

浅析写生采风对艺术创新能力培养的必要性

——以高职艺术设计生为例

肖 昶

重庆电子科技职业大学 重庆 401331

摘要：艺术创新能力的培养是高职艺术教育中的重点和难点。本文旨在探讨写生采风在培养高职艺术生艺术创新能力中的作用和必要性。首先，通过文献回顾方式分析了艺术创新能力的内涵，指出艺术创新能力不仅包括艺术技能的提升，更重要的是艺术思维和审美情趣的培育。其次，本文采用案例分析方法，举例说明写生采风活动如何通过直接观察自然和社会，激发学生的观察力、想象力和创造力，从而提高其艺术表现力。再次，通过对比研究写生采风与传统艺术教学方法的不同效果，明确了写生采风在丰富教学内容、拓宽学生视野、提升个人独立艺术风格形成等方面的重要性。最后，文章结合实际教学经验，提出了有效整合写生采风进入艺术教学体系的建议，旨在为高职艺术教育提供实践性的改进措施。研究结果显示，写生采风对于激活学生的艺术潜能、增强艺术创新与实践能力都有显著作用，是高职艺术生艺术创新能力培养中不可或缺的教学环节。

关键词：高职艺术教育；艺术创新能力；写生采风；观察力；教学方法

引言

本文从培养艺术生的创新能力角度，阐述了写生采风在高等专业艺术教育中的特别作用。文章首先解释了艺术创新能力的内涵，强调这不仅需要技巧的磨炼，还需要开阔的艺术思维和高尚的审美情趣。其次，本文落实到具体实例，探讨了写生采风如何帮助艺术生增强创新能力，展示该活动如何鼓励学生全面观察自然和社会，释放他们的观察力、想象力和创造力，最终提升艺术表现力。还比较了写生采风和传统艺术教育方式，明确认识了写生采风能够丰富教学内容、开阔学生的艺术视野、并塑造他们独特的艺术风格。文章结尾提出了具体的教育建议，希望为提高艺术教育质量提供指导。

一、艺术创新能力的理论框架

（一）艺术创新能力的定义及内涵

艺术创新能力是高职艺术教育中的核心能力，其定义和内涵涉及多个方面^[1]。艺术创新能力不仅包括基本的艺术技能，还强调艺术思维的独特性和审美情趣的多样性。它涉及综合分析与解决问题的能力，要求学生在艺术创作过程中能够进行独立思考和大胆尝试。这种能力意味着学生在面对艺术创作时，不仅能够熟练运用技法，还能从新的视角审视作品，从而突破传统框架的限制。

艺术创新能力的内涵可以扩展为以下几个层面。艺术观察力是其基础，通过细致的观察获取灵感和创意，这为创造性表达提供了丰富的素材。想象力则是创新的源泉，能将观察到的事物转化为独特的艺术构思。创造力是艺术创新能力的重要标志，具备创造力的学生能够打破常规，提出新颖的艺术表现手法。审美判断力亦不容忽视，它帮助学生在艺术实践中进行选择与判断，从而塑造独立的艺术风格。

艺术创新能力是一个融汇多种能力的综合体，要求学生在技术和思维上不断提高和突破。培养这种能力需要系统的教学引导，这也是高职艺术教育的重点任务之一。

（二）高职艺术教育中艺术创新能力的重要性

在高职艺术教育中，艺术创新能力的培养占据着核心地位。高职艺术教育的培养目标不仅在于传授学生基本的艺术技能与技法，更在于引导学生具备独立思考和创意表达的能力，以适应不断变化的艺术市场和文化需求。艺术创新能力是学生在未来职业发展中的重要竞争力，其不仅体现在作品的独特性和创造性，还在于学生能否结合实际需求，进行艺术创作与实践，从而形成具有个人风格和市场价值的艺术产品。

高职艺术教育中，艺术创新能力的重要性体现在多个层面。它有助于学生在技术之外，掌握独特的艺术表达方式，进而在职业生涯中脱颖而出。艺术创新能力的培养，使学生能够以独立的思维方式和创造性的方法，面对复杂、多变的艺术创作任务，从而提高其适应力和

作者简介：肖昶（1969.5-），汉族，重庆市巴南区，硕士，教师，研究方向：声景观方向。

解决问题的能力。艺术创新能力是当前文化产业发展和
社会需求的重要推动力^[2]。具备创新能力的艺术人才，
能够为文化产业注入新颖创意，促进文化产品的多样化和
精品化，满足社会多元化的文化需求^[3]。

艺术创新能力还是学生全面发展的有效途径。在培
养过程中，学生不仅需要掌握技术技巧，更需理解文化、
历史与社会现象，这将促进其综合素质的提升。通过不
断挑战传统与自我，学生的审美情趣、艺术鉴赏力以及
综合艺术素养都能得到全方位的提升。高职艺术教育正
是通过艺术创新能力的培养，把学生培养成具有国际
视野、创新精神和实践能力的全面发展型人才。

艺术创新能力是高职艺术学生培养中的重要环节，
其不仅是艺术素养提升的内在要求，更是职业竞争力的
重要体现。高职艺术教育应高度重视创新能力的培养，
以此推动艺术教育的全面发展。

（三）当前艺术教育中创新能力培养的现状分析

当前艺术教育在创新能力培养中存在一些挑战。课
程设计普遍缺乏对学生创造性思维和个性化表达的关注，
大多数教学方式仍偏重于技法的传授而非创新精神的激
发。教学评价体系侧重于结果与技能评估，而忽视了过
程性和实践性的创新探索。师资力量短缺，教师创新理
念不足，对学生艺术潜能的发现和引导能力有限。资源
投入不够，缺乏多样化的艺术实践平台，使得培养学生的
综合创新能力困难重重^[4]。

二、写生采风在艺术创新能力培养中的作用

（一）写生采风活动的特点

写生采风的首要特点在于其直接性。艺术家走出画
室或工作室，深入自然山川、乡村田野、城市街巷，以
最直接的方式观察世界。这种观察不仅仅是视觉上的，
更是全身心的投入，包括听觉、嗅觉、触觉等多感官的
体验。自然界的壮丽景观、社会的多样面貌，成为艺术
家取之不尽、用之不竭的创作源泉。通过直接观察，艺
术家能够捕捉到那些转瞬即逝的瞬间，捕捉到生活中最
真实、最质朴的情感，为艺术创作提供丰富的素材和灵感。

写生采风不仅仅是一种观察活动，更是一种创作过
程。艺术家在实地体验中，不仅记录所见所闻，更在心
灵深处与自然环境、社会现象发生对话，产生情感共鸣。
这种体验促使艺术家将个人情感、审美观念与自然景象、
社会现实相融合，创作出既有生活气息又富含个人风格
的艺术作品。实地创作不仅锻炼了艺术家的即时反应能力
和现场表现力，也促进了艺术风格的多样化和个性化发
展。

（二）写生采风激发观察力、想象力和创造力

写生采风作为一种独特的艺术实践方法，能够有效

激发高职艺术生的观察力和想象力。通过直接接触真
实的自然和社会环境，学生得以打破课堂教学的局限，
拓展其感官经验。在这一过程中，学生不仅可以观察到
自然界的色彩变化、光影交错，还能够感知到生活场景
中的细节和动态。这种实践培养了学生的敏锐观察力，
使他们学会细致入微地感受世界。写生采风也激发了
学生的想象力。面对无数可能性，他们被鼓励去重新
构想和创作，突破平面思维的限制，以更开放和自由
的方式表现在作品中。这种创造性的思维训练，不仅促
进了艺术表现力的提升，还增强了学生的独立思考能力，
为个人艺术风格的形成奠定了基础。写生采风对艺术
学生观察力和想象力的激发具有不可替代的作用，成
为艺术创新能力培养的重要途径。

（三）写生采风提升艺术表现力

写生采风促使艺术家不断探索新的表现形式和技
巧。面对不同的自然景观和社会现象，艺术家需要灵
活运用各种绘画材料和技法，以最佳的方式呈现所见
所感。这种实践不仅提升了艺术家的技术水平，也促
进了艺术表现形式的创新。艺术家在写生采风中不断
尝试新的构图、色彩和笔触，使作品更加生动、富
有感染力。

写生采风不仅是技术层面的实践，更是情感层
面的交流与共鸣。艺术家在实地体验中，与自然景
观、社会现象产生深刻的情感联系，这种联系转化
为艺术作品中的情感表达。艺术作品因此具有了强
烈的感染力，能够触动观众的心灵，引发共鸣。同
时，写生采风也是艺术家审美体验的过程。艺术家
在实地创作中，不断感受自然之美、社会之美，提
升自己的审美素养和审美能力，使作品更加符合审
美规律，具有更高的艺术价值。

三、高职艺术教育中写生采风的实施策略

（一）课程设计的系统性与灵活性

写生采风不应被视为一种临时性的活动，而应
成为高职艺术教育课程体系中的有机组成部分。在
课程设计时，应将写生采风纳入整体教学计划，确
保其贯穿于学生的整个学习生涯。这需要在课程
设置上做到系统性和连贯性，使写生采风成为
艺术创新能力培养的连续过程。

为了实现这一目标，可以将写生采风分为不
同的阶段和层次。初级阶段可以侧重于基础技能
和观察力的培养，通过简单的自然风景写生，让
学生逐步掌握基本的构图和表现手法。中级阶段
则可以引导学生关注社会热点和人文景观，通
过多元化的主题采风活动，激发他们的创造力和
想象力。高级阶段则鼓励学生进行独立创作，
通过深入探索个人风格和艺术语言，形成独特
的艺术表现力。

除了系统性的课程设计上，还需要在课时安
排上保

持一定的灵活性。写生采风往往需要学生走出课堂，深入自然和社会进行实地观察和创作。因此，在课时安排上，需要根据写生采风的具体需求和实际情况进行灵活调整。可以将部分课时安排在周末或节假日，以便学生有更多的时间和精力进行深入的写生实践。同时，还可以根据季节和天气的变化，灵活调整写生采风的时间和地点。例如，在春季可以组织学生到乡村或山区进行自然风光写生，在秋季则可以安排到城市或古镇进行人文景观写生。这种灵活性的课时安排不仅可以提高学生的参与度和积极性，还可以使他们在不同的环境和情境中获取更多的创作灵感。

（二）指导与反馈机制的完善

在写生采风过程中，专业指导教师的配备是至关重要的。他们不仅需要具备扎实的艺术功底和丰富的实践经验，还需要具备敏锐的观察力和判断力，能够及时发现学生在写生过程中存在的问题和不足，并给予有效的指导和帮助。为了确保指导教师的专业素养和教学水平，需要加强师资培训和管理。一方面可以通过定期举办培训班和研讨会，提高教师的艺术素养和教学能力；另一方面还可以建立教师评价和考核机制，对教师的教学效果和教学质量进行定期评估和监督。

在写生采风过程中，每个学生都会面临不同的挑战和困难。因此需要根据学生的实际情况和需求，提供个性化的辅导和反馈。应在指导过程中注重因材施教，针对不同学生的特点和问题给予具体的指导和建议。同时，还需要建立有效的反馈机制，及时收集和分析学生在写生过程中的问题和困惑，并给予积极的回应和解决。例如，可以设立专门的反馈渠道，鼓励学生随时向教师提出问题和建议；同时还可以定期组织作品展示和讨论会，让学生相互交流和分享创作经验和心得。这种针对性的辅导和反馈机制不仅可以帮助学生及时纠正错误和提高水平，还可以激发他们的创作热情和自信心。

（三）资源整合与技术支持

写生采风需要丰富的资源和素材作为支撑。为了提高学生的写生效果和创作质量，需要积极整合各种写生资源，包括自然景观、人文景观、社会热点等。同时还需要关注不同地域和文化的差异性和多样性，为学生提供更多元化的写生体验。为了实现这一目标，可以与当地的文化和旅游部门建立合作关系，共同开发写生资源和线路。还可以邀请专业艺术家和设计师参与写生采风活动的策划和组织工作，为学生提供更专业的指导和支持。此外还可以利用网络平台和社交媒体等渠道，收集和分享更多的写生资源和信息。

随着现代科技的不断发展，可以利用数字技术、虚拟现实等现代科技手段来拓展写生采风的视野和表现形式。例如，利用数码相机和智能手机等设备来捕捉和记录写生过程中的精彩瞬间和创意灵感；同时，还可以利用虚拟现实技术来模拟和再现不同的环境和情境，为学生提供更加真实和生动的写生体验。此外，还可以利用网络平台 and 在线教育资源来丰富写生采风的教学内容和形式。例如，建立在线课程和学习社区，让学生可以随时随地进行学习和交流；同时还可以邀请行业专家和学者进行在线讲座和辅导，为学生提供更专业的指导和建议。这种现代科技的应用不仅可以提高写生采风的教学效果和效率，还可以拓宽学生的视野和思维方式。

结束语

经过对高职艺术生在写生采风活动中艺术创新能力的考察，以及与传统艺术教学方式的对比，明确了写生采风对于艺术创新能力培养的必要性 and 重要性，具有无可替代的优势。写生采风活动通过观察和体验自然社会，不仅可以提升学生的观察力、想象力和创造力，还可以激发他们的艺术思维和审美情趣，有利于培养他们的独立艺术风格，拓宽视野，增强艺术表现力。然而，如何将写生采风与传统艺术人才培养方式有效结合，以及如何在教学过程中进一步发挥写生采风活动的作用，都需要我们深入研究和实践。诸如活动形式的创新、执行方案的设计，以及对每一个写生活动的反思和总结，等等，都需要我们认真考虑和执行。最后，面对高职教育的特点和需要，基于对写生采风对高职艺术生艺术创新能力培养的研究，我们希望本研究能对艺术教育在高职教育中的实施研提供参 考，更希望能为推动我国高职艺术教育的改革提供一定的理论支持和实践指导。

参考文献

- [1] 孙姣娜. 浅谈写生在艺术创作中的必要性[J]. 艺术大观, 2019, 0(08): 116-116.
- [2] 吴文文, 黄青文. 高等艺术设计学专业艺术采风必要性探究[J]. 西部皮革, 2019, 41(21): 68-68.
- [3] 马茗. 艺术教育对幼儿创新能力的培养[J]. 中外交流, 2019, 26(52): 392-392.
- [4] 杨婷. 创新能力培养下高职艺术设计教学改革[J]. 大观, 2022, (03): 132-134.
- [5] 许雁翎, 胡兰兰. 高职院校学生艺术素养与创新能力培养研究[J]. 科教文汇(中旬刊), 2020, (07): 134-135.