们的感受创造性思维,这是在实际的感受体验中锻炼形成的。

九、创造性思维的形成与发明创造的联系

而在美术教育绘画学习过程中形成的这种综合发散创造性思维我们能够运用到生活中的各个领域,更加创造性地优化解决方案,而世界上很多科学发现和发明都是基于这种思维方式之上的,当年牛顿在发现万有引力是由于苹果砸到了他的头上,由此联想到了月亮和地球以及宇宙各天体之间的物理力学关系。微波炉的发明是美国工程师 Percy LeBaron Spencer 在一家公司从事雷达技术开发在实验室做实验一次“偶然”导致的,当他运行磁控管时注意到一块粘在自己短裤上的巧克力棒融化了,按照正常逻辑这是自己体温将其融化的,但是他将这种现象和磁辐射综合联系起来,并且去积极实验去探索自己的这种创意思想,最终发明了微波炉。现代医学中普遍使用的抗生素药物青霉素也是英国细菌学家弗莱明意外发现的,一次他将一个葡萄球菌的培养基不小心暴露在空气里,过了几天他发现葡萄球菌培养基里长出了绿色的霉,一般情况下会将其当成污染的培养基扔掉,但是他仔细观察后却发现绿色的霉菌周围的葡萄球菌都被杀死了,他没有忽视这种偶然意外,经过反复试验研究最终发明了青霉素,挽救了无数人的生命。像这些科学上的发现发明故事数不胜数,他们拥有的这种综合发散创造性思维是这种创造性活动的思维基础。当今风靡世界的漫威系列科幻电影和其漫画以及相应的魔科幻想象类电影像阿凡达、异形、变形金刚系列、X战警系列越来越受到世界观众的喜爱和追捧,里面充满想象创造力的角色和场景以令人耳目一新充满遐想,同时给观众在视觉和思想上给予了巨大的冲击,这些创造性思维基础下的表现形式已经成为了现在世界文化发展的主流,也是我们人类社会进步发展的必然趋势,这也说明了创造性发散思维的形成和建立对于我们每个人适应这种时代的发展是多么迫切和重要,如果说以前人类的传统文化精粹是对我们自身和自然规律的探索和认知,那么现在我们要做的就是在这种自然规律基础上的再创造,使我们人类自身和周围环境更加健康美好地可持续向前发展。

十、创意思维与自我认识的联系

由此可以看出美术教育的本质作用就是塑造我们的创造性感性发散思维和激发我们的想象力,这种创造性思维能够让我们综合联系生活中的各种现象事物去解决问题,这是创意形成的源泉,并且这种思维始终能够让我们保持一颗好奇心童心,用一种全新全方位的角度从视觉基础上去重新观察感受认识这个世界,认识自我的感受想法和创意,这是了解真实自我和周围环境的心理基础,也是一个人自我成长发展的原动力。美术教育可以引导我们认识真实的自我,我们成长学习的真正力量应该是源于我们内在的感受想法和创意,而不是外在条件。现在很多学生在大学以前基本的学习动力来源于家庭亲人和学校老师的期待,上了大学失去这种外在动力来源后一下子就迷茫空虚了,在缺乏外人监督的情况下不知道如何去在这种宽松的环境中学习成长起来,成了所谓的空心人,上课睡觉逃课的比比皆是,把自己的时间和精力大部分都投入到游戏娱乐活动中来麻痹自己,这种对自我没有认识和缺乏内在成长学习动力对自我以及周围人和环境来说都

是有害的,所以对自我的认识非常重要,这是一个人成长学习的出发点。在美术教育中形成的这种自我感受、想法和创意的认识是我们内在积极主动学习成长的动力,并且通过美术作品这种视觉形式贴切表达出来,这种表达并不是千篇一律的固定模式的,而是对我们内心情感的探索和宣泄,使我们能够自由表达自己内心真实感受,在美术教育学习过程中形成的这种对自我的认识和自由大胆的表达方式能够促进我们一生的健康成长和发展,若是一个人没有真正的认识自我那么一生都活不出自我,也做不了自己人生命运的主人,更不会感受到幸福。

参考文献:

- [1]张道森.中外美术教育史[M].北京:中国社会科学出版社,2011.10.
- [2]李树文.创新思维方法论[M].北京:中国传媒大学出版社,2006.
- [3]吴进国.创造性学习与创造性[M].北京:中国青年出版社,2000.
- [4]李之群.思维与创新[M].武汉:华中科技大学出版社,2007.
- [5]刘道玉.创造性思维方法训练[M].武汉:武汉大学出版社,2009.
- [6]钱初熹.美术教学理论与方法[M].北京:高等教育出版社,2002.
- [7]常锐伦.美术学科教育学[M].北京:首都师范大学出版社,2002.

作者简介:

潘初平(1991.6—),男,汉族,籍贯:湖南怀化人,东华大学服装与艺术设计学院,16级在读研究生,硕士学位,专业:美术学,研究方向:综合绘画研究。

冯信群(1962.5—),男,汉族,籍贯:浙江临安人,东华大学服装与艺术设计学院,教授 博士生导师,研究方向:环境艺术设计理论与应用、公共空间艺术。

