

以实践为基础探讨美术教育与语文学科的跨学科融合

张梦迪

成都大学 四川 成都 610106

【摘要】：本文以实践研究为基础，探讨美术教育与语文学科的跨学科融合路径。通过分析美术教育与语文学科各自的学科特点、育人价值及融合的内在逻辑，阐述二者跨学科融合的必要性与可行性。结合教学实践案例，从课程设计、教学方法创新等维度，提出美术教育与语文学科跨学科融合的具体实施策略，阐述跨学科融合对丰富教学内容、创新教学形式，以及培养学生审美素养、语言表达能力、综合思维能力和人文素养的重要意义。

【关键词】：美术教育；语文学科；跨学科融合；实践研究

DOI:10.12417/2705-1358.26.07.080

培育全面发展的时代新人，需要打破学科之间的壁垒，实现不同学科的协同育人。《普通高中美术课程标准（2017年版2020年修订）》明确提出高中美术教育课程应引导学生综合运用美术学科及跨学科知识与技能解决问题，同时强调联系生活进行跨学科美术教学的重要性^[1]。中华人民共和国教育部于2022年4月21日正式颁布了《义务教育艺术课程标准（2022年版）》，这一新版课程标准旨在整合社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化以及国家安全、生命安全和健康等多元教育元素，提升课程的思想深度与人文内涵，从而坚定地履行立德树人的基础使命，全力推动学生的全面发展与健康成长^[2]。将艺术与人文、自然科学等领域有机结合，能促进学生对艺术的全面理解，同时鼓励学生构建多学科知识体系，深入理解美术作品的内涵，为其未来的学习奠定基础。

1 美术教育与语文学科融合的理论基础

美术教育与语文学科的融合并非简单的学科叠加，而是基于学科本质的内在契合，二者相互支撑、相互滋养，为跨学科融合奠定了坚实的理论基础。

语文学科为美术教育提供丰富的文化内涵与表达支撑。语文是文化的载体，包含着海量的文学作品、历史典故、文化意象和审美思想，这些内容为美术创作和美术鉴赏提供了源源不断的素材与灵感。从古典诗词中的意境之美，到散文小说中的场景描写，从神话传说中的形象塑造，到文论诗评中的审美理念，语文知识能帮助学生更深刻地理解美术作品的文化背景、创作意图和内涵意蕴，让美术学习不再局限于单纯的技法训练，而是上升到文化理解和审美感悟的层面。同时，语文学科培养的语言表达和文字理解能力，能帮助学生更好地阐释美术

创作思路、点评美术作品，提高学生的审美鉴赏能力。

美术教育为语文学科的学习提供直观的审美体验与具象化表达。美术以视觉形象为核心，具有直观、感性、具象的特点，能够将语文学科中抽象的文字描述、意境营造和情感表达转化为可视、可感的视觉形象，帮助学生更好地理解语文内容。例如，通过绘画再现诗词中的场景，通过语文课文的文字内容，能让学生在视觉审美中深化对语文文本的理解和感悟。同时，美术创作的过程也是学生情感表达和思维拓展的过程，能够激发学生的想象力和创造力，这种创意能力反哺语文学科的学习，有助于学生提升写作的想象力、文字的画面感和表达的创新性^[3]。

美术教育与语文学科的育人目标高度统一，均以培养学生的人文素养和全面发展为核心。语文学科旨在通过语言文字的学习，引导学生认识世界、理解社会、涵养情感、树立正确的世界观、人生观和价值观；美术教育则通过审美体验和艺术实践，陶冶学生的情操、温润学生的心灵、激发学生的创造活力。

2 美术教育与语文学科融合的实践路径

美术教育与语文学科的跨学科融合，需要打破学科教学的固有模式，从课程设计、教学方法、评价体系等方面进行系统性创新，让融合落地于具体的教学实践中，实现二者的深度契合。

2.1 课程设计：构建跨学科课程体系，挖掘学科融合内容

课程设计是跨学科融合的基础，需打破美术与语文的学科界限，构建“分科+综合”的跨学科课程体系，实现教学内容的有机融合。

作者简介：张梦迪（2000.01-），女，汉，山东省临沂市，在读研究生，成都大学，研究方向：美术教育。

一方面,开设专门的跨学科融合课程,将美术与语文的核心内容相结合,打造特色课程模块。例如开设“诗画同源”“文学作品的美术表达”等课程,让学生在课程中感受文字与视觉艺术的融合之美。如在“诗画同源”课程中,引导学生赏析古典诗词与传统山水画、花鸟画的意境契合,学习将诗词的文字意境转化为绘画作品,实现诗与画的双向解读。

另一方面,在现有美术和语文课程中融入对方学科的元素,实现课程内容的渗透式融合。在美术课程中,将语文文本作为美术创作的主题,如素描、水彩课程中以散文名篇的场景为创作素材,动漫、插画课程中以小说、童话的人物为塑造对象;在语文课程中,融入美术鉴赏和美术表达的内容,如在现代文阅读中引导学生用绘画再现文本场景,在古诗词教学中结合书法、绘画赏析提升审美体验,在写作教学中鼓励学生通过手绘思维导图、插画等形式梳理写作思路。

此外,还可以组织跨学科的专题讲座和研讨会,邀请语文教师和美术教师共同开展教学研讨,探讨文学与艺术的融合点,如“古典文学中的美术意象”“现当代文学与视觉艺术的互动”等主题,拓宽学生的跨学科视野。

2.2 教学方法:创新融合型教学方法,打造沉浸式学习体验

教学方法的创新是促进美术教育与语文学科深度融合的关键,需摒弃单一的讲授式教学,采用多元化、实践化的融合型教学方法,让学生在互动、实践、探究中实现两门学科的知识融通和能力提升。

采用项目式学习法,让学生围绕特定的跨学科主题开展综合性的实践探究。教师设定具体的项目任务,如“经典名著的插画创作”“红色诗词的视觉化表达”等,让学生以小组为单位,先通过语文学习梳理文本内容、提炼主题思想、挖掘文化内涵,再通过美术创作将文字内容转化为视觉形象,最终形成融合文字解读和美术作品的项目成果。在项目实施过程中,学生需要综合运用语文的文本分析、文字表达能力和美术的审美创作、视觉表现能力,实现两门学科能力的协同发展。

运用情境教学法,打造沉浸式的跨学科学习情境。借助多媒体、实景布置等手段,营造与教学内容相契合的情境,将语文的文字描述与美术的视觉呈现相结合。例如,在教学陶渊明的田园诗时,先通过语文教学引导学生品读诗歌中的田园意境,再展示传统田园山水画,让学生在诗画结合的情境中感受田园之美,随后让学生结合诗歌内容和个人感悟,创作属于自己的田园主题绘画作品,实现从文字感悟到视觉表达的转化。

2.3 评价体系:建立多元化评价标准,保障融合教学效果

评价体系是跨学科融合教学的重要保障,需打破单一的学科评价模式,建立兼顾美术素养、语文能力和综合素养的多元

化评价体系,全面衡量学生的跨学科学习成果。

采用过程性评价与终结性评价相结合的评价方式。过程性评价关注学生在跨学科学习和实践中的全过程,包括文本分析的过程、美术创作的构思过程、小组合作的参与过程等,通过课堂观察、作业反馈、过程记录等方式,记录学生的成长和进步;终结性评价关注学生的跨学科学习成果,包括美术作品、文字解读报告、项目成果等,对学生的最终成果进行综合评价。二者结合,既能让教师及时掌握学生的学习情况,调整教学策略,也能全面、客观地评价学生的学习效果。

引入多元的评价主体,实现教师评价、学生互评和学生自评相结合。教师从专业角度对学生的跨学科学习成果进行综合评价;组织学生开展互评,让学生从同伴的角度点评作品的优点和不足,在互评中提升跨学科的鉴赏能力和表达能力;鼓励学生进行自评,引导学生反思自己在跨学科学习中的思路、方法和不足,培养学生的自我反思能力^[4]。

3 美术教育与语文学科融合的具体实施策略

美术教育与语文学科的跨学科融合,需要落地于课堂教学、课外实践和师资培养等具体教学环节,通过系统化的实施策略,让融合教学常态化、实效化,真正实现两门学科的协同育人。

3.1 课堂教学:以案例教学为核心,实现学科知识的即时融通

语文教学本身包含提升学生感受能力、培养学生审美情趣的内容,教师将语文教学与美术教育有机结合,能让学生通过艺术形式理解语言文字之美,尤其是在学习诗歌时,借助美丽的图像,学生会沉浸在诗歌描绘的场景里,犹如身临其境^[5]。在课堂教学中,教师选取经典的跨学科案例,引导学生进行深度赏析。例如,赏析王维的“诗中有画,画中有诗”的经典诗作与对应的传统山水画,分析诗歌中的文字意象如何转化为绘画中的视觉元素,绘画中的构图、色彩如何呼应诗歌的意境和情感;赏析经典名著的经典插画作品,分析插画如何塑造人物形象、再现故事情节,如何深化文本的主题思想。通过案例赏析,让学生掌握文字与视觉艺术融合的基本规律,提升跨学科的鉴赏能力。

同时,组织课堂讨论和实践探究,鼓励学生发表自己的见解和感悟。在案例赏析后,提出具有探究性的问题,如“你认为如何用绘画表现这首诗的核心意境?”“如果让你为这个小说片段创作插画,你会如何设计?”,引导学生开展课堂讨论,在交流中碰撞思维。随后安排课堂小实践,让学生结合课堂所学,快速完成简单的跨学科创作,实现美术创作与语文表达的即时结合。

3.2 课外实践：以生活化实践为依托，深化跨学科融合体验

课外实践是课堂教学的延伸和拓展，能够让学生走出课堂，在生活实践中深化美术与语文学科的融合体验，实现“美”与生活、文字与生活的深度关联。

组织学生开展文化参观活动，让学生在实地体验中感受诗画融合的文化魅力。带领学生参观美术馆、博物馆、书画院，赏析古今中外的经典美术作品，结合语文知识解读作品的文化背景和创作内涵；参观历史文化古迹，引导学生用语文文字记录所见所感，用美术形式描绘古迹之美，实现文字记录与视觉表达的结合。

3.3 师资培养：以跨学科能力提升为核心，打造融合型教师队伍

教师是跨学科融合教学的实施主体，打造兼具美术素养和语文能力的融合型教师队伍，是保障美术教育与语文学科融合教学质量的关键。

开展跨学科教师培训，提升教师的跨学科专业能力。组织美术教师和语文教师参加联合培训，让美术教师系统学习语文核心知识，提升文本分析、文字表达能力，掌握文学作品与美术创作的融合方法；让语文教师系统学习美术基础理论和审美鉴赏知识，提升美术赏析和美术指导能力，学会将美术元素融入语文教学。

鼓励教师开展跨学科教学研究，探索融合教学新模式。设立跨学科教学研究课题，引导美术教师和语文教师组成研究小组，共同探讨美术教育与语文学科融合的教学策略、课程设计、评价体系等问题，结合教学实践开展行动研究，形成具有实践价值的研究成果，并将研究成果应用于实际教学中，实现教学与研究的相互促进。

参考文献：

- [1] 王保新.高中美术教育中的跨学科知识融合研究[J].美术馆,2024,5(03):109-111.
- [2] 教育部.义务教育课程方案(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:4.
- [3] 朱婷婷.试析初中美术教育与人文教育的融合策略[J].学苑教育,2024,(35):94-96.
- [4] 赵芳,陈晓峰.高校美术教育与课程思政融合路径研究[J].美术教育研究,2024,(14):82-84.
- [5] 张侃,李国瑞.小学语文学科与美术教育的融合途径探究[C]//四川省科教创客研究会,四川科幻世界杂志社有限公司.2020 科教创新学术研讨会论文集(第三辑).甘肃省武威市凉州区九墩滩九年制学校,2020:294-295.

3.4 课程架构：以综合大观念统领，保障融合课程的系统性

美术教育与语文学科的跨学科融合，需要以综合大观念为统领，构建系统化的融合课程架构，避免融合教学的碎片化和形式化。

以“文美相融，以美育人”为核心综合大观念，统领跨学科融合课程的设计和实施，将这一大观念落脚于各个子课程和教学环节的目标中。围绕这一核心观念，构建“诗画融合”“书法与文字审美”等大单元课程，每个大单元包含多个子课程，各子课程之间相互衔接、循序渐进。

以大单元统领子课程的实施，保证跨学科课程内容的完整性和教学环节的连贯性。在每个大单元教学中，先明确单元的跨学科育人目标，再分解到各个子课程中，通过不同学习内容之间的过渡和衔接，让学生在在大单元学习中持续理解文美融合的内涵，实现语文能力和美术素养的逐级提高。例如，在“诗画同源”大单元中，设置“古典诗词赏析”“传统山水画鉴赏”等子课程，让学生从文字赏析到美术鉴赏，再到创作实践，最后到综合表达，实现能力的层层递进。

4 结论

在新时代的教育背景下，打破学科壁垒，实现美术教育与语文学科的跨学科融合，是落实立德树人根本任务、培养全面发展时代新人的重要途径。通过构建跨学科课程体系、创新融合型教学方法、建立多元化评价体系、打造融合型教师队伍等一系列实践策略，能够让美术教育与语文学科的融合落地于具体的教学环节中。在教学实践中，美术教育与语文学科的融合需要始终坚持以学生为中心、以实践为基础，让学生在语言文字和视觉艺术的双重滋养中，感受美、发现美、表达美，实现情感、思维、审美和道德的全面发展。这种跨学科融合模式，为当代教育者提供了新的育人视角和方法，能够更有效地培养出适应时代发展需求，具有丰富人文素养、综合思维能力和创新实践能力的全面发展人才。