

创意实践在艺术教学中的价值及实践途径

马雨馨 李镇宇 郭文塔米 王延松
西安音乐学院 陕西 西安 710061

摘要:《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》明确了艺术核心素养中创意实践的关键作用,强调其在艺术教学中的价值。创意实践不仅能够激发学生的创造力,培养创新性思维,提高解决问题的能力,还有助于促进个人和团体的全面成长。本文通过探讨创意实践在艺术教学中的价值及实践途径,强调创意实践的重要性。文章呼吁教师在艺术课堂中更广泛地采用创新的教学方法,以更好地发挥创意实践在艺术教育中的潜力。

关键词: 核心素养; 创意实践; 艺术教学

1 创意实践的背景与意义

1.1 创意实践的背景

在党的二十大报告中习近平总书记提到,必须坚持“创新是第一动力”。本世纪以来,科学技术飞速发展,创新实践进入密集的活跃期,各领域也在创新发展的道路上摸索前行。在历史上科学发现,艺术发展、医疗进步、技术突破等,无不是创新的结果。学校作为培养祖国下一代优秀青年的摇篮,担负着引导学生增强创新意识激发创造能力的使命,先前的研究表明,创造力已经成为当今教育的当务之急,对教育环境以及教学过程有着重大的贡献,创造力也是当代教育学者认可的核心能力之一,培养创新能力是教育的一个重要目标。艺术教育作为发展学生美育、提高审美修养、促进德智体美劳全面发展的重要载体,也是义务教育中不可或缺的一部分。

根据中华人民共和国教育部制定的《义务教育课程

作者简介: 马雨馨(2000-),女,甘肃天水人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事艺术教育、艺术学理论方向研究及教学。

李镇宇(2002-),男,陕西西安人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事艺术教育、艺术学理论方向研究及教学。

郭文塔米(1998-),女,陕西西安人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事艺术教育、艺术学理论方向研究及教学。

王延松(1970-),男,陕西西安人。西安音乐学院教授,博士,硕士研究生导师。研究方向:音乐教育学、音乐心理学、艺术教育等。

资助项目: 2023年度陕西本科和高等继续教育教学改革研究项目——国家级社会实践一流课程建设研究与实践(陕教函〔2023〕1438号)

方案和课程标准(2022年版)》中义务教育艺术课程标准(2022年版)对艺术核心素养要求,需要深刻体现党的教育方针,集中体现育人价值,目标是学生通过对课程的逐步学习,养成良好的被社会发展所需要的正确价值观,拥有跟上新时代发展的关键能力和创造力。艺术拥有自己独特的艺术语言,学生使用这些艺术语言,在艺术的世界中学习、思考、欣赏、表现、创造,将其他课程与艺术课程串联起来,在艺术课程中所运用的情感与技能在其他科目或生活中展现出来。

艺术核心素养旨在提高学生艺术修养、完善健全心理结构、激发艺术创新意识与创造能力、学习发扬中华优秀传统文化等,经2022版艺术课标对艺术核心素养的总结为:“审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解”四个方面。其中,创意实践是学生对艺术理论与技法实践的结合、艺术作品模仿到创新的成长,是培养学生创新能力与创造意识的集中体现。

1.2 创意实践的意义

“创意实践是学生创新意识与创造能力的集中体现。”动物和人类之间明显区别之一就是创造力。可以说艺术就是创造力。创造力是与艺术相关研究的主要方向之一。艺术的创新实践为人们提供了全新的视角,为学习艺术的后人提供了宝贵的经验。

创意实践可以说是艺术活动中的核心能力,艺术创意具有强烈的原创性与价值,而原创性和想象力是学术领域中体现创造力的重要特征。艺术作品创新需要超越先前艺术作品的形态、内容、作品带有艺术家强烈的个人意愿及想象,获得前所未有的崭新意义。

如果说艺术活动的核心能力是创意实践,那么创意实践的中心内容就是想象力。没有想象力的艺术作品,也只能是对着先前艺术品进行模仿,没有自己的感情与认识,对艺术的理解也将会停滞不前。艺术创意实践活

动需要学生丰富的想象力、深厚的理论基础、缜密的思维理解与强大的实践能力融合,是对艺术总体学习能力的总结,也是使艺术创意实践活动具有深远意义。

学生在创作各种艺术形象中还可以学会发现问题并解决问题、锻炼思维方式、展开想象力、培养动手能力,艺术创意实践活动还有助于学生之间的互相帮助,加强学生的团队协作技能和协作意识。

2 创意实践在艺术教学中的实践途径

2.1 创新教学方式

在这个日新月异的时代,传统的艺术教授模式已无法满足现代学生的多元化需求与时代发展。因此,教育方式必须与时俱进,不断进行创新和改进。教师需要引导学生运用数字虚拟技术,如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)以及人工智能等技术,通过多媒体数字化教学,教师可以制作出精美有趣的课件与视频,使学生更直观地理解学习内容。此外,利用互联网技术,可以搭建出一个网络教育平台,老师在线上讲授完知识后,系统进行录课,在课后帮助学生进行复习与巩固。同时,网络教育平台也可以实现线上答疑,提交作业等,帮助教师提高批改作业的效率与准确率,并记录学生分数,这种方式不仅方便了教师与学生的互动,也提高了学生学习的效果,而新的技术模式也推动了艺术的发展。“新的材料形式——包括新技术和数字化过程——也改变了许多创意人员的工作实践。摄影艺术的推进根本上是由于数字技术的诞生,3D打印机改变了许多视觉艺术家的实践”数字技术的发展为艺术的创新实践生产提供了不可或缺的新灵感,也被认为对创意实践有着积极作用。关于创新教学,跟随时代发展,体现艺术创意实践,以下是几种教学途径:

2.1.1 游戏化教学

游戏化教学旨在利用游戏元素与学习相融合的教学方式,以激发学生的学习兴趣和创造力。近年来,随着网络普遍化,游戏教学越来越得到关注,特别是在艺术领域。

游戏化教学能帮助学生在轻松愉悦的氛围中学习艺术知识、提高技能水平、拓展创新思维,帮助学生免除客观条件的限制。例如,在音乐教学中,教师可以利用VR技术,让学生在虚拟空间中体会音乐演奏家的视角,并指挥整个乐队演奏音乐,感受不同乐器的音色,丰富学生乐理知识并在此基础上激发学生想象力。

2.1.2 同侪教学

同侪教学一种教学方法,指的是学习者由与他们年龄相仿或教育阶段相似的同龄人进行教导。这种教学模

式中,学生之间相互分享知识和经验,并通过互相教授和学习来促进彼此的学习和发展。这种方法有助于激发学生的自主学习和合作精神。“同侪教学不仅有助于学习者,教授者也能从中受益。”它提供了复习和深化知识的机会。

例如,在美术色彩课堂中,提前指定一位学生担任“小老师”,进行下一章内容的讲授,促进该学生主动学习色彩的相关知识,引导其他学生积极发言、提问,课后开展以色彩为题的美术创作,邀请学生互相评价解读,从而促进相互学习和交流。同侪教学方法还有助于培养学生的有效沟通技巧,对于未来在团队工作中的表现有着积极的影响。

2.2 激发创新思考

艺术作品的创新不仅仅来自扎实的理论基础与模仿,还来自人与人之间的交流互动。Yosha Wijngaarden在他的研究中指出,受访者在被问到如何变得更有创新性时不断提到与他人的互动——无论是朋友、合作伙伴还是网友。这些交流可以带来新的观点和想法,从而激发创新思维。

在校园中,学生们的交流是多种多样,从交流对方艺术作品到讨论食堂食物的口味,在这些交流中,他们互换意见,互相启发,产生新的灵感与想法。学生们通过分享自己的创作过程、作品的想法和心路历程,从中获取来自他人的意见和建议,从而拓展自己的思维并产生新的创意。

在艺术课堂中,学生们分享自己创作作品的想法与心路历程,讨论制作作品的技法与灵感来源,分享自己的经验,倾听他人的意见,在此拓展思维,产生新的想法。这种互动交流的学习方式可以让学生们更深入地了解艺术知识,同时也可以激发他们的想象力和创造力。

3 创意实践在艺术教学中的价值

3.1 创意实践增强学生的创新能力与创新意识

艺术教学与其他学科的学习有着显著的不同。它要求学生在深入积累艺术理论的基础上,熟练掌握艺术工具与技法,并通过实践操作将理论转化为创造性的成果。从理论到实践,从模仿到创新,创意实践渗透在艺术课程中的每一步。

义务教育阶段艺术课程的学习按照学生身心成长轨迹划分为四个学段,分别是第一学段(1-2年级)、第二学段(3-5年级)、第三学段(6-7年级)以及第四学段(8-9年级)。在音乐、美术、舞蹈、戏剧(含戏曲)和影视(含数字媒体艺术)中创意实践均有体现。

总的来说,创意实践在艺术课程的学习中无处不

在,是第一阶段中培养创新思维的开始,是第二阶段中对创意实践的开发,是第三阶段中对创意实践的理解,是第四阶段中对创意实践的运用,旨在锻炼学生的创新思维激发创新能力。

3.2 创意实践促进艺术融合及与其他学科的联系

课标修订版强调课程之间的相互融合,《艺术学概论》将艺术划分为“实用艺术”“造型艺术”“表情艺术”“语言艺术”“综合艺术”等五大部类共16种艺术样式或艺术题材。一些艺术题材本身就涉及多种艺术,一部崭新的电影作品就与音乐、美术、数字媒体艺术等息息相关。在艺术学科中,艺术技法和艺术创新占有重要地位,相较于其他学科,艺术课程更加注重创新思维以及实践运用,把创意实践作为主线,连接各个艺术学科,吸纳更广泛的艺术知识与技法,发挥综合艺术创作的潜力。比如,在每学期艺术课程的结束后,举办艺术活动展出,鼓励学生采用多种艺术题材进行综合展示,例如,以创作一部舞台剧为主线,其他艺术创作为支线并走,学生采用文学艺术创作出舞台剧所想表达的主题与内容,根据内容,使用音乐课程所学习的乐理编创乐谱并进行排练演奏,参考主题内容与音乐进行舞蹈的编排,舞台剧的台面设置使用美术色彩与审美进行创作设计等,一部由学生采用多种艺术融合的原创舞台剧就此而生。

不仅仅在艺术领域,艺术课程还需要“重视艺术与其他学科的联系,充分发挥协同育人功能”^[4]使其他学科不再是一个个单独的个体,而是以艺术各个学科为主线,将人文科学、自然科学等学科相关内容融会贯通。例如,以艺术创意实践能力为载体,联系科学学科,在学科中学习基于对理论知识上大胆想象,小心求证,在面对一些问题中,使用本学科与跨学科的知识,创新型的思维解决问题,正如人们经常讲的那样:“科学和艺术在山脚下分手又在山顶上会合,因为它们都离不开

想象。”

艺术课程中创意实践的价值不仅是为了提升学生的艺术修养水平,还更强调学生对艺术课程的融合创新和跨学科联系的整合。对待问题也会有多种视角去看待解决,这种核心素养不仅是帮助学生适应时代发展的必备技能,也是我国科技发展迅速的重要推手。

4 结论

经过上述分析,我们充分认识到创意实践在艺术教学中具有深远的影响和重要的价值。它有助于激发学生对艺术学习的兴趣和创造能力,促进他们在实践中培养全面素养。同时,创意实践还积极促进学生的个性和情感发展,培养他们的创新能力和合作意识,推动知识融合,并鼓励他们从多角度看待问题。我们也探讨了在教学中如何发挥创新探索精神的方法和途径,以更好地发挥艺术教学的作用。

参考文献

- [1]胡泊;梁靖悦.《义务教育艺术课程标准(2022年版)》的价值、变化及实施重点[J].教育评论,2022,(05):31-35
- [2]Wijngaarden,Y.,Bhansing,P.V.,& Hitters,E.(2021).Character trait, context or... create! Innovative practices among creative entrepreneurs.Industry and Innovation,28(8),1077-1097.
- [3]Choong,R.,&Macaulan,F.(2020).How to be involved in peer teaching.BMJ, l6897.doi:10.1136/bmj.l6897 10.1136/bmj.l6897
- [4]彭吉象.《义务教育艺术课程标准(2022年版)》的课程理念与课程目标(上)[J].中国音乐教育,2022.
- [5]Savage C, Hübner N,Biewen M,et al. Social studies textbook effects: Evidence from Texas[J].Aera Open,2021,7:2332858421992345.