

在小学美术课堂教学培养学生艺术创作能力的实践研究

郭苗苗¹ 彭玉莹²

1. 陕西师范大学凤凰城小学; 2. 西安经开第一小学

[摘要]在双减政策的影响下,义务教育阶段对学生素质教育的重视程度出现了大幅提高,美术作为素质教育的重要组成部分,需要培养学生的美育思想与艺术创作能力,其中艺术创作能力可以看作学生创新能力的一种表达方式。本文对小学阶段的美术课堂教学进行分析,并对在美术课堂中培养艺术创作能力的方法提出个人观点,希望为关注小学美术课堂培养学生艺术创作能力的人群带来参考。

[关键词]小学; 美术课堂; 艺术创作能力; 素质教育

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.2568

引言

教育行业发展速度极快,不同时期的教育行业必须遵循不同的教育理念,以此来明确教育方向。在素质教育大行其道的今天,美术课堂会更加注意培养学生的个人能力,并借助启发性教育来增强学生的艺术创造性。以想象力、创造力为核心的美术课堂更加容易激发学生的艺术灵感,提高学生的艺术审美。因此,有必要对小学美术课堂培养学生艺术创作能力的方式进行研究。以此来增强学生的艺术素养。

一、美术课堂学生艺术创作能力的培养方式

艺术创作能力是一种思维的发散,即借助自己的艺术创作来表现出自己的思想。从艺术创作对象出发,无论是艺术创作动机还是各种形成艺术的要素,都不能以单纯的“美”来进行表达,诸如宗教、伦理、社会等非美元素同样可以作为艺术创作期间的核心要素,能够在丰富艺术内容的同时增加艺术作用的厚重感。但需要注意一点,任何艺术创作的核心都在于艺术审美能力与创作能力,小学美术课堂正是这两种能力的启蒙教学阶段,只要能在美术课堂中引导学生提高鉴赏美的能力以及艺术创作能力,就可以帮助学生增强自己的美术素养,在培养学生艺术创作能力时,一般可以选择以下几种方式。

(一) 艺术模仿

模仿是人们用来学习的第一个能力,人们从小便会在模仿大人的同时掌握各种技能。艺术模仿是将艺术看作真实事物来进行模仿,通过将其他艺术者的艺术作品看作模仿样品,能够摹写出艺术作品的表象,并对艺术创作有了最为初步的认知。对于小学生而言,模仿就是了解艺术创作的契机,以模仿打开艺术创作的大门,才能让艺术创作的道路越走越远。

(二) 情感表露

表露法强调在艺术创作中融入自己的个人情感,通过让情感自然流露在艺术表面,可以让美术作品蕴含的情感变得更加丰富。情感是一种无秩序、无计划的内容,若将艺术解释成为语言,就应该在课堂中培养学生在作品中表露情感、情绪的能力,通过对美术作品的主观、客观对象进行分析,可以最大限度反映出的作品中的艺术内涵^[1]。

(三) 艺术装饰

艺术装饰在创作中往往会强调形式美,以形式为主导来表现出艺术作品的外在形态。作为以个人思想为核心的美术艺术创作,可以在作品中利用对称、节奏等艺术表达方式创作具有抽象性、规则性的艺术内容。装饰艺术并不是具有独立价值的艺术,而是伴随其他艺术形式运算表达的内容,想要吸引更多人关注艺术作品,难免需要利用装饰来对艺术

作品进行美化。在课堂中,教师需要以装饰来适当调动学生的学习积极性,因此装饰教学的重要性毋庸置疑。需要注意的是,不同的流派以及艺术创作方法存在不同的思想理念,因此要培养学生的艺术创作思想,以此来帮助学生打开美术世界的艺术大门。

二、美术课堂培养学生艺术创作能力的思路

(一) 深入了解学生思想

不同年龄段的学生存在思想层面的普遍差异性,因为人的身心发展程度将会在一定程度上影响到认知事物的能力,小学生的思想尚未成熟,因此教师需要主动了解学生思想并改变自己的教学观念,将艺术创作能力的培养看作基础能力的养成,艺术创作能力的培养目标并不是培养出艺术家,而是帮助学生在素质教育下陶冶情操的,因此教师要在了解学生思想后尊重学生的思维特点,以此来增强培养艺术创作能力时的客观性,并从作品中感受少年眼中的世界。

(二) 教学内容策划

在艺术创作能力培养期间,教师要注意整理教学内容,教学内容要以吸引力核心来调动学生的课堂主动性。构思新颖与趣味性正是教学内容策划的关键。现代教学不同于传统教学,教师可以借助多媒体、信息技术等各种科学手段来丰富教学模式,适应新时期对教学的需求^[2]。需要注意的是,由于艺术创作能力是一种主观能力的提高,不同人对艺术创作能力的理解各不相同,因此教师在教学期间要将艺术创作能力与学生综合素养结合,通过在课堂中加入适合知识迁移、思维发散的教学内容,可以有效提高学生们的综合素养,以综合素养的提高来强化学生的艺术创作能力。例如在选定美术作品范例时,就更给予学生足够的发挥空间,引导学生利用不同的视角、思维模式来进行作品创作。如果每个学生的作品一样、风格一样,就无法激发学生自己的思维灵感,并消磨学生的学习兴趣,影响教学质量。

(三) 因材施教下的创新意识挖掘

因材施教是我国自古以来一直遵循的教育理念,每个学生的思维以及生活成长环境各不相同,因此为了发挥出应有的教学效果,就应该因势利导的结合学生需求来开展教学活动。小学时期的学生思维十分活跃,因此要在教学期间对学生的创新思想进行深入挖掘,以此来突出学生思维中的闪光点,进而鼓励学生在美术课堂中发挥自己的创造力。

三、小学美术课堂中学生艺术创作能力的培养策略分析

艺术创作能力的培养是素质教育的重中之重,通过对小学生艺术创作能力进行培养,可以在课堂教学中大幅提高学生的艺术审美与艺术创造力,进而为学生未来的学习、生活提供帮助。

（一）学生想象力的挖掘

艺术创作能力的本质就是想象力的一种呈现方式，艺术教育可以在教学期间帮助学生开发智力，并以美育为基础来提高学生的艺术亲和力。在传统的美术教学中，教师往往会过于关注学生的画作美感以及与样品的相似程度，这种教学模式就是以美术基本功为主，教师提供范画，学生生搬硬套的教学模式，这种教学方式将会严重影响到学生的学习体验，并打击学生的创作积极性。长期如此就会制约学生创新思想的提高。因为学生只能够将将自己的思维圈定在教师的想法中，在这种教学模式下，学生将会养成依赖心理，以教师要求为导向来开展美术创作。

学生的想象力远远强于成人，这是因为学生的经验、阅历不足，因此思维局限性较弱。天马行空的正是学生思维灵感的一种表现形式。因此教师在课堂中应该释放学生的思维创造力，避免在美术教学中为学生提高思维框架，只有这样才能让学生获得艺术创作的舞台。需要注意的是，在教学期间教师需要以引导者的身份来挖掘学生的思维潜力，在引导中鼓励学生创作内心中的各种艺术作品。想象力并不是培养出的一种能力，而是个人思维的体现。教师可以在课堂中对学生进行引导，以此来开发学生的想象力。例如教师可以提出一种生活中的常见事物，然后要求学生赋予事物其他的能力。比如教师将事物定性为轮船，然后让学生借助画作赋予轮船除航行以外的能力。学生此时就会通过给轮船画出翅膀、轮胎、腿脚来赋予轮船飞翔、行走等能力，这种以想象力为根基的引导方式，就是拓展学生想象力的关键。必要时教师还可以引入竞争机制，以创作新奇性为核心来让学生相互之间进行作品投票，以此来刺激学生的创作激情，进而让学生的艺术创作能力得到进一步提高。

（二）以兴趣为核心的艺术创作能力培养

为了让艺术创作能力培养效果得到保障，就需要在美术课堂中强调学生兴趣的养成。每个人的艺术细胞都是后天养成的一种能力，教师只有在课堂中逐渐培养学生对美术的兴趣，才能让学生获得发现美的能力，兴趣将会成为学生进行艺术创作的核心驱动力^[3]。美术课堂不应该单纯以绘画能力的优劣来判断学生，除了绘画能力以外，学生的画作表现力以及天马行空的想法都是区分能力的一种方式，当学生无需过于在意画作优劣时，学习美术的信心就将会有所提高，对美术课堂的兴趣也将变得更加浓厚。

美术教学就是以教师引导为基础，发挥学生想象力与创意的课堂教学模式。学生可以在教学中养成艺术创作能力，并与其他学生在合作中建立友谊。想象力就是个性化思想的一种体现，若能够在教学中深入挖掘学生的艺术潜能，并激发学习美术的热情，就可以激发学生们的思维模式，进而挖掘出学生更多的潜在个人能力。学生在创新意识的帮助下，可以借助个性化思想，从多个角度发现并解决问题，因此艺术创作能力的培养将会关系到学生的个人综合素质。

（三）创造个性化美术课堂环境

艺术创作能力是想象力的呈现方式，为了培养学生的艺术创作能力，就应该在教学中创建个性化课堂环境，以学生为主体来营造出轻松的美术课堂气氛。个性化课堂环境强调的是自我美术思想的表达，学生不仅可以在课堂中提出自己的个人见解，还可以通过多人合作的方式来共同创作美

术作品。为了激发学生的创作热情，教师可以适当利用多媒体、信息技术来整理教学资源，并启发学生的艺术思想。学生作为课堂主体，则要加深自己的课堂参与度，并主动在课堂中发现并解决遇到的问题。

创建美术课堂环境的根本目的就是营造出良好的学习氛围，避免学生在美术学习期间因为无法融入课堂而影响到学习质量。学生在良好的课堂气氛下，可以不断攻克一个又一个问题，并在解决问题的同时获得愉悦感。美术教师需要在课堂中引导学生主动寻找解决问题的方法，并以创新思维为核心来让学生突破自己的枷锁。例如在美术课堂中进行线描教学时，就可以利用多媒体教学方式来呈现美术大师们的线条作品，然后让学生在艺术创作能力的支持下创作独属于自己的线条作品。在此期间，教师可以播放一些轻松、优美的音乐来帮助学生开展联想。教师无需对美术主题进行限定，评价时要以思维想法为基础来肯定学生的创作方式，只要学生能够在艺术创作中找到美术自信心，就可以大幅提高学生的美术学习效果。

（四）尊重学生的个性化创作

小学生由于年龄的关系，因此很难在课堂中始终保持住自己的注意力，而且因为美术并不是传统的主要考试科目，所以学生对于美术的重视程度相对较低。为了让教学效果得到保障，就应注意加强学生管理，以兴趣为导向来开启个性化教育。每个学生都有自己喜欢的事物，可以让学生在美术课堂中将这部分事物融入自己的美术作品中，这种融合不仅可以看作创意的结合，还能够在作品中彰显出学生的个性^[4]。

教师通过在课堂中尊重学生的个性化作品，让学生在美术作品中尽情展现自己的内心诉求。这样可以激发学生的创作热情，避免因为学生无法融入课堂而影响到学生的美术学习兴趣。大胆的创意可以给作品带来趣味性，若学生能够借助想象力而不断进行个性化创作，就可以让学生的想象力得到释放

结论

总而言之，小学美术教学是学生素质教育中的重要组成部分，通过在美术课堂中强调艺术创作能力的培养，可以最大限度提高美术教学质量，并激发学生的艺术创作热情。相信随着更多人意识到艺术创作能力的重要性，小学美术教学质量一定会变得更好。

参考文献

- [1]张丽萍. 浅析将民间美术资源引入小学美术教学的方法[J]. 天天爱科学(教学研究), 2021(08): 125-126.
 - [2]刘娟. 借“水印版画” 传“雕版文化”——小学美术教学中水印版画的创作教学略谈[J]. 好家长, 2021(50): 27-28.
 - [3]孙俊杰, 刘沛沛. 传统文化与小学美术教育的有效融合[J]. 中国多媒体与网络教学学报(下旬刊), 2020(12): 143-144.
 - [4]王珍妮. 小学生美术创作能力提升策略研究[J]. 新课程(上), 2019(01): 207.
- 本文系：陕西省教育科学“十三五”规划2020年度课题，课题名称《在小学美术课堂教学培养学生艺术创作能力的实践研究》 课题立项号：SGH20Q071