

艺术在教育

浅析美术与其他学科的交叉融合教学

姜秀毅

(蓬莱区郝斌中学 山东烟台 265600)

摘要: 学科融合是现代课程改革的必然趋势,美术作为一门综合性、多元化、充满创造性和表现力的学科,与其他学科的交叉融合有着广阔的空间。但是,目前的美术学科融合教学中仍存在问题与不足,认知偏差、形式简单、创新不足等都制约着其作用的发挥。本文分析了美术学科融合教学的意义、现状及存在的问题,并就如何更好地推动学科融合提出策略建议。

关键词: 美术;学科融合;问题;策略

随着《义务教育艺术课程标准(2022版)》的颁布,美育的育人功能进一步强化,美术学科与其他学科的融合教学对于创新型人才培养的作用愈发突出,更加强调以各艺术学科为主体,加强与其他艺术的融合,重视艺术与其他学科的联系,充分发挥协同育人的作用。然而,作为艺术学科重要组成部分的美术学科在当前融合教学的实践中仍存在诸多问题,无法产生“1+1>2”的叠加效应。因此,深入探讨美术与其他学科交叉融合教学的意义、现状和不足,探求有效的解决路径,对促进美术学科融合教学高质量发展具有重要意义。

1 美术学科融合教学的意义

1.1 以画启思,激发多元思维。

在美术教学中,运用不同的知识体系和思维方式来创作美术作品,不仅可以丰富其艺术表达,更有助于拓宽学生的思维视野。例如,在数学与美术的融合教学中,学生既可以利用几何图形和线条来创作具有数学美感的美术作品,又可以去理解数学与艺术的和谐之美;在历史与美术的融合教学中,学生除了可以绘制历史场景和人物来加深对历史知识的理解,更能够通过研究不同时期的艺术作品,了解相应的历史背景和文化,并从艺术风格随时间的演变中,与历史事件串联起来。高质量的融合教学方式将成为培养学生跨学科思维和创新能力的的重要途径。

1.2 以画寄情,提升综合素养。

作为情感的载体,美术作品的创作不仅可以提升学生的审美情趣,还可以培养情感表达和沟通能力等综合素养,从而提高学生运用综合思维解决跨学科问题的能力。比如结合物理光学原理讲解色彩的混合和光的反射,可以帮助学生理解光与色背后的科学的道理;通过研究蝴蝶上的花纹、贝壳的螺旋结构,将这些元素融入美术作品中,在辅助学生更好地观察自然界动植物形态的同时,还激发其创作灵;在语文与美术的融合教学中,可以在诗歌赏析中融入中国山水画的章法样式,对以诗歌为蓝本的画作进行鉴赏,将诗歌与画作的赏析有机融合,引导学生根据文学作品的主题和情节来创作相应的美术作品。在创作出深刻而富有表现力的艺术作品的同时,也为学生提供了更加综合、全面的学习体验。

1.3 以画促学,增强学习兴趣。

创造性表达、视觉化学习、情感连接等是美术教学特有的方式,将其与其他学科的教学结合可以增强学生的学习兴趣,从而提高学习效率。如在数学学科中,运用思维导图、插画,更直观地看到知识点之间的联系,更好地理解和记忆复杂抽象的概念;在经典文学作品的学习中,如《西游记》、《红楼梦》等,让学生为其章节绘制插图,以此来加深对原著的理解;在与地理、生物等学科的融合中,可以在绘制、制作地图和地貌、

动植物中感受艺术与自然、生活、社会的关联,提高学习积极性和自主学习能力。此外新媒体艺术作为美术新兴的门类,可以通过与信息技术学科的融合,利用计算机软件进行图像处理、动画制作,以及利用VR/AR技术创建沉浸式的艺术体验,在探索艺术的同时也激发了学习研究的兴趣。

2 美术学科融合教学的现状及问题

2.1 认知存在偏差,“融合意识”制约发展。

作为一种创新式的教学方式,不论是教师层面还是家长层面,对学科融合教学都存在认知上的偏差和误区。习惯了传统教学方式的老师,对学科融合教学理念的理解还不够深入,甚至认为美术融合教育增加了工作负担,从而导致学科交叉融合教学中主动探索实践、积极创新意识不强。很多家长仍将目光聚集考试科目中,以中考、高考为导向,对美术学科仅认为是简单的绘画,与其他学科关系不大,忽视了美术教育的理念和方法以及对孩子想象力、创造力和情感的表达等方面的重要作用,上述认知偏差在一定程度上影响了美术学科融合教学的推广和实施。

2.2 融合形式简单,“融而不合”普遍存在。

拼盘式融合、跨学科式融合、德育融合和信息技术式融合是目前学科融合的主要方式,但在上述方式中,更多的仍局限于形式上的融合。简单的学科元素引入,如在美术与科学课程的融合教学中,学生只是简单地绘制科学实验观察图,对科学原理与美术表现的关系缺乏精心的教学设计和深入的探讨,这种没有站在课程内容特征以及核心素养培养的角度思考的“融而不合”的现象,离实质性、深度融合仍存在很大的差距,也导致了学科融合过程中内容的割裂,学科目标的失焦。

2.3 创新应用不足,“融合措施”成效不足。

美术学科融合涉及教学方法、师资培训、评估机制、跨学科实践等诸多方面,但实际的融合教学中,仍以传统的教学方法和工具为主,未能充分使用现代科技手段和新颖的教学设计,缺乏创新和探索精神。老旧的设备、教具,缺乏趣味性和互动性的教案,难以激发学生的学习兴趣,无法充分实现美术学科在提升综合素养、提高综合能力等方面的作用。

3 美术学科融合教学的策略

3.1 优化顶层设计,拓宽融合广度。

美术学科融合教育的整体推进,涉及资源整合、教材研发、师资力量等诸多方面,只有从国家层面制定科学系统的规划,加快“大美术”学科布局,将美术学科与其他学科进行全方位、多层次的融合,才能高效统筹发展。比如由国家教育部门主导,设立专门的跨学科美术项目,探索大单元教学模式,以全方位提升学生的审美能力与人文素养为目标,将“美术+”贯穿于教材中、课程中,打造全科美育课程体系;提供专项的资金保

障,鼓励支持更多富有创新精神的骨干教师、青年教师探索美术与其他学科交叉融合的更新颖的课程设计、更丰富的形式内容,打造、评选优质精品融合课程进行复制推广,对广大教师开展技能培训,让教师队伍从理念上了解、从思想上重视、从实践上主动。

同时,以培养具有开拓精神、时代责任和创新意识的复合型人才为目标,强化课程实施的综合性,增强学习的系统性、知识的立体性,探索将美术学科与人文、社科、理工等多个学科进行融合,形成跨学科的教学体系。

3.2 深挖内在联系,探索融合深度。

学科与学科之间存在知识背景、深层内涵、技能和思维方式等方面的交叉融通。聚焦美术学科与其他学科的契合点,打破学科间壁垒,探索学科间的互补优势,将对引导学生多维度审视、理解、分析现实问题,培养学生的综合素质和创新能力具有重要作用。以中国传统绘画在语文学科中的融合为例,中国传统绘画讲究诗、书、画、印融为一体,引导学生根据诗歌内容和情感创作画作,为文学作品设计藏书票或藏书印以及作封面设计,让学生捕捉诗歌意境、感受文学作品主题思想的同时,探索通过视觉元素去传递和表达,探索文学和美术两种艺术形式的相互作用,为学生创造一个更加富有创造性和多元的学习环境。

同时,还可以打造美育教研联盟、将单一传统的备课模式改为相互融通、相互渗透的跨学科复合型教学模式。比如课本剧设计,通过服装、化妆、灯光道具等舞台美术,去反映角色的性格特点、社会地位,去构建正确的时空感与作品的历史时期相契合,运用各种视觉元素去增强故事的叙述里和情感表达,去烘托特定的情绪或气氛,从而实现美术、语文、历史等多学科融合的效果。此外,还可以吸收美育专家的加入,开展多形式的交流和指导,深入发掘美育深层的内涵,将美术学科更好地浸润于其他学科的中。

3.3 强调以生为本,突出融合高度。

美术学科与其他学科的融合教学,其根本出发点是激发学生的创造力和探究精神,提升学生的审美和对各学科的理解能力,提升学生的综合素养,这也就决定了我们的融合教学必须站在以学生为本的高度上。一是在课程设计和课堂效果呈现上要更加注重课堂实践和探索,侧重教学目标、内容、过程和评价,培养学生学会学习、自主学习的能力,重视积极的学习体验,培养探究问题的意识。二是要以实现培养学生审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解等核心素养为目标,逐步形成学科核心素养本位的新教学体系。三是要以培养学生的跨学科思维,或者是激发学生跨学科思维萌芽为重要任务之一,借助美术学科与其他学科的融合教学,鼓励学生学会从不同角度思考问题,培养跨学科思维的萌芽。

3.4 多方赋能添力,提升融合维度。

科技与创新正重塑着传统的教学模式,信息技术、人工智能也逐渐成为现代教学的重要工具,在美术学科融合教学中大有发挥潜力。在教学设计中,教师要加强信息技术的应用,将声、文、图、相融为一体,为学生创造多元化等学习环境,激发学生参与的热情,提升融合教学的效果。同时,人工智能已进入快速发展的阶段,在融合教学中也会碰撞出新的“火花”。比如利用 AIGC 技术模拟复杂的光影效果,生成各种自然界的景象以及实现教学内容和方法的现代化,都会为课堂教学创造出更丰富、更深入、更个性化的效果,也将大大提高教学的互动性和学生的参与度。同时,信息技术和人工智能的程序设计、

大数据分析还能在教学效果评估、反馈及分析改进中发挥重要的作用。此外,还应加强科研赋能,通过研究型、项目化、合作式、驱动式等模式,全面贯彻新课程标准理念,推动学科间深入融合和协同发展。

3.5 实现多元评价,确保融合效度

如何实现美术学科与其他学科的融合教学,离不开科学的多元化的评价体系。在评价方式方面,应推进自评与他评相结合。所谓自评,即鼓励学生进行自我评价,培养批判性思维能力。所谓他评,应引入其他学科教师共同参与评价,在这一过程中还包括同伴互评、家长评价等,进行综合评价;推进量化评价与质性评价相结合。在量化评价上,需要通过设定明确的评价标准,对融合教学进行数据化打分。在质性评价上,不仅要关注学生在融合教学中的表现,还需要关注教师的教学设计,如创意、构思、情感表达等,采用描述性、解释性的评价方式;推进过程评价与结果评价相结合。过程评价中要重视学生在融合教学过程的学习兴趣、学习态度、合作能力、解决问题的能力等。结果评价中要关注在融合教学条件下对学科知识的掌握程度;推进相对评价与绝对评价相结合。相对评价,在评价对象的集合中选取一个或若干个作为基准,然后与其他评价对象进行比较。绝对评价,在评价对象的集合之外,确定一个客观标准,把评价对象与这一标准进行比较。同时,在实施多元化评价时,还需要突出创意与技术并重既要关注其创意和构思,也要关注其技术水平,如绘画技巧、色彩搭配等。这些评价方式可以根据实际情况灵活运用,确保评价的全面性和准确性,从而有效推动美术融合教学的发展。

4 结语

综上所述,作为当前教育改革的重要方向之一,美术学科与其他学科的交叉融合教学在提高学生综合素养、创新能力和审美情趣等方面具有重要意义,但在具体实践中仍面临着诸多挑战和困难,需要不断探索和实践。优化顶层设计,加强政策上的引导和鼓励,深挖内在联系,深化学科间交叉融合,强调以学生为本以及综合运用信息技术等手段,形成协同共促机制将成为推动美术学科融合教学的重要路径,让教学呈现出更加丰富多彩的形式和内容,为学生的全面发展提供更加广阔的空间和舞台。

参考文献:

- [1]吕宏伟.初中美术教学的美育实施策略[J].山东教育.2024(14):48-49
- [2]陈玲.初中美术学科教学中优秀传统文化教育的创新策略研究[J].美术教育与研究.2024(14):162-164
- [3]孙羽泽,张彦良.基于 CIPP 模式的初中阶段艺术核心素养本位教学的教学评价指标构建——以初中美术学科为例[J].美术教育研究.2024(2):168-170,174
- [4]唐胜荣.基于新课标的初中美术学科融合创新策略[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学 2023(4):77-79
- [5]李阳.语文与美术学科融合教学策略研究——以《梦游天姥吟留别》为例[J].语文教育与研究 2024(1):90-94
- [6]丁祎.浅谈美术教学中学生核心素养能力的培养[J].山东教育.2022(28):101-102
- [7]郭雨昕.信息技术与美术学科教学整合的探究[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学 2022(4):213-215

作者简介:姜秀毅(出生 1977 年 4 月-17),性别:女,民族:汉,籍贯:山东省烟台市蓬莱区,单位:蓬莱区郝斌中学,职称:中学一级,学历:本科,研究方向:美术教育。