

初中美术教学中创新思维的培养路径与实践策略研究

□ 闫晓薇

衡水市第十二中学 河北衡水 053000

摘要：美术作为一门艺术类学科，其价值绝不仅仅局限于表面的审美欣赏。它不仅具备审美价值，还蕴含着深厚的文化内涵和创新精神。在素质教育不断深化的当下，初中美术教育在培养学生审美能力、创造力及综合素养中的重要性愈发凸显。初中阶段，是学生成长和思维发展的关键时期，美术教学在这一阶段，除了传授基本的艺术知识和技能外，更应将培养学生的创新思维和创造力放在重要位置。然而，不可忽视的是，当前初中美术教学中仍存在一些较为突出的问题，比如教学模式单一，过度依赖传统的教学流程，导致学生参与度不高；评价体系也较为滞后，难以全面、科学地评估学生的学习成果和能力发展。本文基于广泛的文献分析，并结合丰富的实践案例，从多个维度深入剖析初中美术教学现状，创新性地提出以学生为中心的创新思维培养路径，并通过实际教学案例的验证，充分展示其有效性，期望能为初中美术教育改革提供具有参考价值的思路和方法。

关键词：创新思维；情境教学；核心素养

美术教育作为美育的核心载体，在学生的成长过程中扮演着举足轻重的角色，尤其是在初中阶段。此时，学生正处于形象思维向抽象思维过渡的关键时期，美术课程对于激发学生的创造力、培养审美感知力有着不可替代的作用。然而，传统的初中美术教学模式大多以技法训练为主，过于注重技能的传授，却在很大程度上忽视了学生的主体性与创造性。这种教学方式使得课堂缺乏活力，学生往往处于被动接受知识的状态，难以充分发挥自己的主观能动性。在新课改的大背景下，如何通过教学创新提升学生的艺术表达能力和创新思维，已然成为初中美术教育亟待解决的重要课题。

一、研究背景及意义

（一）研究背景：当前教育在蓬勃发展，但初中美术教学中还存在创新思维不足等问题。

1. 传统教学模式的束缚：在当下的初中美术课堂中，教学模式单一，以“讲授—示范—临摹”为主，忽视了学生主体性和创新能力。学生在这样的教学模式下，只能被动接受知识，缺乏主动探索精神与个性化表达能力。例如，在一节素描教学课上，教师按照

既定的步骤示范画苹果，学生们只能照着教师的示范去画，很难有机会去发挥自己的想象，尝试不同的表现手法。

2. 课程内容与生活脱节：目前初中美术教材内容多偏向艺术价值高的经典艺术赏析，与学生生活和地域文化脱节，导致学生缺乏实践机会，难以激发兴趣。比如，在学习西方古典油画时，如果仅仅讲解作品的创作背景、技法等知识，而不引导学生联系生活实际，学生很难真正理解作品的内涵，也难以将所学知识运用到自己的创作中。

3. 评价体系片面化：初中美术教学的综合评价体系尚不成熟，当前的评价标准以技法熟练度为重点，过于注重作品的技术性和相似性，忽视了学生在创作过程中的创意构思、情感表达及跨学科整合能力。例如，在评价学生的绘画作品时，只看画面是否整洁、线条是否流畅、造型是否准确，忽略了学生在作品中所表达的独特想法和情感。

4. 教学资源匮乏：丰富多样的教学资源和创作工具是美术教学的重要支撑，但目前部分学校存在教学资源匮乏的问题。绘画教学场所常常局限于教室，绘

画工具配备不完善,限制了学生的创作空间。比如,一些学校没有专门的美术工作室,无法提供陶艺、雕塑等课程所需的工具和材料,学生也就失去了接触和尝试这些艺术形式的机会。

(二) 研究意义

创新思维是艺术创作的核心动力,也是美术教育的根本目标之一。在初中美术教学中,培养学生的创新思维具有多方面的重要意义。

1. 促进个性发展:创新思维鼓励学生勇敢地表达自我,通过艺术创作这一独特的方式展现自己独特的个性和思想。在美术创作中,创新思维能够让他们将这些内心的想法转化为具体的作品,从而实现个性的张扬和发展。例如,在创作一幅以“我的梦想家园”为主题的绘画作品时,学生们可以根据自己的想象,设计出独一无二的房屋造型、周边环境等,充分展现自己的个性和创意。

2. 提高审美能力:具备创新思维能够帮助学生从多个角度审视事物,打破传统思维的局限。在欣赏艺术作品时,他们不再仅仅局限于作品的表面形式,而是能够深入挖掘作品背后的内涵和情感,从而提高审美能力和艺术鉴赏力。比如,在欣赏毕加索的立体主义作品时,具有创新思维的学生能够理解画家独特的创作视角和表现手法,体会到作品所传达的独特艺术魅力。

3. 培养创造力:创新思维是创造力的基础,通过美术创作,学生能够不断尝试新的表现手法和创作思路。在实践过程中,他们会遇到各种问题和挑战,运用创新思维去解决,激发创造力。例如,在手工制作课程中,学生利用废旧物品进行创意手工创作,通过对材料的重新组合和设计,创造出具有新功能或新形式的作品,这一过程就是创造力不断提升的过程。

4. 增强自信心:在美术创作过程被认可,学生会获得强烈的成就感,从而增强自信心。这种自信心不仅有助于美术学习,还会延伸到其他学科的学习和生活的各个方面。比如,学生的作品在学校的美术展览中获得奖项,这会让他们更加相信自己的能力,在今后的学习和生活中也会更加积极主动。

二、创新思维培养的理论基础与实践路径

(一) 构建多元化教学模式:教师应更新教学观念,以学生为中心。教师要充分尊重学生的主体地位,

注重培养学生的创新精神和个性发展。教学内容的应丰富多样,不仅仅局限于教材内容,还可以引入更多贴近学生生活、具有时代特色的素材。同时,采用多样化的教学方法,如探究式学习、合作学习、项目式学习等。例如,在创作大型美术作品时,可以采用合作学习的方式,让学生分组合作,共同完成作品,培养他们的团队协作能力和创新思维。教师应从传统的知识传授者转变为学生学习的引导者和伙伴,与学生共同探索美术的奥秘。

(二) 开发本土化课程资源:一方面,融入地域文化元素是丰富美术教学内容的重要途径。将每个地区独特的地域文化元素引入美术课堂,如民间艺术、传统手工艺等,能够让学生了解本土文化,增强文化认同感。例如,在一些少数民族聚居地区,可以将当地的民族服饰、图案等融入教学内容;在具有悠久历史的古镇,可以引导学生描绘古镇的建筑风貌和人文景观。另一方面,数字化资源整合也是必不可少的。教师可以引入不同风格和流派的美术作品,让学生了解多样化的艺术表现形式。同时,还可以引入现代艺术和科技元素,如数字艺术、虚拟现实等,拓宽学生的创作思路。比如,利用虚拟现实技术,让学生身临其境地感受古代艺术作品的魅力,或者引导学生运用数字绘画软件进行创作。

(三) 重构动态化评价体系:教师应构建过程性、多元化的评价体系,全面记录学生在创意构思、草图修改、作品展示等各个环节的表现。评价时,重视学生的思维发展过程。在评价学生的美术作品时,要注重评价学生的创意、个性和努力程度等方面,避免单一的技术性评价标准。例如,对于一幅虽然绘画技巧不是很成熟,但充满创意和个性的作品,教师应给予充分的肯定和鼓励。同时,可以引入同伴评价、自我评价等评价方式。同伴评价可以让学生从他人的角度审视自己的作品,发现自己的不足之处;自我评价则有助于学生自我反思,提高自我认知能力,促进学生之间的相互学习和共同进步。

(四) 充盈教学资源:美术是一门实践性很强的学科,充足的教学资源和良好的实践环境是学生进行创作的重要保障。教师应注重课程环节的设计和实施,配备充足的教具和学生的实践工具。除了传统的绘画工具外,还可以提供一些特殊的材料和工具,如废旧物品、多媒体设备等,激发学生的创作灵感。同时,

拓展课堂空间,延伸课程地点,打破教室的局限。可以组织学生进行户外写生,让他们在自然环境中感受美、捕捉美;也可以举办创作比赛、展览等活动,为学生提供展示作品的平台,让学生在实践中探索和创新。此外,鼓励学生参与社会实践和志愿服务活动,如为社区绘制文化墙、参与环保公益艺术活动等,从生活中汲取创作灵感。

初中美术教学的创新需要以学生为中心,通过情境化、项目化的教学模式激发学生的创造力,同时依托本土文化与现代技术丰富课程内容。动态评价体系的构建与教师专业发展是实现可持续改革的关键。未来,还可进一步探索在课堂中的应用,以更好地适应数字化时代的美育需求。

三、创新思维培养的实践主题案例

1. “未来城市”主题创作:教师以“未来城市”为主题,引导学生进行创意绘画。在创作前,组织学生观看关于未来城市的科幻电影、图片等资料,激发学生的想象。学生可以从建筑、交通、环境等多个角度进行想象和创作,表达对未来城市的构想和期望。有的学生可能会设计出漂浮在空中的摩天大楼,利用太阳能作为能源;有的学生可能会创造出一种新型的交通系统,让人们能够快速、便捷地出行。通过这一活动,学生不仅能够锻炼自己的绘画技巧,还能培养自己的想象力和创新思维。

2. “传统文化与现代艺术”融合:教师引导学生将传统文化元素与现代艺术表现形式相结合,进行创作。例如,学生可以将中国传统的的水墨画元素与西方的油画技法相结合,创作出具有独特风格的作品。在创作过程中,教师可以先让学生了解水墨画和油画的特点、历史背景等知识,然后让学生尝试将两者融合。有的学生可能会用水墨画的笔触表现油画的质感,有的学生可能会在油画中融入中国传统的图案和色彩。通过这一活动,学生不仅能够了解传统文化的魅力,还能培养自己的创新精神和跨文化交流能力。

3. “环保小卫士”创作比赛:教师以环保为主题,组织学生进行创作比赛。学生可以围绕环保问题,进行绘画、雕塑、设计等创作。在比赛前,教师可以组织学生开展环保知识讲座、实地考察等活动,让学生深入了解环保问题。学生的作品可以从不同角度反映环保主题,如有的学生可能会创作一幅关于垃圾分类

的宣传画,有的学生可能会用废旧物品制作一个环保雕塑。通过这一活动,学生不仅能够提高自己的创作能力,还能增强自己的环保意识和责任感。

四、创新思维培养的挑战与对策

虽然未来初中美术教学中创新思维的培养充满了机遇,但也面临着诸多挑战。

1. 技术应用的挑战:信息技术的发展为美术教学带来了便利和创新,如数字化工具和虚拟现实。然而,如何有效应用这些技术存在挑战。部分教师可能不熟悉新技术,学生在使用时也可能遇到问题。因此,要加强教师的技术培训,提升他们的信息技术应用能力。同时,鼓励学生参与技术相关的实践活动,提高他们的技术素养。

2. 跨学科融合的复杂性:跨学科融合有助于培养学生的创新思维,它需要教师和学生具备广泛的知识面和良好的跨学科合作能力,然而,在实际教学中面临着诸多困难。例如,教师之间的教学理念和方法可能存在差异,难以形成有效的合作;学生在跨学科学习中也可能感到困惑,难以将不同学科的知识进行整合。因此,需要加强教师的跨学科培训,促进不同学科教师之间的合作与交流,定期组织跨学科教学研讨活动。同时,鼓励学生参与跨学科的学习项目和活动,让学生在实践中提高跨学科合作能力。

3. 学生视野的局限性:由于地域、文化等差异,学生的视野可能受到限制。一些偏远地区的学生可能缺乏接触优秀艺术作品和先进教学资源的机会,导致他们的创作灵感和创新思维受到一定影响。为了拓宽学生的视野,应加强学生与社会的交流,引入更多的艺术教育资源,如邀请艺术家到校举办讲座,组织学生参观美术馆等。同时,鼓励学生参与艺术比赛和展览等活动,让他们有机会与其他学生交流学习,了解不同地区的艺术风格和创作思路。

4. 终身学习的持续性:在快速发展的社会中,知识和技术不断更新,如何保持持续学习的动力和效果是一个挑战。教师和学生都应坚持终身学习,教师需更新教学理念、方法和技术,学生则应培养自主学习能力,保持对美术的兴趣。为此,学校和教育部门应提供多样化的学习资源和平台,以便于教师和学生随时学习和交流。

五、总结

综上所述,初中美术教学中创新思维的培养路径与实践策略是多元化、多层次的。教师需要彻底转变传统的教学观念,丰富教学内容,创新教学方法,强化实践环节,并构建多元化评价体系。同时,通过创设开放的学习环境、注重创造性思维训练、加强审美教育以及开展实践活动等策略来培养学生的创新思维。这些策略的实施不仅能够提高学生的艺术素养和创作能力,还能培养创新精神和实践能力。

在实践中,教师可以通过具体的案例来展示这些策略的应用效果。例如,“未来城市”主题创作、“传统文化与现代艺术”融合以及“环保小卫士”创作比赛等实践活动都是有效的实践案例。这些活动能够激发学生的创作灵感和动力,培养他们的创新思维和创造力。

中生美术创新思维时,需关注学生个性化发展,强化师资培训,扩展教育资源,并加强家校合作。教师应关注学生的个性化发展,因材施教;师资队伍的专业素养直接影响着教学质量,因此要加强师资培训,

提高教师的教学水平和创新能力;拓展教育资源能够为学生提供更多的学习机会和创作空间;加强家校合作能够形成教育合力,共同促进学生的成长。只有这样,才能促进学生全面发展,并培养出更多具有创新思维和创造力的优秀美术人才。

未来,随着社会的不断发展和进步,美术教育的目标和要求也将不断发生变化。因此,我们需要不断反思和改进自己的教学实践和方法策略,以适应时代的需求和挑战。相信在广大美术教育工作者的共同努力下,我们一定能够探索出更多适合初中生美术创新思维培养的有效路径和实践策略,为社会的进步和发展贡献自己的力量。

参考文献:

- [1] 张小抗.课程教育研究(新教师教学)[J].2015(06):17.
- [2] 李瑞菊.让美术课堂充满活力[J].学周刊,2011(05):05.
- [3] 彭吉象.艺术学概论[M].北京:北京大学出版社,2006.