

高校美术教育中人才创新能力的培养研究

赵慧子

佳木斯大学美术学院，黑龙江 佳木斯 154007

DOI:10.61369/ECE.2025040040

摘要：在当前社会快速发展的背景下，创新能力已经成为评价一个人整体素质的一个重要指标。培养学生艺术素养和创新能力的重要途径是高校美术教育，并且承担着为社会输送具有创新精神和实践能力的美术人才的重任。本文中详细分析高校美术教育中创新能力培养的重要价值，并结合当前高校美术教育中存在的问题提出相应的创新路径。

关键词：高等教育；美术教育；创新能力

Research on the Cultivation of Innovative Talents in Art Education in Universities

Zhao Huizi

College of Fine Arts, Jiamusi University, Jiamusi, Heilongjiang 154007

Abstract： Against the backdrop of the rapid development of society, innovative ability has become an important indicator for evaluating a person's overall quality. College art education, as a key approach to cultivating students' artistic literacy and innovative ability, shoulders the responsibility of providing society with art talents who possess innovative spirit and practical ability. This paper elaborates on the significant value of cultivating innovative ability in college art education, and proposes corresponding innovative paths by analyzing the existing problems in current college art education.

Keywords： higher education; art education; innovative ability

引言

在如今知识爆炸的时代中，创新被视为推动社会进步与文明发展的重要引擎，各行各业对于专业人才的要求也逐步由单一的专业技术向更多关注着综合素质和创新能力的复合型角度^[1]。高校作为人才培养的主阵地，承载着为社会输送高质量、具备创新能力人才的重要使命。美术教育，作为高等教育体系中的独特分支，不仅关乎艺术人才的培养，更是激发学生创造力、想象力和批判性思维的关键领域。在这样的背景下，如何改革高校美术教育，构建一套能够有效促进学生创新能力提升的教学策略，成为一个亟待解决的问题。

一、高校美术教育中创新能力培养的重要价值

创新能力不仅是艺术创作的灵魂，更是学生个人成长和未来发展核心竞争力^[2]。在美术教育的框架下，通过系统的创新能力培养，学生能够获得一系列关键能力的提升和素质的优化。

首先，创新能力培养极大地激发了学生的创造力和想象力^[3]。在美术创作的实践中，学生被鼓励跳出传统框架，勇于尝试新的艺术表现形式和技巧。这一过程既培养了学生的艺术表达能力，又培养了他们独立思考和解决问题的能力。通过不断地探索和实践，学生能够逐渐建立起自己独特的艺术视角和创作风格，这对于他们未来在艺术领域或其他任何需要创新思维的领域中脱颖而出至关重要。

其次，创新能力培养还着重于培养学生的批判性思维。在美术教育中，学生被引导去审视和分析艺术作品，从中提炼出艺术元素和创作手法，进而形成自己的艺术见解。这一过程要求学生具备批判性的眼光，能够客观地评价作品的优劣，同时反思自己

的创作过程。这种批判性思维不仅有助于学生在艺术创作上精益求精，更能够提升他们在日常生活和工作中面对问题时的分析和解决问题的能力。

此外，创新能力培养还极大地增强了学生的自信心和独立性^[4]。在创新的过程中，学生需要面对各种挑战和失败，但通过不断地尝试和反思，他们最终能够创作出令人满意的作品。这一过程不仅让学生体验到了成功的喜悦，更让他们学会了如何面对挫折和失败，从而增强了他们的自信心和韧性。同时，独立完成作品的过程也锻炼了学生的独立工作能力，使他们更加自主地面对未来的学习和生活挑战。

二、当前高校美术教育创新能力培养中存在的问题

（一）教学方式缺乏创造性

由于受到传统教学理念的影响，部分高校在开展美术教育时往往侧重于教师的主导地位，仅采用填鸭式或示范式的教学方

法,这种单一的教学方式极大地限制了学生的主动性和创造性^[5]。在课堂上,教师通常会先展示一些范例或作品,然后讲解相关的理论知识和技巧,最后让学生模仿或复制这些作品。这种教学方式虽然能够确保学生掌握一定的基础知识和技能,但却无法激发他们的创新思维和想象力。

由于教学方式缺乏创造性,进而导致学生只能停留在模仿和复制的层面,难以形成自己的独特风格和创作思路。在美术学习中,创新是一项至关重要的能力,它既可以提高学生的艺术表现能力,还可以提高他们的独立思考与解决问题的能力。当学生缺乏自主探索和尝试的机会,就无法在实践中发现和解决问题,也难以真正提升创新能力。

(二) 课程设置不合理

在许多高校美术教育中,课程设置往往侧重于素描、色彩、绘画等传统技能课程的安排,这些课程虽然是美术教育的基础,但过度强调技能学习会限制学生的创新思维和想象力。学生花费大量时间在这些基础技能的练习上,却缺乏将所学技能应用于创新实践的机会,导致他们的创新能力得不到有效提升。

创新往往来源于不同领域知识的交叉和融合,但当前高校美术教育在课程设置上往往忽视了这一点^[6]。美术专业与其他学科如历史、文化、科技等之间的联系被割裂,学生缺乏跨学科的知识背景和视野,难以产生创新的灵感和思路。这种课程设置的合理性限制了学生创新能力的发挥和拓展。

随着艺术领域的不断发展和变化,新的艺术理念、创作方法和技术手段层出不穷。然而,许多高校美术教育的课程设置并没有跟上这种变化,依然在使用着老旧的教学内容和方法。这导致学生无法接触到最新的艺术理念和创作方法,无法跟上艺术发展的步伐,从而限制了他们创新能力的培养和提升。

(三) 师资力量不足

随着高校扩招和美术教育的普及,学生数量不断增加,但美术教师的数量并没有得到相应的增加^[7]。这导致许多高校美术教师面临着繁重的教学任务,难以有足够的时间和精力去关注每个学生的创新能力和个性发展。除此之外,美术教师的资历和素质参差不齐,部分教师缺乏创新教育的理念和方法。许多高校美术教师虽然具备扎实的专业技能和理论知识,但在创新教育方面却显得力不从心。他们往往更注重对学生技能的考试和教学,从而忽视了对学生创造性思维与能力的培养。此外,一些教师的自身素质和教学观念也限制了创新教育的开展,他们缺乏对学生个体差异的关注和尊重,难以激发学生的创新潜能。最后,高校美术教师的培训和发展机会有限,难以不断提升自身的创新教育能力。许多高校美术教师在入职后缺乏系统的培训和发展机会,难以不断提升自身的专业技能和创新教育能力。这导致他们在面对创新教育的挑战时显得力不从心,难以有效地培养学生的创新能力。

三、高校美术教育中人才创新能力的培养策略

(一) 更新教育观念,营造创新氛围

想要有效培养学生的创新能力,高校就要摒弃过去那种过分

注重技能传授和模仿的教学模式,转而强调学生的主体性和创造性^[8]。这要求教育者重新审视美术教育的价值,将其视为培养学生创新思维、艺术素养和人文关怀的重要途径。在课程设置上,应增加更多能够激发学生想象力和创造力的内容,如创意绘画、新媒体艺术、公共艺术等,以拓宽学生的艺术视野和思维方式。

一个自由、开放、包容的学习环境是激发学生创新潜能的必要条件。高校美术教育应鼓励学生表达个人观点和创意,为他们提供展示和交流的平台。例如,可以定期举办学生艺术作品展、艺术论坛等活动,为学生提供了一个展示自己作品的平台,同时也是与其他同学、教师甚至行业专家进行相互学习、讨论的平台。这种氛围的营造有助于培养学生的自信心和创新精神,激发他们的创作热情。

在美术教育中,这不仅仅意味着教会学生如何绘画或设计,更重要的是引导他们学会独立思考、分析和评价艺术作品,以及如何在创作过程中解决遇到的问题。通过引导学生参与艺术创作实践,鼓励他们尝试不同的材料和技法,培养他们的实验精神和创新意识。

(二) 创造性地使用教材,注重个性发展

在美术课堂上,教师应成为教材的“二次创作者”,通过对教材内容的深入挖掘和拓展,设计出既符合教学目标又富有创意的教学活动^[9]。例如,可以将传统绘画技巧与现代设计理念相结合,引导学生探索不同材质、媒介的表现力,或者结合地域文化特色,开发具有地方特色的美术课程,让学生在熟悉的文化背景中寻找创作灵感。这样的教学方式不仅丰富了教材内容,也让学生在实践中学会了如何将理论知识转化为实际操作,增强了他们的创新意识和实践能力。

此外,注重个性发展是美术教育的灵魂。每个学生都是独一无二的个体,拥有不同的兴趣、情感表达方式和艺术审美。教育者应尊重并珍视这种多样性,通过个别指导、小组合作、项目式学习等多种形式,为每位学生提供展示自我、发展个性的舞台。例如,在创作主题的选择上,鼓励学生根据自己的兴趣和经历自由发挥,无论是抽象的色彩探索,还是具象的风景描绘,都应给予正面的反馈和建设性的指导,帮助学生建立自信,勇于表达真实的自我。

在数字化时代中,教师可以借助网络平台、数字艺术软件等工具,为学生提供更多元化的学习资源,如在线艺术课程、艺术家访谈、虚拟美术馆参观等,这些都能极大地拓宽学生的艺术视野,激发他们的创作灵感。同时,通过数字艺术创作,学生可以更自由地表达个人想法,尝试不同的艺术风格,从而在实践中发现和发展自己的艺术语言。

(三) 加强实践教学,提升创新能力

加强实践教学是帮助学生提升创新能力的一项重要环节,通过实践教学能够将理论知识进行有效的延伸与应用,在此过程中学生能够将抽象概念转化为具体技能,增强对专业知识的理解与掌握^[10]。

想要提升创新能力,就要求学生能够在掌握扎实基础知识的同时,敢于突破传统框架,勇于尝试新方法、新技术。而实践教学就能够为学生提供一个广阔的舞台。在实验中,学生可以尝试

不同的实验条件，观察并记录结果，从而发现新规律；在实习实训中，学生在面对实际的工作场景和复杂问题时，将所学知识灵活地应用于实践，创造性地提出解决问题的方法；在参与科研项目时，从选题、设计到实施、总结，每一步都充满了探索与挑战，是锻炼创新思维、提升科研能力的绝佳机会。此外，加强校企合作、产学研结合也是提高实践性教学和创新能力的有效途径。通过与行业企业的深度合作，学生可以获得更多接触前沿技术、了解行业动态的机会，将学习成果直接应用于解决实际问题，加速知识向生产力的转化。同时，企业也能从中发掘到具有创新潜力的人才，实现双赢。

四、结束语

综上所述，高校美术教育在培养具有创新能力的人才方面扮演着至关重要的角色。教师应当通过更新教育观念、创造性地使用教材、注重个性发展以及加强实践教学等方式，改善当前美术教育中存在的问题，激发学生的创新潜能，提升他们的艺术素养和综合能力。在未来，高校美术教师还要不断探索全新的教育改革路径，为社会培养出更多具备创新精神和实践能力的美术人才，共同推动艺术教育与社会的和谐发展。

参考文献

- [1] 张军. 高校美术教育中人才创新能力的培养策略探究 [J]. 美与时代 (中), 2024, (11): 110-112.
- [2] 王晓蕾. 高校美术教育中创新表现能力的培养途径探析——以国画专业为例 [J]. 黑龙江教师发展学院学报, 2021, 40(06): 48-50.
- [3] 李花, 陈洁. “以赛促学、以赛促教”理念下理工科高校人才培养模式创新研究——以通才教育中大学生音乐能力提升为例 [J]. 北方音乐, 2020, (22): 253-256.
- [4] 王秀丽. “定制式”人才培养的实践逻辑 [M]. 社会科学文献出版社: 2020.11.343.
- [5] 任李璟. 浅谈创新思维能力在高校美术教育中的培养 [J]. 艺术大观, 2020, (25): 106-107.
- [6] 唐清华. 《创新视野下高校美术教育的探索》: 新时期高校美术教育中创新能力的培养研究 [J]. 建筑学报, 2020, (07): 125.
- [7] 王潇潇. 高校美术教育中油画创新能力培养途径 [J]. 戏剧之家, 2020, (14): 188.
- [8] 刘世军. 高校美术教育中油画创新能力培养途径探索 [J]. 美术文献, 2020, (05): 102-103.
- [9] 汪蔚. 新时期高校美术教育中创新能力的培养研究——评《创新视野下高校美术教育的探索》 [J]. 教育发展研究, 2020, 40(01): 87.
- [10] 王雁. 新时期高校美术教育中创新能力的培养研究——评《创新视野下高校美术教育的探索》 [J]. 林产工业, 2020, 57(01): 119.