

跨学科赋能：美育教学个性化路径新探

娜仁图雅 欧仁图雅 乌云图雅

鄂尔多斯市乌审旗乌审中学

DOI:10.12238/mef.v8i16.16662

[摘要] 高中美育是培养学生审美感知、情感表达与创新思维的重要载体,其个性化实施是回应学生多元发展需求的关键方向。当前单一学科框架下的音乐、美术教学难以充分满足学生差异化学习诉求,跨学科融合为突破这一局限提供了有效路径。本文从高中美育与跨学科融合的内在联系出发,探索音乐、美术分别与文学、历史学科融合的原则、策略与实践形式,同时明确教师专业素养提升、教学资源整合、教学评价体系构建的实施保障,旨在为高中美育个性化发展提供可操作的思路,助力学生在跨学科语境中深化艺术理解、拓宽文化视野、激发创作灵感,实现审美素养与综合能力的协同提升。

[关键词] 高中美育; 跨学科融合; 个性化教学; 融合

中图分类号: G718.2 **文献标识码:** A

Interdisciplinary Empowerment: Exploring New Pathways for Personalized Aesthetic Education

Na ren tu ya Ou ren tu ya Wu yun tu ya

Wushen Middle School, Wushen Banner, Ordos City

[Abstract] High school music aesthetic education serves as a crucial medium for cultivating students' aesthetic perception, emotional expression, and innovative thinking. Its personalized implementation is a key direction in addressing students' diverse development needs. Current music teaching within a single subject framework struggles to fully meet students' differentiated learning demands, and interdisciplinary integration offers an effective path to overcome this limitation. This article explores the principles, strategies, and practical forms of integrating music with literature, history, and art, starting from the inherent connection between high school music aesthetic education and interdisciplinary integration. It also clarifies the implementation guarantees for enhancing teachers' professional competence, integrating teaching resources, and constructing a teaching evaluation system. The aim is to provide actionable ideas for the personalized development of high school music aesthetic education, helping students deepen their understanding of music, broaden their cultural horizons, stimulate creative inspiration, and achieve synergistic improvement in aesthetic literacy and comprehensive abilities within an interdisciplinary context.

[Key words] high school music and aesthetic education; Interdisciplinary integration; Personalized teaching; fusion

引言

高中阶段是学生成长的关键时期,美育在这一过程中扮演着不可或缺的角色。美育不只是简单地传授音乐、美术知识与技能,更在于引导学生感知艺术中的美,培养审美能力,提升艺术修养。通过音乐及美术,学生能够接触到丰富多样的情感表达与文化内涵,这对于塑造其健全人格、增强情感共鸣、拓宽文化视野具有重要意义。在高中紧张的学习生活中,艺术美育提供了一个放松身心、激发创造力的空间,有助于学生缓解学习压力,促进心理健康,实现全面发展。

1 高中美育与跨学科融合的内在联系

1.1 高中美育的目标与价值

高中美育以培养学生的审美感知为基础目标,学生在音乐学习过程中,通过聆听/观察不同风格、体裁的音乐、美术作品,如古典音乐的严谨结构与丰富和声,流行音乐的多元节奏与个性表达,民族音乐的独特旋律与地域风情,训练对音高、节奏、音色、和声等音乐基本元素的敏锐感知,从而提升对音乐美的敏感度,增强对艺术作品的鉴赏能力。艺术是情感的载体,每一个作品都蕴含着创作者的情感与思想,学生在学习和欣赏艺术时,能够与作品产生情感共鸣,无论是激昂奋进的旋律带来的鼓舞,还是悠扬抒情的曲调引发的心灵触动,都能让学生在情感的体验

与表达中,丰富自己的内心世界,培养积极向上的情感态度,缓解学习与生活中的压力,实现精神上的放松与愉悦^[1]。

艺术创作、表演等活动为学生提供了发挥创造力的空间,学生可以根据自己对艺术的理解和感悟,进行艺术创作、改编、乐器演奏、绘画创新等,在这个过程中,学生突破常规思维,发挥想象力,将内心的情感与想法通过音乐形式表达出来,培养创新思维和实践能力。艺术是文化的重要组成部分,不同国家、民族的音乐反映了其独特的历史、文化和社会风貌,高中美育让学生接触到世界各地的音乐、美术文化,拓宽文化视野,增进对多元文化的理解与尊重,同时也能传承和弘扬本民族的文化,增强民族自豪感和文化自信。

1.2 跨学科融合的教育理念

跨学科融合教育理念打破了传统学科之间的壁垒,它不再将学科知识孤立地传授,而是强调不同学科知识、方法与思维的有机整合。在教学中,学生不再局限于单一学科的知识框架,而是能够从多个学科的角度去认识 and 解决问题。现实世界中的问题往往是复杂多样的,不是单一学科知识就能解决的,需要综合运用多学科的知识 and 技能,例如在研究音乐、美术作品的创作背景时,就涉及到历史、文化、社会等多个学科领域的知识。通过跨学科融合,学生能够将艺术知识与历史事件、文化传统、社会现象等联系起来,更全面、更深入地理解艺术作品,同时也能提高综合运用知识解决实际问题的能力^[2]。

跨学科融合还注重培养学生的综合素养,包括批判性思维、创新能力、沟通协作能力等。在跨学科的学习过程中,学生需要对不同学科的信息进行分析、比较、整合,这有助于培养批判性思维。不同学科的融合为学生提供了新的思考角度和方法,激发创新思维;而跨学科的项目式学习、小组合作学习等活动,要求学生与他人协作完成任务,锻炼了沟通协作能力。跨学科融合让学生在学学习过程中,不仅仅是知识的被动接受者,更是知识的主动探索者和构建者,通过自主学习、合作学习等方式,不断丰富和完善自己的知识体系和能力结构。

1.3 音乐美术两者融合的可行性与必要性

艺术与多学科在知识、思维、审美等方面存在着紧密的相通性。音乐、美术与数学有着内在联系,音乐中的节奏、节拍、和声等都涉及到数学中的比例、数列等概念;艺术与历史文化紧密相连,不同历史时期的艺术作品反映了当时的社会背景、文化思潮和人们的生活状态,如古典主义时期的音乐体现了当时的理性与秩序,浪漫主义时期的音乐则充满了情感的自由表达。艺术创作和欣赏需要形象思维与逻辑思维的结合。形象思维帮助学生感受和想象艺术所表达的情感和意境,逻辑思维则用于分析绘画的结构、音乐和声等要素。而这两种思维方式在其他学科中也同样重要,像文学创作需要形象思维,科学研究需要逻辑思维^[3]。

对于学生而言,每个学生的兴趣和学习需求各不相同,单一的音乐、美术学科教学难以满足学生的多元需求,跨学科融合能够为学生提供更丰富的学习内容和学学习方式,满足不同学生的

兴趣点,激发学生的学习积极性。例如对历史感兴趣的学生,通过音乐、美术与历史的融合学习,能从艺术的角度更深入地了解历史;对美术有爱好的学生,在音乐与美术的融合中,能获得更独特的艺术体验。将艺术与其他学科知识相互渗透,能够使艺术教学内容更加丰富生动,让学生更容易理解和接受艺术知识,提高学生的学习效果,跨学科融合还能促进学生综合素养的提升,为学生的未来发展奠定坚实基础,使学生在面对复杂多变的社会环境时,具备更强的适应能力和竞争力。

2 跨学科赋能高中美育个性化路径探索

2.1 与文学学科融合,深化音乐内涵理解

课程设计创新是实现融合的重要手段,打破传统学科界限,根据不同的主题或课程内容,整合音乐与文学的知识和技能,设计以“思乡”为主题的课程,选取如《故乡的云》等具有思乡情感的音乐作品,同时搭配余光中《乡愁》等表达思乡之情的文学作品,教学中,先让学生聆听音乐,感受音乐中传达的思乡情绪,再引导学生阅读文学作品,分析其中的意象和情感表达,最后让学生对比音乐与文学在表达思乡情感上的异同,从而提升学生的综合素养与综合能力。

教师可组织学生参与歌曲创作、朗诵比赛以及音乐主题的文学作品创作等活动,组织学生进行歌曲创作,要求学生根据自己喜欢的文学作品进行歌词创作,并为其谱曲;或者开展朗诵比赛,让学生选择与音乐作品相关的文学作品进行朗诵,在朗诵时注意把握音乐的节奏和情感,使朗诵与音乐相得益彰。通过这些实践活动,让学生在实操中体验音乐与文学的融合。音乐教学中,创新评价方式,不再仅仅关注学生的音乐技能,还要关注学生在音乐与文学融合学习中的表现。考查学生对音乐作品和文学作品内涵的理解,对音乐与文学关系的把握,以及在跨学科项目实践中的创新能力和团队协作能力等,可以通过学生的课堂表现、项目实践成果、学习报告等多种方式进行综合评价,全面考查学生的综合素质水平。

2.2 与历史学科融合,拓展音乐文化视野

历史教材中的文字资料、图片、文物等可以为音乐教学提供创作背景和文化情境;音乐作品中的旋律、歌词、演奏形式等也能为历史教学增添生动性和感染力,提高学生的学科整合能力和创新能力。学生在学习音乐时了解其背后的历史故事,在学习历史时聆听与之相关的音乐作品,这种多元化的学习方式能够激发学生的好奇心和求知欲,提高学生的学习兴趣 and 参与度,让学生更加主动地投入到学习中。

教师要深入探讨核心素养与跨学科教学的关系,确保教学活动符合学生的发展阶段和认知水平,在高中阶段,学生已经具备一定的历史知识和音乐素养,教学活动可以更加注重培养学生的综合分析能力、文化理解能力和审美能力等核心素养,在讲解某一历史时期的音乐作品时,引导学生分析音乐作品如何反映当时的社会风貌、文化思潮和人们的生活状态,培养学生从历史和文化的角度理解音乐的能力。改变传统的历史教学方式,将音乐引入历史课堂,或用音乐来总结历史概念、复习历史知

识。在讲述抗日战争时期的历史时,播放《黄河大合唱》等经典音乐作品,让学生通过激昂的旋律和振奋人心的歌词,更直观地感受那个时期中国人民的爱国情怀和抗争精神,在复习历史知识时,引导学生创作与历史事件相关的音乐作品,如编写历史主题的歌曲或配乐诗朗诵,加深学生对历史知识的记忆和理解。

多媒体辅助教学可以将抽象的音乐感受和历史信息转化为具象的直观刺激。教师利用多媒体工具,如播放音乐视频、展示历史图片和纪录片等,帮助学生更好地理解音乐中所蕴含的情感态度和历史背景,在讲解西方古典音乐时,播放著名乐团的演奏视频,同时展示当时的历史建筑、绘画作品等,让学生全方位感受西方古典音乐所处的时代氛围和文化环境。以核心素养视角为基础,构建有效的融合教学模式,开展以“音乐与历史的对话”为主题的研究性学习活动,让学生自主选择感兴趣的历史时期和音乐作品,通过查阅资料、实地调研、小组讨论等方式,深入研究音乐与历史之间的内在联系,并以报告、展示等形式呈现研究成果,通过实践研究,不断总结经验,改进教学方法,提高教学质量。

2.3 与美术学科融合,激发音乐创作灵感

音乐与美术在艺术表现方面存在紧密联系。音乐通过声音的高低、强弱、长短等元素来塑造音乐形象,表达情感;美术则通过线条、色彩、形状、构图等元素来构建视觉形象,传达思想。两者虽然表现形式不同,但都致力于通过各自的艺术语言来创造美、表达美。在节奏方面,音乐中的节奏变化如同美术中线条的疏密、色彩的浓淡变化,都能给人带来不同的韵律感和节奏感。

绘画创作是音乐与美术融合的常见教学实践形式,教师可以让学生根据音乐作品进行绘画创作,或者根据绘画作品创作音乐。播放一段节奏欢快、充满活力的音乐,让学生听后用绘画的形式表现出音乐所传达的情感和画面,学生可能会用鲜艳的色彩、流畅的线条来描绘欢乐的场景;反之,展示一幅充满神秘氛围的绘画作品,让学生为其创作一段音乐,学生可能会运用低沉的音调、缓慢的节奏来营造神秘的感觉,音乐剧表演也是融合的有效方式,将音乐、美术、戏剧等多种艺术形式相结合,让学生参与音乐剧的创作和表演。在这个过程中,学生不仅要演唱歌曲,还要设计舞台场景、服装道具等美术元素,通过表演来展现

故事内容,从剧本创作到舞台呈现,学生需要综合运用音乐、美术等多方面的知识和技能,这不仅能提高学生的艺术素养,还能培养学生的团队协作能力和创新能力。

艺术工作坊为学生提供了一个自由创作和交流的空间。教师可以组织学生开展音乐与美术融合的艺术工作坊活动,邀请专业的音乐人和美术家参与指导。在工作坊中,学生可以尝试将音乐和美术元素进行自由组合和创新,如创作音乐绘画作品,在绘画过程中根据自己的创作节奏和情感变化即兴演奏音乐;或者进行声音雕塑创作,用各种材料制作出能够发出声音的雕塑作品,通过敲击、摇晃等方式产生独特的音乐效果。

3 结束语

跨学科赋能高中美育个性化教学是顺应教育发展趋势、促进学生全面发展的重要举措,通过深入探究高中美育与跨学科融合的内在联系,积极探索跨学科赋能的个性化路径,并切实落实教师专业素养提升、教学资源整合以及教学评价体系构建等实施保障措施,能够有效提升高中美育的教学质量,满足学生多元化的学习需求。这不仅有助于培养学生的艺术素养和审美能力,还能促进学生综合素养的全面提升,为学生的未来发展奠定坚实基础,让学生在艺术美育的滋养下,实现个性化的成长与发展。

本论文系鄂尔多斯市教育科学“十四五”规划课题,项目名称:跨学科视域下美育教学形式与方法改革创新研究,项目编号:2024JGH501。

[参考文献]

[1]曲聪聪.新课标视角下美育+跨学科主题课程构建[J].美术馆,2024,5(3):130-132.

[2]徐子涵,邹涛.以核心素养为导向的美术跨学科单元课程教学设计[J].美术馆,2024,5(2):61-63.

[3]李梅.学校美育与多学科跨学科教学协同活动的探讨[J].中国教育学报,2023(12):I0043.

作者简介:

娜仁图雅(1982—),女,蒙古族,内蒙古鄂尔多斯人,硕士研究生,中学一级教师,研究方向:跨学科视域下美育教学形式与方法改革创新研究。