

高校艺术实践教学的功能与价值在创新人才培养中的作用

戴扬

铜陵学院, 安徽省铜陵市, 244061;

摘要: 校艺术专业的应用型实践教学模式的探索,是近年来高校艺术专业人才培养的热点问题,艺术专业人才培养的关键因素就是实践教学环节,实践教学环节的科学系统合理的设置安排对艺术专业人才培养至关重要。本文深入探讨了高校艺术实践教学在创新人才培养中的功能与价值。通过分析艺术实践教学在知识传授、能力培养和素质提升等方面的独特作用,结合实际教学案例阐述其对创新人才培养的积极影响,强调高校应重视艺术实践教学,以更好地实现创新人才的培养目标。

关键词: 高校; 艺术实践教学; 创新人才培养; 功能; 价值

DOI: 10.64216/3080-1494.25.05.034

引言

艺术教育的立足点是市场,艺术教育的根本任务是培养能为市场所有的艺术人才。艺术专业培养质量,与高校的人才培养定位相关,艺术专业的人才培养与商业市场接轨,艺术从市场中来,在生活中体现。艺术实践教学区别于传统的理论教学,它强调学生的亲身参与和体验,通过各种艺术实践活动,如艺术创作、表演、展览等,让学生在实践中学习、成长。这种教学方式不仅有助于培养学生的艺术技能,更能激发学生的创新思维,提升学生的综合素质,从而为创新人才的培养奠定坚实的基础。

1 高校艺术实践教学的功能

1.1 知识整合与拓展功能

高校艺术实践教学强调理论与实践的深度融合,这一过程对学生知识体系的构建具有重要意义。当学生投身于艺术创作时,他们需调动多学科知识以完成任务。绘画实践中,色彩搭配不仅依赖于色彩理论,还需结合心理学对视觉感知的研究;构图设计则融入了建筑学的空间感与几何学的比例原则。这种跨学科的知识运用促使学生在实践中重新审视课堂所学,将零散的知识点串联成系统化的认知框架。

舞台艺术表演更是多元知识交汇的典范。音乐中的节奏掌控、舞蹈的动作协调以及戏剧的情感表达,共同构成了一个复杂而有机的整体。在此过程中,学生不仅要掌握各自领域的专业知识,还要学会如何在综合场景中灵活切换与融合。例如,在一场音乐剧中,演员需要理解乐谱背后的和声结构,同时兼顾角色的心理变化,这要求其具备文学解读与音乐分析双重能力。

通过此类实践活动,学生的知识边界不断延展,从

单一领域迈向交叉学科,从而形成更为开阔的知识视野。这种深度整合与拓展的能力,为未来解决复杂问题奠定了坚实基础,也成为创新人才培养的关键驱动力。

1.2 能力培养功能

1.2.1 创新能力培养

在雕塑创作实践中,创新思维贯穿于从构思到成型的每一个环节。学生面对无范式限制的艺术表达,必须深入剖析材料特性和主题内涵,这种深度思考促使他们突破传统桎梏,探索独特的艺术语言。例如,在选材阶段,对不同材质间对比与融合的研究,不仅涉及物理属性的考量,还融入了结构美学与视觉心理学的理论支撑。通过对材质表面肌理、密度差异以及光学反射特性的分析,学生能够重新定义作品的空间感与层次感,从而获得关于结构重组和视觉呈现的新认知。

在成型阶段,技法改良成为推动原创意识深化的关键。学生需结合力学原理优化雕塑内部支撑结构,同时运用解剖学知识增强人体雕塑的表现力。这一过程要求他们在传统技法基础上进行创造性调整,将抽象理念转化为具体成果。通过反复试验与修正,学生逐渐掌握从概念设计到技术实现的完整链条,培养了解决复杂问题的能力。在此过程中,审美表达的独特性得以强化,艺术创作不再局限于技艺展现,而是成为思想与技术交融的产物,为创新潜能的释放提供了广阔平台。这种实践模式,为学生未来从事跨领域创作奠定了坚实基础。

1.2.2 实践操作能力培养

艺术实践教学在提升学生实践操作能力方面发挥着不可替代的作用。具体而言,这一过程要求学生深入钻研各类技术细节,例如乐器演奏中对指法精准度与力度层次的把控,手工制作时针对材质特性展开分析并合

理选择工具,以及舞台布置领域内关于空间布局优化与视觉效果呈现的设计。以陶瓷制作为例,学生不仅需要熟练掌握揉泥、拉坯等基础工艺,还必须结合理论知识,深入探究釉料在不同温度条件下的化学反应机制及其对成品质感和色泽的影响。通过这种不断试验与调整的过程,学生逐渐培养出严谨的技术思维模式,同时锻炼出对细微差异的高度敏感性。这种能力使他们能够将头脑中的抽象创意转化为具有实际价值的作品,进而强化自身的动手能力和解决复杂问题的专业素养。在这一过程中,学生通过对具体任务的反复实践,逐步构建起理论与实践相结合的知识体系,为未来从事相关领域的创造性工作奠定坚实基础。

1.2.3 团队协作能力培养

合唱活动中,团队协作能力的培养尤为显著。成员须依据指挥手势精准调整发声技巧,同时兼顾和声效果。这种配合要求个体不仅专注自身表现,还需敏锐捕捉整体协调性。例如,音准与节奏的微小差异可能破坏整体和谐,因此需要每位成员在独立完成任务的同时,保持与其他成员的高度一致性。这一过程促使学生深入理解职责分工的意义,并通过反复磨合提升对集体目标的认知。

戏剧表演则进一步强化了角色间逻辑关联的重要性。演员需通过细致排练掌握情感传递与动作衔接的平衡点,这不仅考验个人表现力,还要求其准确把握与其他角色之间的互动关系。例如,在情节推进过程中,每个动作或表情都需要与剧情发展相呼应,稍有偏差便可能导致叙事断裂。因此,戏剧实践让学生学会在动态环境中即时调整策略,以应对突发状况或节奏变化。

团队协作能力的塑造并非孤立存在,而是贯穿于任务分配、意见交流以及问题解决等环节中。在实际操作中,学生需要不断协商并优化方案,从而锻炼应变能力和集体智慧。例如,当舞台布景临时调整时,全体成员必须迅速重新规划站位与走位,确保最终呈现效果不受影响。这种经历使学生逐渐形成系统化思维模式,为日后面对复杂情境奠定基础。

反馈机制亦是团队协作能力培养的重要组成部分。同伴评价能够帮助个体发现自身不足,同时明确改进方向。在持续优化的过程中,学生不仅实现自我突破,还增强了对团队目标的责任感与认同感。这种良性循环促进了个体成长与集体进步的有机统一。

1.3 情感与审美教育功能

艺术实践不仅是情感表达的重要形式,更是个体内心体验与外界感知之间建立连接的桥梁。在创作和表演

的过程中,学生通过多维度手段将抽象的情感具象化,这一转化机制涉及复杂的心理活动和技术运用。例如,在戏剧表演中,演员借助肢体语言、语音语调以及面部表情来传递角色的情绪深度。这种表现方式不仅深化了对作品情感内核的理解,还锻炼了学生在情绪管理上的灵活性和适应性。同时,艺术实践中的互动关系为学生提供了共情与共鸣的机会,使其能够在虚拟情境中体察他人情感,从而增强心理韧性和社会交往能力。

从审美教育的视角出发,艺术实践教学注重对学生感官系统与认知结构的双重塑造。以绘画为例,学生通过对色彩搭配原理和构图规律的学习,逐渐形成独特的视觉审美体系。这一过程并非简单的模仿或重复,而是包含大量批判性思考与创造性尝试。学生需要根据画面整体效果调整局部细节,这要求他们在技术掌握的基础上具备敏锐的艺术直觉和综合判断力。同样地,音乐学习者通过对旋律与节奏的探索,领悟到和谐之美的深层次内涵。这种探索不仅是听觉层面的体验,更是理性思维与感性表达的结合。

艺术实践活动常常融入丰富的跨文化元素,为学生提供接触多元艺术形态的机会。这种开放式的教育模式有助于拓展学生的审美视野,并培养其在全球化背景下对不同文化传统的包容态度。例如,传统民族乐器与现代电子音乐的融合实验,使学生能够从技术与文化两个维度重新审视音乐创作的可能性。基于实践的审美训练促使学生从被动接受知识转变为积极主动的鉴赏者,为其终身美学素养的养成奠定了理论与实践相结合的基础。最终,这种教育模式不仅能提升学生的艺术造诣,更能激发其创新潜能与批判性思维能力,助力其成为具有独立人格和丰富精神世界的全面发展人才。

2 高校艺术实践教学的价值在创新人才培养中的体现

2.1 提升创新人才的综合素质

创新人才的核心竞争力在于专业知识与创新能力的深度融合,而综合素质的提升则依赖于多维度培养路径。艺术实践教学通过其独特功能,在这一过程中发挥着不可替代的作用。从知识整合层面来看,艺术实践并非孤立存在,而是将跨学科理论有机融入创作过程。例如,在舞台设计中,学生需综合运用建筑学的空间布局、光学的色彩原理以及心理学的情感表达,这种多维知识的重组使学生在实践中实现理论的深度转化与应用。

在能力塑造方面,艺术实践强调动手操作与思维训练的高度统一。学生通过持续的试验和反思优化,逐步培养出敏锐的感知力与高效的问题拆解能力。以雕塑创

作为例,学生不仅要掌握材料特性,还需深入理解形态与空间的关系,这一过程锻炼了他们从复杂现象中提炼关键要素的能力。同时,艺术活动中的团队协作要求参与者学会精准沟通与逻辑推理,进一步强化了综合能力的构建。

情感审美教育作为艺术实践的重要组成部分,以其开放性的表达形式激发学生的无限想象力。在此过程中,学生被引导以包容的态度接纳多元文化与视角,逐渐形成开放式思维模式。例如,音乐编曲中融合传统与现代元素的尝试,不仅考验技术能力,更要求创作者具备跨界思考的视野。这种全方位的成长机制,不仅提升了学生的专业素养,还赋予他们应对未来挑战所需的高层次综合能力,使其更加契合新时代创新人才的发展需求。

2.2 促进创新人才的个性化发展

艺术实践教学通过多元化路径为学生个性化发展提供支持,其内在机制在于深度挖掘个体潜能与兴趣领域。以摄影创作为例,学生在探索光影关系时,需结合光学原理与构图美学,将感性认知转化为理性表达,从而提升技术技能与思维深度。同时,这种聚焦式学习促使学生形成独立判断能力,在面对复杂创作情境时能够提出独到见解。

从知识构建角度看,艺术实践突破了单一学科的限制,使学生有机会整合多领域理论,构建个性化知识体系。例如,在研究现代主义与后现代主义艺术流派差异时,学生不仅需要掌握艺术史背景,还需融入哲学、社会学视角进行综合分析。这一过程强化了跨学科思维能力,培养了创新人才所必需的整体性视野。此外,自主选择权赋予学生更大创作自由度,使其在实践中超越固有模式,尝试新技法与新理念。比如,音乐创作者可将传统民乐元素与电子音乐技术融合,开创独特风格。

长期来看,这种实践驱动的学习方式有助于塑造兼具个性与深度的复合型人才。学生通过持续探索与反思,形成对自身潜力的深刻认知,并能灵活应对未来学术与职业挑战,最终实现全面发展目标。

2.3 增强创新人才的社会适应能力

创新人才的社会适应能力在当代环境中显得尤为重要,而艺术实践教学的独特价值在此方面得以充分体现。通过团队协作项目,学生不仅能够学习如何合理分配任务,还能培养解决冲突与达成共识的能力。此类实践过程中的互动模式,有效促进了个体对群体动态的理解,从而提升其在复杂社会关系中的应变能力。

艺术展览作为一种展示形式,要求参与者具备清晰

表达自身创作理念的能力,这直接锻炼了他们的公众演讲技巧和逻辑思维能力。同时,在面对不同背景观众时,学生需要灵活调整语言风格以确保信息传递效果,这种情境模拟为未来职业场景中的跨文化交流奠定了基础。此外,评委反馈环节进一步增强了学生的抗压能力和心理素质,使他们在面对外界评价时更加从容自信。

值得注意的是,艺术实践中的合作模式往往突破传统界限,鼓励多学科交叉参与。这种开放性环境有助于学生建立广泛的人际网络,形成多元文化视野。长此以往,他们将具备更强的资源整合能力以及更高的环境敏感度,这些特质正是应对快速变化社会需求的关键要素。因此,艺术实践教学不仅是技能培养的平台,更是塑造全面社会适应能力的重要途径。

3 结论

艺术实践教学作为高校创新人才培养的重要抓手,其核心在于构建知识的交叉融合平台。通过项目驱动式学习,学生可将理论知识转化为实际应用能力,同时拓展跨学科视野,为创新型思维提供土壤。在技能层面,艺术实践强调动手能力和创意表达,这不仅强化了学生的专业素养,还培养了解决复杂问题的综合能力。从情感与审美角度看,实践教学引导学生深入理解艺术内涵,塑造独特的审美感知力,从而激发内在创造潜能。实践过程中的团队协作与交流互动,能够有效提升个体的社会交往能力和文化适应性。由此可见,完善艺术实践教学体系,不仅是教育模式的革新,更是对创新人才全面发展的深度赋能,高校需着力优化资源配置,以匹配新时代的人才培养需求。

参考文献

- [1]王琳.基于影视艺术人才培养的应用型本科高校实践教学体系的构建[J].三角洲,2024,(36):187-189.
- [2]冯利源,刘畅,高精苑.高校艺术类创新融合人才培养课程实践研究——以实践教学模块构建为例[J].湖南包装,2023,38(06):188-190+205.
- [3]吴菊芳,蒋高军.基于特色工艺作坊的地方高校艺术设计学创新创业人才培养模式研究[J].化纤与纺织技术,2022,51(12):205-208.
- [4]冯毅.论高校钢琴艺术实践教学中的人才素质培养[J].戏剧之家,2021,(28):91-92.

作者信息:戴扬,男(1968年8月-),汉,安徽省霍邱县,硕士研究生,副教授,研究方向:音乐教学。基金项目:安徽省教学研究项目:“地方高校音乐表演专业实践教学体系构建研究”(2019jyxm0420)