美育视域下小学美术传统文化跨学科融合实践研究

摘要：

本文研究实现美育价值引领，小学美术教学中的传统文化知识跨学科融合，对开展教育教学提高学生核心能力的实际方法。在教学中依据博物馆资源开展传统文化教育，“一所博物馆就是一所大学校”，开展走进展博物馆系列课程，以激发学生兴趣，促进学生对传统文化的认同感，在审美培养中增强文化自信，了解中华民族优秀灿烂的传统文化。通过课程设计加工，上升为课程内容的各种资源相整合，根据学生认知规律和学校教育教学需要，博物馆“进”校园让“课堂”与“殿堂”紧密携手，落实新课标要求，促进姊妹学科融合，引导学生利用博物馆资源创造性探究学习，学生观察生活转化为思路，对艺术进行再创造。

关键词：核心素养、传统文化、美育、学科融合

一、以美育教育为契机传统文化“云”课堂与殿堂携手促进学科融合

美育教育一系列新政策的出台，让美育从“软要求”变为“硬指标”：2020年10月，“中办、国办”联合下发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，明确指出要进一步深化和推进学校全面、全方位的艺术教育和美育工作。美育教育成为学校教育的绝对刚需。

国家政策的引领、制度的保障，从宏观凸显了美育的核心意义与价值，从微观角度关注学生层面对优秀传统文化的浸润，逐步达成向传播、弘扬、创新传统文化，跨学科联动发挥育人功效。

在课堂中带领学生利用线上虚拟技术走进故宫博物院，龙腾虎跃生肖“云”展览，在我是“文化小使者”故宫小小讲解员教学情境中，小组结对根据线上展览的导引分成三组，从虎文物、与虎有关的端午节传统节日习俗、成语古诗与名人故事，三方面展开自主学习。学生尝试美术多种表现形式和材料的绘画、工艺制作，融合了书法学科的象形文字临摹，转化为艺术元素创作，语文学科融合名人故事、古诗促进文化积累，音乐学科的融合在绘画欣赏中增添了独特视听感受。知识量丰富了也更易学生接受。

（一）、“美育”中的想象力与创新教育——文物上奇妙的甲骨文图案

传统文化剪纸和文物会碰撞出哪些有趣的火花呢？这一问题激发了学生自主探究的兴趣。学生用流畅的语言介绍与老虎相关的文物藏品，从文物造型、类别、年代和制作工艺等方面细致讲解。剖析西周青铜器虎戟镈上的神秘兽面，融合书法学科甲骨文临摹，虎头纹老虎的眼眶是金文和甲骨文的“臣”字。殷商早期和中期开始，虎头纹嘴部不是“凹”字形，变成了有牙齿的嘴，如甲骨文的“齿”字。学生用勾线笔临摹象形文字，感受文字既是图形的奇妙组合。概括、夸张、简化的艺术手法，展开绘画、剪纸、刮画、吹塑纸版、等多种形式的创作。以当代的创意实践回应来自西周先民的凝视。发掘美术、书法学科在知识领域的融合，促进学生在实践活动中走进传统文化感受其独特审美意象。

（二）、“以画代话”发挥传统文化审美教育——美术民俗风创意画

深植文化内涵，“以画代话”树立民族认同感。虎在传统节日-端午节中有镇邪祈福的寓意，民间有“虎食五毒”的说法。为乞求平安，作为儿童健康成长的吉祥物，虎头鞋、虎头帽、肚兜、艾草香囊、虎头枕等文物，成为孩子们争创作的题材。“画虎于门冀以卫凶也”在老虎简练与夸张的造型、鲜艳色彩、丰富花纹装饰设计中，学生体验年画创作乐趣，“物以致用”尝试动手剪纸装饰自己的家门，培养学生关注生活，树立“设计服务于生活”的理念，感悟艺术让生活更美好。

（三）、语文与美术融合教学——文化百科中的名人热潮

线上展览还贴心的为学生准备了丰盛的“文化大餐”。学生熟知的三人成虎、与虎谋皮、管庄刺虎在成语中领悟深刻哲理。认识属虎的名人，科学巨匠张衡不仅是科学家，在绘画和文学上的造诣颇高，是个文艺全才。吴中才子唐伯虎，书画全能，民间流传着“唐伯虎点秋香”、“唐寅卖扇记”等故事。医圣李时珍，医学著作《本草纲目》被誉为中国古代的百科全书。学生在图文结合的手抄报创作中，激起一波古代文化名人热潮，自发搜集和自己生肖相同的古代名人，实现了点到面的学习带动效果。

二、传统文化与学校、社会资源整合立足学生“核心素养”优化赋能

（一）、与时俱进把握美育时代内涵——课程+项目传统文化异彩纷呈

如果说校本课程博物馆进校园是项目式的文化传播，那美术教材关于传统文化民间艺术特色课程设计，则是由浅入深系统的、目的明确的、循序渐进式的文化渗透。美术教材共九册书，在民间色彩、传统图案、民俗装饰等方面添加了丰富的传统文化知识课程，形成纵向民间艺术单元。文化知识的贯穿融合，优化了学生知识结构，传承优秀传统文化，发扬创新精神，在继承的基础上与时代结合有所创新达到“古为今用”为传统文化艺术赋予新的时代内涵。

1. **青少年+艺术+互联网技术开辟美育课堂新路径**

美术实践课中带领六年级学生走进山水画卷般的服饰色彩，感受北宋画家王希孟所绘的青绿山水长卷。利用互联网技术，AI全景图、虚拟与现实实景观看，初步赏析画卷，认识传统色彩，色彩千变万化，始终离不开五色：青、赤、黄、白、黑，构筑成了中国的传统“国色”谱系。学生观察研究尝试浸染布料，劳动课上用针线制作演员身穿的青绿衣，在色彩美中体悟劳动美。课堂逐步达成优化美育氛围，构建课程、活动、环境三方位一体的美育新格局。

2、落实核心素养能力姊妹艺术融合培养学生深层次的审美和人文素养

绘画、舞蹈、音乐在内的所有视听艺术，其艺术创作过程中都会受到创作主体的人生阅历、社会态度和审美情感支配。舞蹈《只此青绿》对中国古代青绿山水画《千里江山图》绘画意境的创新演绎，无疑是当代舞蹈艺术与绘画艺术融合创新出的一束舞台光芒,是绘画惊世之作化身舞蹈诗剧的创作典范。

体育老师从“青绿腰”着手，引导学生关注舞蹈动作，感受舞蹈中的节奏、韵律、舞台聚散的位置变化。绘画与舞蹈从来就有“异曲同工”的审美之妙。比如，敦煌古代壁画中的“飞天乐舞”，就是以绘画艺术演绎舞蹈旋律的经典图像。教师详细讲解在舞蹈中，演员们身姿的俯仰变换、极度倾侧以及在舞台上的奔走聚散、组合变化，无不透露出中国传统山水画艺术“虚实相生”“险中求正”“聚散得宜”“移步换景”“顾盼有情”的艺术韵律和节奏审美之妙。

音乐老师从中外古典剧的音乐中，引导学生聆听乐器的音色、分析乐曲的速速、力度，感受乐曲的情绪。新课标将课程划分为三段，三至七年级以音乐、美术为主，有机融入姊妹艺术。舞蹈与美术、音乐相融合，激发学生的联觉感受，在跨学科实践中进行了一次实验教学。借助《只此青绿》舞蹈，带领学生领略“曲绘融通”的艺术创作思想和审美文化观念，其展现出中华文化的高度自信和创新样态。

绘画、舞蹈、音乐属于视听欣赏的艺术创作形态，不同的是绘画是静态的艺术展示，而舞蹈、音乐律动呈现了动态的肢体语言，虽有不同，但都追求“气韵生动”的审美标准。正是学科间的诸多的共通之处，促使学生进一步欣赏、表现、创作、融合，强化学生认知的同时提高审美表现、创意实践能力。

我们的美育教育，除了教会孩子什么是美，更重要的，是要教会孩子，如何用自己的双眼去发现美，让他们自己判断心中的美。

参考文献：

1.2020年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合下发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。

2.2020年10月，教育部和国家文物局联合发布《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》

3.吴为山《中国教育报》版名：文化周末2022年03月04日第4版

