

艺术教育的变革：探索艺术院校教师教学创新能力的培养

季晨

南京艺术学院教务处，江苏 南京 210000

摘 要： 艺术教育肩负着培养创新型艺术人才的重任，这对艺术院校教师的教学创新能力提出了更高要求。本文从艺术院校教师教学创新能力培养的途径、具体措施和保障机制三个方面进行了探讨。在培养途径上，应充分利用教师教学发展中心平台，关注教师认知发展，满足教师情感和兴趣需要，尊重教师个性差异；在具体措施上，要在教学中融入创新实验，将创新融入教学全过程，建立“三位一体”创新实践教育体系；在保障机制上，需加强教师发展组织建设，整合校内资源，完善教师考核和职业发展激励机制，加强产教融合，拓展教师实践渠道，注重教学创新成果的评价反馈和推广应用。唯有多管齐下，才能不断提升艺术院校教师的教学创新能力，推动艺术教育的变革和发展。

关键词： 艺术教育；教学创新能力；教师发展；创新实践

The Reform of Art Education: Exploring the Cultivation of Teaching Innovation Ability of Art College Teachers

Ji Chen

Department of Academic Affairs, Nanjing University of the Arts, Nanjing, Jiangsu 210000

Abstract: Art education shoulders the heavy responsibility of cultivating innovative art talents, which puts forward higher requirements for the teaching innovation ability of art college teachers. This paper discusses the ways, concrete measures and guarantee mechanism of teachers' teaching innovation ability training in art colleges. In the way of training, we should make full use of the platform of teachers' teaching development center, pay attention to teachers' cognitive development, meet the needs of teachers' emotions and interests, and respect teachers' personality differences. In terms of concrete measures, we should integrate innovation experiment in teaching, integrate innovation into the whole teaching process, and establish a "trinity" innovation practice education system; In terms of the guarantee mechanism, it is necessary to strengthen the construction of teacher development organizations, integrate school resources, improve the incentive mechanism for teacher assessment and career development, strengthen the integration of production and education, expand the channels for teachers' practice, and pay attention to the evaluation, feedback and promotion of teaching innovation results. Only with multi-pronged approach can we continuously improve the teaching innovation ability of art college teachers and promote the reform and development of art education.

Keywords: art education; teaching innovation ability; teacher development; innovative practice

引言

创新是一个国家和民族发展进步的不竭动力。在“双一流”建设和教育现代化的背景下，培养具有创新精神和创新能力的高素质人才已成为各级各类教育的核心任务。艺术教育作为培养艺术创新人才的摇篮，理应勇挑重担，加快培养学生的艺术创新能力。这就要求艺术院校教师必须具备过硬的教学创新能力，善于运用新理念、新方法、新技术，不断优化课程内容，创新教学模式，提高人才培养质量。然而，当前艺术院校教师教学创新能力培养还面临诸多困境：教学理念更新缓慢，缺乏创新意识；个别教学内容偏重传统，缺乏时代感；教学方式简单守旧，缺乏互动性；教学评价相对单一，偏重作品最后呈现结果而过程中学生的成长变化等。这些问题严重制约了艺术教育创新发展。为此，亟需加强艺术院校教师教学创新能力培养，为推进艺术教育变革和创新发展提供智力支持和人才保障。

一、艺术院校教师教学创新能力培养的途径

（一）充分利用教师教学发展中心这一平台

教师教学发展中心是高校加强教师教学能力建设，提高教学

质量的重要载体。艺术院校应充分利用这一平台，为教师搭建教学创新的资源共享和交流互鉴平台。一方面，邀请国内外知名专家学者开展教学创新讲座，传播教学创新理念；另一方面，组织教学创新沙龙、教学创新大赛等，搭建教师展示教学创新成果的

舞台^[1]。同时，教师教学发展中心还可以为教师提供个性化的教学咨询服务，帮助教师诊断教学问题，制定教学创新改进方案。

（二）关注教师认知发展

认知发展是教师专业成长的核心。艺术院校应高度重视教师认知发展，引导教师树立科学的教育教学理念，把握学科前沿动态，拓宽国际视野。鼓励教师通过攻读学位、国内外访学等方式提升学历层次，更新知识结构。支持教师参加学术会议，开展学术交流，了解学科前沿，借鉴国内外先进教学经验。同时，学校还要营造宽松、民主、平等的学术环境，鼓励教师大胆质疑，勇于创新，敢于突破学科藩篱，进行跨学科的交叉研究，不断拓展教学创新的广度和深度^[2]。

（三）满足教师情感和兴趣需要

教学创新源于教师的内在动力，情感和兴趣是最大的驱动力。艺术院校要关注教师情感和兴趣需要，善于发现和培养教师的教学创新潜力。对教学有兴趣、有潜力的青年教师，可以通过“传帮带”方式，安排资深教师担任其教学导师，传授教学经验，指导教学创新。对教学有热情、有追求的中青年教师，可以为其提供更多的教学改革项目，激发其教学创新的主动性和积极性。同时，学校还要关心教师的身心健康，改善教师的工作和生活条件，让教师全身心地投入教学创新。

（四）尊重教师个性差异

每位教师都是独特的个体，都有自己的个性特点和专长禀赋。艺术院校要充分尊重教师个性差异，因材施教，力求教师的个性发展与学校的共同发展达成和谐统一。要广泛听取教师的意见，根据不同教师的专业特点、个人志趣、发展诉求等，帮助教师制定个性化的成长计划。在教学任务安排上，要充分考虑教师的专业特点与职业发展规划，鼓励扶持教师在其兴趣发展领域深耕细作；在教学创新项目立项上，要尊重教师的选题取向，及时提供教研教改的智力支持与指导，鼓励教师探索不同的创新路径；在教学质量评价上，要突出教师的个性特色，在符合基本教学规范的基础上，尊重和保护教师课程教学改革的探索与阶段性成果，避免用一把尺子衡量所有教师^[3]。学校要为每一位教师提供适合其个性发展的土壤，让百花齐放，百家争鸣。

二、艺术院校教学创新能力培养的具体措施

培养艺术院校教师教学创新能力要从教学实践入手，将创新理念融入教学全过程，优化课程内容，改革教学方式，搭建创新实践平台，切实提高教师的教学创新水平。

（一）在教学中融入创新实验

创新实验是培养学生创新能力的重要途径，对提高教师教学创新能力也有重要促进作用。艺术院校要鼓励教师在教学中融入各种创新实验，如采用“微课”的形式开展线上创意实验，运用虚拟仿真技术开展情景体验式实验，利用沉浸式场景开展艺术创作实验等。这些创新实验不仅能激发学生的创新灵感，培养学生的创新思维，也能帮助教师积累创新教学的经验，提升创新教学的技能。为了更好地开展创新实验教学，学校还要为教师配备相

应的软硬件设施，如多媒体互动教室、VR体验馆、创客空间等，为教师的教学创新提供有力保障^[4]。

（二）将创新融入教学全过程

教学创新不是一蹴而就的，需要渗透到教学的各个环节，成为一种常态化、制度化的教学文化。艺术院校要引导教师树立创新教学的理念，将创新意识和创新方法融入教学全过程。在教学设计环节，鼓励教师进行课程改革，优化课程大纲，增加创新创业教育的比重；在教学组织环节，鼓励教师创新教学模式，开展启发式、探究式、参与式教学；在教学评价环节，鼓励教师创新考核方式，重视过程性评价，鼓励学生的创新性思维和创造性表现^[5]。同时，学校还要加强教师教学创新的交流与分享，定期召开教学创新研讨会，发布教学创新成果，表彰教学创新标兵，在全校营造人人重视创新、人人参与创新的良好氛围。

（三）建立“三位一体”创新实践教育体系

创新离不开实践，实践出真知。艺术院校要建立“教学-实践-创新”三位一体的实践教育体系，搭建教师教学创新实践的广阔平台。教学，是创新的基础。要将创新教育理念、创新思维方法融入教学各环节，加强创新课程、创新项目建设。实践，是创新的关键。要加强实训实操场地、教学研发中心等硬件条件建设，为师生提供落实创新思路的实践场所；要加强教研改革与成果展示的活动组织，为师生提供展示创新探索的舞台；要加强校政、校地、校校合作，拓宽教师的创新思路，丰富教师的创新素材。创新，是教学和实践的升华。要鼓励教师将教学和实践中的创新成果进行凝练提升，形成教学论文、教材、专利、作品等；要注重教学创新成果的推广应用，产生更大的辐射效应，提升学校的社会声誉和影响力^[6]。

三、艺术院校教师教学创新能力培养的保障措施

（一）加强教师发展组织建设，整合校内资源

教师的发展需要组织的支持和资源的整合，艺术院校要建立健全教师教学发展中心等专门机构，制定教师教学创新能力培养的规划和措施，整合校内外优质资源，为教师搭建交流合作和展示创新的平台，这些专门机构要发挥统筹协调作用，一方面要深入调研教师教学创新能力发展的需求，了解教师在教学创新过程中遇到的困难和问题；另一方面要汇聚校内外的智力资源，邀请教学名师、行业专家开展教学创新讲座、工作坊等活动，为教师教学创新能力的提升提供理论指导和实践支持^[7]。

同时，各学院也要成立相应的教学创新工作小组，结合学院基层教学组织的建设提升，因地制宜地开展教师教学创新能力培养活动，根据本学科专业的办学定位和人才培养目标，针对性地设计教师教学创新能力培养的内容和形式，开展教学研讨、经验分享、教学竞赛等活动，促进教师在教学理念、教学内容、教学方法等方面的创新，提升教学质量和人才培养水平。

学校还要整合人力、物力、财力等资源，加大对教学创新的投入力度，在教学创新项目、教学创新奖励、教学创新成果推广等方面给予政策和经费支持，充分调动教师的教学创新积极性。

学校可设立教学创新专项基金,鼓励教师申报教学创新项目,对优秀项目给予经费资助;建立教学创新奖励机制,对在教学创新中做出贡献的教师给予物质和精神奖励;搭建教学创新成果展示平台,定期举办教学创新成果展,推广优秀教学创新成果,发挥示范引领作用^[8]。

(二)完善教师考核和职业发展激励机制

科学的考核评价和职业发展通道是激励教师教学创新的重要杠杆。艺术院校要改革教师考核评价制度,突出教学创新导向,提高教学创新在教师考核中的比重。在职称评聘中,要将教学创新成果与科研成果同等对待,鼓励教师潜心教书育人,专注教学创新。同时,学校还要拓宽教师职业发展通道,畅通教学型教师的发展路径,让愿意从事教学工作、勇于开拓创新的教师有尊严、有地位、有奔头。建立教学创新导师制度,发挥优秀教师的示范引领作用,带动更多教师投身教学创新。制定教学创新人才引进和培养计划,采取柔性引进、跨界聘用等方式,不拘一格延揽教学创新人才,打造高水平创新教学团队^[9]。

(三)加强产教融合,拓展教师实践渠道

艺术教育要面向行业、服务产业,这就需要教师深入一线,了解产业需求,积累实践经验。艺术院校要主动加强与行业企业的合作,为教师搭建产学研用结合的创新实践平台。鼓励教师到企业挂职,参与企业项目研发,提升创新实践能力;邀请行业专家、企业能工巧匠进课堂,分享前沿技术和实战经验,开阔教师视野。学校还可以与企业联合开展教学项目攻关,与企业共建产业学院、创新实验室,开发紧贴市场需求的创新课程,让教师在产教融合中砥砺创新技能。此外,要支持教师参加行业协会、产业联盟等,密切与业界的互动交流,及时把握产业发展新趋势、

新需求,推动教学创新与产业创新的深度融合。

(四)注重教学创新成果的评价反馈和推广应用

教学创新成果是检验教师创新能力的试金石,也是激励教师不断创新的重要动力。艺术院校要建立科学的教学创新成果评价体系,从创新性、先进性、实效性、示范性等维度,对教师的教学创新成果进行全面考察,并及时将评价结果反馈给教师,帮助教师查找不足,持续改进。对优秀的教学创新成果,学校要大力宣传推广,通过教学观摩、教学技能竞赛、教学成果奖等,为优秀教师和教学团队提供展示交流的机会,发挥示范辐射效应。同时,学校还要加强教学创新成果的转化应用,鼓励教师将创新成果应用到教学实践中,编写特色教材,开发在线课程,形成可推广的教学模式和经验,以教学创新成果引领教育教学改革。学校还可以搭建教学创新成果的共享平台,促进优质教学资源的共建共享,扩大优秀教学创新成果的受益面^[10]。

四、结语

艺术教育创新发展的道路任重而道远。培养教师教学创新能力是推进艺术教育变革的关键一招。艺术院校要从完善顶层设计、健全培养体系、创新实践途径、强化保障措施等方面系统谋划、整体推进教师教学创新能力培养工作。同时,教师也要主动加强学习,勇于探索创新,在教学实践中砥砺创新能力,在同行切磋中碰撞创新火花,在服务社会中检验创新成果,以高超的教学创新能力引领学生成长,以独特的艺术创新实践推动行业进步。唯有教师创新能力的不断提升,艺术教育的创新发展才能行稳致远,为培养德艺双馨的艺术创新人才贡献智慧和力量。

参考文献

- [1] 陈倩倩, 王博. 教育数字化转型背景下民办院校教师教学创新能力提升策略探究[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)教育科学, 2023(6):167-170.
- [2] 王斯琦. 开展美术教育, 发展艺术创新能力[J]. 美术教育研究, 2023(2):146-148.
- [3] 苗春竹, 荆立新, 宋宇虹. 新文科背景下体育经济与管理专业教师创新创业教育教学能力提升路径研究[J]. 黑龙江教育(理论与实践), 2023(11):49-51.
- [4] 常永山. 新时代背景下艺术院校体育教师教学能力发展探析[J]. 当代体育科技, 2023, 13(8):129-132.
- [5] 郑莉. 基于创新能力培养的高校教育教学管理[J]. 时代人物, 2023(13):210-212.
- [6] 王忠昌, 黄海泳. 职业教育教师教学创新团队的角色塑造、专业素养与发展路径[J]. 职业技术教育, 2023, 44(6):32-37.
- [7] 王莹. 智慧教育背景下高校教师信息化教学能力阶段性发展策略[J]. 长春师范大学学报, 2023, 42(7):169-171.
- [8] 牛旭峰, 夏海鹰. “双减”政策下教师课堂教学创新能力探究[J]. 教育与教学研究, 2023, 37(6):55-65.
- [9] 王海顺. 教育数字化战略行动下的教师信息化教学能力发展途径研究[J]. 河南教育(教师教育)(下), 2023(10):6-7.
- [10] 邵征锋, 周应美. 基于成果导向的教师教育理论课程创新能力培养研究[J]. 牡丹江教育学院学报, 2023(9):47-52.