

高中美术教育中学生创意生成与发展 ——基于创新思维的培养视角

杨俏

辽宁省鞍山市海城同泽中学, 辽宁 鞍山 114200

DOI: 10.61369/RTED.2025260016

摘要 : 随着德智体美劳五育并举行动计划的持续推进, 美育工作的重要性不断提升, 而高中美育教育也逐步从技能传授向素养培育转变升级。在此背景下, 高中美术教师应进一步聚焦学生创意生成与发展的核心环节, 着重培养其创新思维与综合素养。本文即从教学目标功利化、教学内容窄化、教学方法固化及评价体系单一等层面分析高中美术教育中学生创新思维的培养困境, 进而从单元化教学、数字技术赋能、传统文化转化以及教学环境创设等维度提出高中美术教育中学生创意生成与发展的培育策略, 以此培育兼具文化自信与创新能力的优秀人才。

关键词 : 高中; 美术教育; 创新思维; 创意生成; 技术赋能

Cultivating Students' Creative Generation and Development in High School Art Education: From the Perspective of Innovative Thinking Nurturing

Yang Qiao

Tongze Middle School, Haicheng, Anshan, Liaoning 114200

Abstract : With the continuous advancement of the "Five Education Integration" initiative (integrating morality, intelligence, physical fitness, aesthetics, and labor), the importance of aesthetic education has been increasingly emphasized. High school art education is gradually shifting from skill instruction to competency cultivation. Against this backdrop, high school art teachers should further focus on the core aspects of students' creative generation and development, with an emphasis on fostering their innovative thinking and comprehensive competencies. This paper analyzes the dilemmas in nurturing innovative thinking in high school art education from four aspects: utilitarian teaching objectives, narrow teaching content, rigid teaching methods, and a single evaluation system. It then proposes strategies for cultivating students' creative generation and development from the dimensions of unitized teaching, digital technology empowerment, traditional culture transformation, and teaching environment creation. The aim is to cultivate outstanding talents with both cultural confidence and innovative capabilities.

Keywords : high school; art education; innovative thinking; creative generation; technology empowerment

引言

随着《普通高中美术课程标准》的更新与修订, 创意实践已经成为高中美术学科的核心素养之一, 要求学生能够“在艺术活动中创新思维和方法的生成与运用”。面对现阶段高中美术课堂中过度关注学生美术技能短期成效, 将复杂艺术教育简化为技巧训练的教學模式, 教师应转变思维与方法, 既要从技能关注向创意思维发展, 又要强化学生的内生热情与审美感知, 从而激发学生的想象力、批判性思维与综合创新能力, 让学生具备创意生成与艺术创作的底蕴与基石。

一、高中美术教育中学生创新思维的培养困境

(一) 教学目标功利化与创意价值的边缘化

随着艺术类专业高考选拔机制的深入影响, 高中美术教育的功利化倾向日益严峻, 着重关注学生短时间内掌握的素描、色

彩、速写等美术技能以及具体的“画面效果”, 将艺术教育进行标准化^[1]。在该教学目标导向下, 艺术创作与技能达标建立起等同关系, 从而忽视了艺术活动中的情感表达、文化理解与观念阐释等核心要素, 甚至还会使得学生失去对艺术多样性的感知能力与独立创新表达与探索的勇气。因此, 教学目标功利化与创意价值

的边缘化成为当前美术教育中需要突破的首要困境，教师应充分挖掘艺术教育中承载的激发想象、陶冶情操、培育创新人格等深远内涵与潜在目标。

（二）教学内容单一化与创意资源的贫瘠化

现阶段高中美术课程的教学内容也存在单一化与封闭化的问题。一方面，美术课程内容受到教材限制与框架约束，主要以经典绘画技法为切入点，采用线性传授流程辅助学生掌握相关技能，却未能深入结合社会文化、科学技术、现实生活等相关内容。另一方面，尽管当代学生接触信息的途径日益丰富，但其能够系统化了解的艺术样式、思想观念与表现材料还比较有限，进而使得学生缺乏创意“储备库”，难以支撑自身的创意呈现与观点表达。例如当前的高中美术课程很少涉及数字艺术、公共艺术、社会设计、综合材料、非遗技艺、民间美术等内容^[2]，导致学生所学内容脱离当代艺术语境，缺少充足的文化滋养与跨界知识碰撞，也限制了学生的创意灵感来源于表达路径。

（三）教学方法传统化与创意过程的空壳化

在高中美术课程实施方面，现阶段多数教师仍按照“教师示范—学生模仿—作业批改”的基本流程，未能有效树立学生主体地位。一方面，课堂教学过程围绕教师中心展开，学生只能被动接受知识与技能。同时教学方案具有高度预设性与统一性，不同能力水平的学生都要参与相同标准的项目活动，而且缺少自主探究与合作实践的机会。另一方面，教师教学活动不注重学生创意的挖掘与呈现，一是创作环节往往受到时间或命题限制，无法满足学生自主表达的需求^[3]；二是教师未能引导学生发散和塑造自己的创意构思，无法按照个性化的思路解决问题与创作表达，从而使得创意设计成为追求“标准答案”的封闭性任务。

（四）评价体系标准化与创意个性的压抑化

当前高中美术课程的教学评价也存在缺陷，主要关注学生美术作品的完成度，比如从造型、色彩、构图等层面设置考核标准，但未能尊重学生的个性化表达与实验性创作^[4]，甚至在固化的美学权威导向下，限制了学生的想象力。同时，在学生创作表达过程中，教师也缺少相应的关注和激励，未能在学生大胆实验、主动尝试环节进行鼓励和支持，使得学生逐步失去了主动尝试想法的心态，压抑了学生的个性意识。

二、高中美术教育中学生创意生成与发展的培育策略

（一）构建以“大观念”为统领的单元化创意孵化模式

传统美术课程具有碎片化与割裂化特征，不利于学生的创意生成观念激发。因此教师应构建以“大观念”为统领的单元化教学模式，通过驱动性问题引导与连续性创作项目，让学生在调研、构思、实践、修正、展示等流程中获得深度体验，并助力其创意生成和发展。

例如教师可以构建“自画像再定义——从图像到身份的多元探索”专题课程。第一，确立单元大观念，提出驱动性问题。本课中心词为自画像，因此其大观念为“肖像不仅是外貌的再现，更是身份、情感与社会关系的复杂建构”，对此教师可以提出问

题“在新媒体时代，如何通过艺术语言表达更为真实、立体的自我？”^[5]，以此为学生构建探索目标。第二，结构与感知。教师为学生展示丢勒、梵高、弗里达·卡罗、辛迪·舍曼等著名画家的自画像作品，引导学生跨越文艺复兴、现代与当代等不同发展阶段，分析艺术家在自画像中的风格表现、符号运用与场景构建等要素，进而理解其传达的自我认知、情绪意识与社会观念。第三，媒介与实验。教师组织学生建立小组，并使用不同媒介表达“自我”的不同维度。比如可以通过拼贴手法、抽象色彩、数字摄影等不同形式呈现。第四，深化创作。小组实践后，学生个体选择符合自身表达需求的创作理念与中心思想，完成一件自画像作品，并撰写简短的创作理念与表达意图。第五，展示与对话。教师组织学生开展班级微型展览会，要求学生分享自己的艺术创作过程与表达理念，并通过相互交流分享，对自画像表达、媒介运用、创意效果等进行反思总结。

（二）推动技术赋能，拓展艺术表达与创意的数字边界

在新时代背景下，教师还应带领学生主动拥抱人工智能、数字绘画、3D建模、增强现实等前沿技术，并利用技术优化传统技能训练难度，让学生能够将部分精力转移到构思创作之上，开发新的表现维度。

例如教师可以创设AI辅助下的“校园图腾”浮雕设计工作坊。第一，设置项目目标。教师可以结合学校语境，提出为学校设计一组彰显校园文化的装饰性浮雕项目，要求学生使用人工智能图像生成工具展现自己的创意，并借助3D建模软件进行效果预览，最终使用数字雕刻或3D打印技术制作样品。第二，项目实践。一要进行文化调研与符号提取。教师可以组织学生通过调研校史、校训、校园建筑、校园植物等元素，通过手绘的方式提取彰显校园特征的视觉符号^[6]。二要激发创作灵感。教师可以指导学生将手绘图像符号与风格关键词输入AI工具，通过不断调整与尝试生成所需的图像与设计方案，不断拓宽和完善设计思路。三要从事2D向3D转变。教师可以指导学生使用3D建模软件将设计好的图像转化为浅浮雕立体模型。第三，实体化与策展。在项目实践活动结束后，教师还可以组织学生评选出优秀设计作品，并借助3D打印或数控雕刻等方式制作样品，进而以此策划展览活动，促进学生的创意表达和观点交互。

（三）深耕文化根脉，实现传统元素的现代表达与创意转化

在文化自信建设背景下，高中美术教育还应充分挖掘传统文化、非遗资源等创意源泉，以此深化学生的创意思维，能够在创作中彰显传统美学精神、工艺智慧与文化内涵，进而将其与现代设计思维与审美观念交融，达到“创造性转化”与“创新性发展”的目的。

例如教师可以构建“非遗新生”工作坊，并设计“以齐瓦当纹样设计现代品牌标识”的创意设计活动。第一，选择文化切入点。针对该项目活动，教师应优先引导学生调查并深入了解山东地区“齐瓦当”的典型纹样，理解树木纹、双马纹等样式蕴含的农耕信仰与吉祥如意，并能够感受其古朴大方的构成美感。在此基础上，教师即可设计转化任务，要求学生为某国潮茶饮品牌设计一套彰显“齐鲁文化”的品牌视觉系统，包括品牌Logo、设计

图标、包装纹样等^[7]。第二，项目实践过程。一要进行解码与提炼。教师引导学生临摹瓦当纹样，通过分析其构图特征、线条特点与精神寓意，明确设计思路。二要组织头脑风暴与设计理念重构。教师组织学生按照“模仿—替换—组合”的创意三步法进行实践创作，首先要模仿其构图特征，进而将纹样中的形象转化为当代年轻人喜欢的内容，比如宇航员、银河、古建筑等不同主题的形象，最后再将新的纹样与品牌名称进行组合创作^[8]。三要完成设计实践与效果呈现。教师可以组织学生利用设计或绘图软件完成相应的设计活动，并调整细节的矢量标志与色彩特征。第三，跨界研讨。项目任务结束后，教师可以组织学生开展研讨活动，甚至可以邀请历史老师或非遗传承人参与作品评析活动，并从文化准确性与创新度的平衡角度提出完善建议。

（四）创设支持性环境，构建“教学评”一致的创意生长生态

学生的创意生成与萌发需要建立在包容、安全、积极向上的课堂氛围之上，因此教师还需要优化教学生态，并着重改进评价体系，强调“注重过程、尊重差异、允许试错”^[9]，构建“教学评”一致的创意生长环境。

教师可以构建“教学评”一体化教学实践范式。例如在“情

绪地貌综合材料创作”项目活动中，第一，教师应创设支持性环境，即从灯光控制、音乐播放入手，为学生营造合适的氛围。同时，为学生提供必要的素材与资源，比如布料、金属、塑料、纸张等废弃材料。此外，教师还应强调“过程比结果更重要”的理念，优先分享不成功的实验作品内容，让学生敢于尝试^[10]。第二，“教学评”阶段化呈现。第一阶段为探索环节，其教学评活动着重关注学生的参与度和实验精神；第二阶段为深化环节，主要侧重学生的思维深度与问题解决情况；第三阶段为总结环节，聚焦综合表达与反思，强调创意成长的可见性。

三、结语

综上所述，在知识与创意时代背景下，学生的创新思维培养已成为高中美术教育的焦点任务。针对现阶段美术教学实践中面临的现实问题，教师应从单元化孵化、技术赋能、文化转化与环境支持四个层面切入，推动美术教学设计、资源工具、内容内核与文化氛围等多个层面的系统性重构，从而为学生的创意持续生成提供源源不断的动机与资源。

参考文献

- [1] 王宁. 高中美术教育中创新性思维培养的策略与实践 [J]. 三角洲, 2024, (15): 221-223.
- [2] 阴培荣. 如何在高中美术教学中培养学生创新思维 [J]. 高考, 2024, (14): 157-160.
- [3] 苏秋湘. 创意三步法在高中美术创意思维培养教学中的应用——以“创意摄影”校本课程为例 [J]. 中学教学参考, 2024, (12): 76-79.
- [4] 陈道怡. 高中美术教育中创新性思维培养的策略与实践 [J]. 高考, 2023, (22): 162-164.
- [5] 苏秋湘. 高中美术创意实践素养培养教学探究——以《把校园风景“穿”在身上》为例 [J]. 成才, 2023, (12): 83-85.
- [6] 胡佳. 像艺术家一样创作 [D]. 扬州大学, 2023.
- [7] 马偲文. 融入创新性思维的高中美术鉴赏教学探究 [D]. 辽宁师范大学, 2023.
- [8] 赵璐璐. 新形势下高中美术学科核心素养的创意实践与教学方法结合 [J]. 美术馆, 2023, 4(02): 37-39.
- [9] 李占东. 创造性思维融入高中美术教育的方法 [J]. 教师博览, 2022, (36): 93-94.
- [10] 龚璐. 运用案例教学法提升高中美术特长生“创意实践”核心素养 [A]. 广东教育学会2021年度学术讨论会暨第十七届广东省中小学校长论坛论文集 [C]. 广东教育学会, 广东教育学会, 2021: 5.