

艺术工作坊与学生创造力培养：美育观念下的实证研究

高 鹏

黑龙江财经学院 黑龙江哈尔滨 150025

摘 要：对于高校艺术类专业，通过建立艺术工作坊，给学生提供实践性的艺术设计项目或任务，能够为人才培养提供更广阔的平台，发掘人才艺术创造潜力，有着非常积极的价值。本文采用了参考文献法、行动研究法、经验总结法等研究方法对此展开研究。通过研究，进一步明确了艺术工作坊的内涵与育人优势，分析了艺术工作坊的建设及学生创造力培养、美育渗透的具体策略，希望能够起到一定参考价值，推动高校艺术类专业教育提质增效及创新人才培养模式。

关键词：高校艺术专业；艺术工作坊；学生创造力；美育；实证研究

引言

艺术工作坊的构建，能够显著提升学生的艺术设计能力，激发学生的艺术创新意识与创造能力，促进学生审美素养提升等，这些都是学生核心竞争力的体现，让学生步入社会能够早日实现个人价值。一些艺术形式与技艺引入艺术工作坊，还有利于这些艺术形式与技艺的继承与发展，既为学生艺术学习与设计提供丰富的资源，也为文化产业发展注入全新活力。就现状而言，一些高校建设艺术工作坊或围绕艺术工作坊开展教育存在一定问题，教育模式处于浅层次状态，因而下文对此论题进行深入分析，希望能够发挥参考和推广价值，为相关工作提供有益的理论资料。

一、艺术工作坊简述

艺术工作坊 (Art Workshop) 通常指的是专门用于艺术实践、创作和讨论的场所，参与者可以在艺术工作坊中进行艺术实践与创新，可以与同伴交流探讨或合作创造艺术作品等等。相关院校艺术专业打造实践性的、创新性的艺术工作坊，该工作坊既具有教育价值，可制定

综合性的训练计划，与常规课程教学相融合，为学生提供实践性的艺术设计与创造机会；同时，艺术工作坊还是一个与外界联系和展示的平台，可作为产教结合的载体，或对外开放展示学生艺术作品^[1]。

二、美育背景下艺术工作坊培养学生创造力的优势

(一) 艺术工作坊培养学生艺术设计能力

以艺术工作坊为载体的教法，是在带领学生通过实践锻炼的方式去学习艺术设计知识，掌握艺术设计知识。艺术工作坊与高校艺术类专业常规课程教学相融合，能够给学生提供更多的艺术设计实践机会，学生参与艺术设计实践，不断发现错误、纠正错误，能够将艺术设计理论知识融会贯通，提升自身艺术设计基础能力，激发艺术设计灵感。

(二) 艺术工作坊激发学生艺术设计热情

艺术工作坊的形式趣味生动，鼓励学生艺术创新与创造，很多情况下也会将不同艺术形式与技艺融入其中，比如将中华优秀传统文化引入艺术工作坊之中，引领学生进行跨界创新设计。这样的教育方式生动而鲜活，过程轻松，氛围良好，能够有效激发学生的艺术设计热情，让学生在艺术实践、创作和讨论中变得更加积极主动。

(三) 艺术工作坊培养学生创新创造能力

艺术工作坊是学生艺术实践、创作和讨论的平台，学生可以探索多元化的艺术形式与技艺，艺术工作坊的成员之间互相交流、互相激励、互相分享创作经验，探究新的想法、技术或方法等，并且艺术工作坊还鼓励学生创新与创造，为学生艺术创新作品搭建展示平台。林林总总，都有利于学生迸发新的艺术灵感与思路，提升

课题项目：此论文为黑龙江省教育科学“十四五”规划2024年度规划重点课题《“美育浸润行动”视域下高校艺术工作坊教学模式研究》研究成果，项目编号：GJB1424313

作者简介：高鹏 (1982-06—)，男，汉族，山东平度，黑龙江财经学院，硕士，副教授，研究方向：美育和摄影。

学生的创新创造能力^[2]。

（四）艺术工作坊提高学生艺术审美素养

艺术工作坊除了是一个艺术实践、创作、探讨、展示的平台，它还可以是教师渗透美育教育的载体，通过教师言传身教、融合丰富艺术形式、开展艺术设计实践、创新艺术产品等多种方式，可以潜移默化地渗透美育教育，提升学生的艺术审美素养。

三、美育背景艺术工作坊培养学生创造力的实践措施

（一）完善顶层设计，打造艺术工作坊

相关院校需要正确认识艺术工作坊的价值，持续推进艺术工作坊建设，完善顶层设计，使艺术工作坊能够发挥最大化价值。一方面，艺术工作坊的构建，需要根据学校的专业课程特色来设计，明确艺术工作坊的定位，探索艺术工作坊的教学模式，将其与常规课程教学相融合，持续规范和完善艺术工作坊教学大纲，明晰教学目标、教学任务、教学内容、教学方法及考核方式等。可尝试着促使教育端与产业端相融合，将艺术设计实际工作情境引入到艺术工作坊中，弥补了理论教育与实际应用之间的鸿沟。另一方面，基于艺术工作坊展开教学，教师需尽可能多地展开项目式学习、小组合作学习、设计作业、社会设计订单等教法，创造生动而鲜活的艺术工作坊教学课，促使学生深度融入到艺术工作坊中，进行艺术实践、体验、探讨、研究与创造。

（二）加强师资建设，支持教学模式改革

教师是育人体系中的关键因素，高校建设艺术工作坊，作为引领学生实践创造与渗透美育教育的平台，也应当加强师资力量建设，来支持教学模式改革。基于艺术工作坊的育人模式具有大量的实践性、创新性任务，因此相关院校需配置专业化的艺术工作坊实践导师，担任对学生的讲解者、引领者、辅导者和管理者等角色，在学生进行艺术实践训练与创新设计过程中加以指导，解决学生设计难题，或邀请优秀设计师上台讲课、开展讲座等，满足学生的多元化学习需求。为提升艺术工作坊教师的专业素养，学校需建立长效的培养制度，通过专题培养、教学研究等，持续提升艺术工作坊实践导师的实践指导水平。

（三）开展创新比赛，实现“以赛促练”

在艺术工作坊中，为进一步促使学生掌握艺术设计方法，提升学生的艺术设计能力、创新创造能力等，相关院校或教师还需要重视“以赛促练”。即在常规教学之

余，相关院校或教师可常态化地组织一些以班级、以年级为单位的艺术创新比赛活动，艺术创新设计比赛的主题应具有吸引力和针对性，可以结合中华民族传统文化元素或当下的流行元素等，如环保主题的手工创作、动漫风格的绘画，如中式景观、中式室内设计，如探索民俗音乐与现代流行音乐的融合创作等，或者组织学生参加省级、市级的有关于艺术设计领域的技能比赛。学生积极参与艺术工作坊比赛项目中，教师帮助学生做好比赛准备，持续激发学生的艺术创新创造热情，打造优良的艺术设计氛围，让学生在比赛中不断提升自身的艺术设计与创新创造能力。

（四）承揽社会项目，搭建真实工作情境

高校建设艺术工作坊平台，不仅可作为学生实训、探讨、创作、展示的平台，同时也可以作为产教融合育人的平台。相关高校与企业或单位建立合作关系，共同投入资源以及资金支持，共享融合育人成果。基于艺术工作坊，可以由教师引领学生对传统艺术形式进行富有创意的改编、创作和演绎等等。并且，基于艺术工作坊，也可吸引社会项目入驻，通过企业或单位的资源禀赋，搭建更广阔的展示平台，提供更丰富的舞台活动，让学生在专业团队的带领下，走进学校与社区，登台大型艺术展示或演绎舞台，开展文化表演，在真实的工作场景中参与艺术演绎，提升学生的艺术设计能力与创新创造能力。比如，在产教融合体系中，以艺术工作坊为载体，引领学生参与景区的音乐策划与演出活动，鼓励学生参与对传统音乐形式或作品进行富有创意的改编，登台表演，在此过程中，必然将更有利于培养学生的艺术创新创造能力与音乐实践能力，为学生未来的职业发展筑牢坚实基础^[3]。

（五）渗透美育教育，提升学生审美素养

在艺术工作坊育人过程中，教师需要把握好艺术工作坊的教育定位，结合艺术专业的学科特点，适时渗透美育教育，通过直接讲授法、互动辩证法、情境体验法、案例分析法、项目驱动法等，让学生获得美的体验，提升学生的审美情趣。如此一来，既能够提升艺术工作坊育人的深度，同时也顺利达成落实美育教育的目标。在高校艺术类专业中，如美术、音乐、舞蹈、环境设计、视觉传达设计等，都有着非常丰富的美育元素，教师可以利用艺术家的高尚品德来感染学生、号召学生；可以利用艺术作品的造型美、意境美、内涵美等来吸引学生，触动学生的心灵，培养学生高雅的性情与高尚的情趣；

可以结合艺术作品的文化与历史内涵、创作背景等，来激励学生、影响学生，培养学生的艺术审美、文化自信等等^[4]。

（六）促进跨界创作，培养学生创造能力

艺术形式种类多元，内涵深远，不同艺术形式有着独特的艺术风格，基于艺术工作坊，教师引领学生跨界创作，打破艺术形式的界限，可以让学生从不同艺术形式中汲取灵感，设计出独特的艺术作品。比如工艺美术与环境设计的跨界融合，工艺美术擅长细节处理和装饰美化，环境设计注重空间布局和美学表现，将两者跨界创作，可以有效提升环境设计的艺术价值，提升细节处理水平。再比如，促使绘画艺术与服装设计跨界融合，绘画艺术作为一种“架上艺术”，尤其注重艺术美学与个性的视觉语言，服装设计则要兼具实用性、创新性与审美，两者相融合，有利于创造出具有丰富美学、彰显独特个性的服装产品。总之，在艺术工作坊中，教师引领学生积极尝试跨界创作，探索不同艺术形式的结合，拓宽学生的艺术视野和设计体验，必然能够有效培养学生的创造能力。

（七）融合传统艺术，促进文化传承

实现现代艺术与传统文化艺术之间的融合，也是跨界创作的一种体现。中华民族艺术文化是中华民族在悠久的历史中用来反映记载、歌颂、表达地方风土人情的一种文化与表现形式，它们有着非常丰富的美学、艺术学以及文化特色和历史气息等。但在新时期，很多传统艺术文化却面临着后继无人的困境，究其根本，在传统艺术形式的创新力度不足，艺术表现特征并不突出，其市场价值不像流行艺术一样被市场广泛认可。为落实对学生创造能力以及审美情趣的培养，也为了促进中华民族艺术文化传承与发展，教师可将中华民族传统艺术引入到艺术工作坊中，如在艺术工作坊中分类出陶瓷工作坊、国画工作坊等，教师带领学生深入体验中华民族传统艺术背后蕴含的文化与精神内涵，也可以引导学生探索中华民族传统艺术与现代艺术融合设计的方式方法，鼓励学生对传统艺术进行富有创意的改编、创作和演绎，创造出独特的作品，促进文化的传承与发展^[5]。

（八）完善人才评价，凸显综合素养评价

在以艺术工作坊为载体的教学模式中，课程评价也是非常重要的一环，它既是对学生学情的客观评价与了解，同时也是对教师的教学过程、课程的育人成果的客观评级与监督。在以艺术工作坊为载体的教学模式中，教师落实人才培养，应凸显对学生创新创造能力与审美情趣等综合素养的评价，准确了解学生的创新创造能力与审美情趣，为后续艺术工作坊教学模式改革创新提供方向。而要实现这一点，教师就不能仅以考试成绩为唯一评价指标，而是注重对学生在艺术工作坊中实践训练、项目完成、小组作业、创新作品、创意比赛等方面的观察，也可实施多元主体评价，不仅有教师的评价，也有学生自评、学生互评等评价方式，形成对学生创新创造能力与审美情趣等综合素养的客观、准确评价。

结束语

综上所述，本文重点围绕完善顶层设计、加强师资建设、重视创新比赛、承揽社会项目、渗透美育教育、促进跨界创作、融合传统艺术、完善人才评价等方面，探讨了高校加强艺术工作坊建设以及完善育人模式的实践策略，希望能够起到一定参考价值。

参考文献

- [1] 金茗, 景淑丽. 定格桃坞点亮非遗——基于STEAM教育理念的校园艺术实践工作坊开发与建设[J]. 少儿美术, 2024, (11): 4-6.
- [2] 欧阳婷婷. 跨文化视角下的美术工作坊与民族文化传承[J]. 艺术品鉴, 2024, (30): 41-44.
- [3] 郭丽, 闫峰. 工作坊教学模式在陶瓷与玻璃艺术专业教学中的探索与实践——以吉林艺术学院陶瓷与玻璃艺术专业为例[J]. 艺术教育, 2024, (10): 189-192.
- [4] 吴思韵, 曹晓昭. 新文科视野下项目驱动的工作坊模式探索——以四川旅游学院艺术学院工作坊为例[J]. 科学咨询(科技·管理), 2024, (09): 81-84.
- [5] 张帆, 郑童. 基于非遗的高校美育工作创新研究——以漆艺工作坊为例[J]. 天工, 2024, (18): 78-80.