

美育工作在高中阶段学科教学与活动中的实践探索

于长龙¹ 黄光翟² 张立恒¹ 曹敏¹

(1. 讷河市第二中学, 黑龙江 齐齐哈尔 161300;

2. 讷河市职业技术教育中心学校, 黑龙江 齐齐哈尔 161300)

摘要: 2020年, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》, 就全面贯彻党的教育方针, 办人民满意的教育, 学校教育应以发展学生核心素养为导向, 以立德树人为根本, 加强学校美育工作建设是新时代培根铸魂的重要途径; 一切从实事求是出发, 立足当前, 着眼未来。本文从学科教学、社团活动、校园环境、校园文化、艺术设计等方面探索新时代美育工作的实践。

关键词: 美育; 学科教学; 核心素养

2022年10月28日, 黑龙江省教育厅组织召开中小学美育工作会议, 交流总结经验做法, 对学校美育的教育功能和育人特色、教育方法、教育评价机制等多方面进行改革和深入探索, 改善教育环境, 强化教师后备力量和教师育人能力, 为培养具有新时代适应社会的学习型、发展型, 具备吃苦耐劳和高尚人格魅力的人才。

一、美育概念的由来

美育在西方社会中的发展历史。在西方社会文明的发展过程中, 美育一直与科学、道德、哲学、体育同步发展, 都是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等提倡发展的对象。18世纪50年代鲍姆嘉建立了“美学”体系。德国哲学家康德以人为中心, 他认为美的内涵体现在纯洁的道德和人道主义的精神, 崇高就是美的一种表现, 如勇敢的行为。艺术依附于美, 美又依赖于道德。康德打开了浪漫主义的先河, 但仍然被道德所绑架。首次提出“美育”概念的是古典美学代表人物、德国哲学家席勒, 在《美育书简》中他从现实主义出发, 把人类历史和社会作为研究人性美的基础, 提出人性美不应该被道德所绑架, 人性美是一种非理想主义的理性精神, 是对现实社会和文化形态的再思考。他为美育所提出的规定性任务是“提高精神能力的协调从而产生幸福和完美的人。”他所谈论的美育与人的幸福, 美育与道德的高尚息息相关, 他提出个体与国家利益应该具有一致性, 这一点具有积极的意义。

在古代中国的西周时期, 就有了“制礼作乐”的法律制度和教育方式, 春秋末期的孔子创立了独立的教育体系, “六艺”——礼、乐、书、数、射、御中的“乐”就是美育。近代中国教育家蔡元培最先在《教育大辞书》的美育条目中说: “美育者, 应用美学理论于教育, 以培养感情为目的者也。”然而, 有的学者则认为美育只是实现道德教育的途径和手段。当代中国早已突破这种认识的局限性。随着改革开放和世界贸易往来频繁, 以及信息化的发展, 人们实现国际化和无障碍化沟通。美育不仅能够提高道德情操, 还对智育、体育和创造力有促进作用。新时代人类的个性得以释放和发展, 如果仅仅从感性思维和理性思维上来理解问题, 就会把美育片面化、僵持化; 只有在实践中思考问题, 才会使美育更好地服务于人类生产生活, 创造和谐社会。

现代的美育, 又称美感教育, 即通过培养人们认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力, 使我们具有美的理想、美的情操、美的品格和美的素养。美育具有启智、怡情、辅德的作用。以美育人, 以美化人, 提高人的心性, 颐养人的情操。使人主动形成爱国、爱民、爱家的自觉道德观念, 形成良好的礼仪风范和创造文明的氛围。

二、美育在高中阶段的根本任务和工作目标

美育在我国高中阶段要实现的基本任务就是: 培养社会主义德育、智育、体育、美育的接班人, 培养能够充分感受美、认识美、

体验美、欣赏美和创造美的人才, 美育在滋润人心灵同时, 把美赋予生活, 形成优秀的道德品格和个人涵养, 最终形成人格魅力。美育教育是润物细无声的教育, 就像雨后的春笋, 潜滋暗长, 无声胜有声。学校美育的育人作用具体体现在学科教学中, 而教学是融合了美育的教学, 二者相辅相成, 就会取得事半功倍的效果。

美育的工作目标是发现与创造。艺术创造是人在社会开展活动中精神世界的自我观照。当然, 这不只是对自然简单的模仿, 艺术是凝结了人的生活经验、社会伦理道德、情感诉求、价值观和艺术创造力的综合艺术审美表现形式。生活就是艺术丰富的创造源泉, 然而, 艺术远远高于生活。

艺术教育美育重要的表现形式, 人人都需要经历一个从感性认识到理性认识相对稳定的成长过程, 才能逐渐适应在一个社会中生存并且为社会创造财富。在这一过程中, 美育教育就像架起感性认识和理性认识的桥梁; 美育教育对人的创造力培养具有先天优势; 美育对人生观和世界观有重要的影响; 从感官到思维, 从意识到行为习惯的养成, 这种影响因为不具有强制性色彩, 所以, 更容易被人所接受。如, 古代中国的造纸术、印刷术、指南针和火药的发明与创造, 就大大推动了人类社会的文明与进步。

三、美育在高中阶段融入学科教学的价值取向

从育人目标的精细化反观育人之美, 对真、善、美的育人目标追求进一步明确和细化。首先, 真即求真务实, 崇尚科学、真诚待人; 其次, 美即是尚美, 就是遵守公德、情趣高雅、相互尊重、体魄强健; 最后, 善即是明德至善, 就是仁爱民主、信仰坚定、报效祖国、有奉献精神。

当前高中教学现状不容忽视。学科课程除了语文、数学、英语还有理综和文综学科, 计算机技术、信息技术、劳动技术等学科, 我们又把这些学科分成高考学科和非高考学科。教师学生每天起早贪黑, 每时每刻都在赶教学进度, 然后再进行三轮复习模考。这种教学模式催生出了许多“学霸”, 可是, “如果人被迫只顾眼前的目标, 他就没有时间去展望整个的生命”, 自然也无暇体验和感受学科美, 也不可能真正热爱该门学科。

北京市京源学校率先进行了学科课程课堂教学的改革。重点凸显育人目标的改革, 进一步明确教师怎么教育学生的课题, 做到有据可依, 该校立足当前, 着眼长远, 实事求是, 能够体察当前学科的育人价值。高中学生的大部分时间是在学校, 学科课程在育人过程中起到主要作用。他们发挥学科知识明显的优势, 一是学科课程在课堂教学中的主体地位; 二是学科课程富于个性化呈现美, 知识演化过程美, 三是学科知识体现智慧美和力量美; 四是学科具有形态艺术美。

俄国文艺理论家车尔尼雪夫斯基说过: “艺术源于生活, 又

高于生活。”就是说，当人对生活感悟和体验积累到一定程度，思想就会得到凝聚和升华。当然不是人人都能够取得艺术成就，能否成为艺术家，这要取决于你的感知力和掌控力。可见，主体与客体，意识和能力的辩证统一性。

《论语》中有句话：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”，中国的山水画有中国大写意、小写意、工兼写等不同的表现手法和艺术特色，可以浓墨、亦可以淡彩或重彩的表现方法。如张大千、李可染等大师的艺术作品，通过山水画的意境美表现中国人浓厚的艺术思想渊源。正如唐代画家张璪所说：“外师造化，中得心源”。这充分体现了主客体的辩证统一关系。

例如：北京师范大学附属中学的“活力课堂”就做得很好。在教学中充分体现四个维度，第一，主体性。学生是学习的主体，这充分体现学习者的主要地位。第二，过程性。生命的主体在参与和体验学习的过程，生命的感知力、判断力和创造力都会参与进来，生命不再是在学科知识的压制下被动接受，而是生命的体验与感悟过程。第三，生成性。在教师的引导下，恰当地、自然地生成学科教学目标、教学任务，在求同存异的探讨和争论中，完成教学任务。第四，互动性。师生互动需要教师合理地设置问题，导向明确，思路清晰。教师能够从自身角度、知识角度和学生角度三方面去考虑。大道至简，大爱无形，让生命活力得以释放，真正实现国家招生人才政策由“招分”到“招人”的落地，实现立德树人的根本任务，使得育人价值统领育人模式，高校能够真正招到优秀的学生，从而为实现国家强国战略储备人才。

四、高中阶段学科教学融合美育的主要内容

学校是美育实践的主阵地，新时代学校美育体现美育的鲜明特征，更突出美育的育人价值。我们立足于高中学科教学，在以学习者主体为中心，通过整合学校多种教育资源，开展丰富多彩的教育活动。挖掘学科教学价值，加强学科与社会实践及美育教育的融合，把音乐、舞蹈、绘画、体育等课程充分开展起来。

以立德树人为培养根本，以中华优秀传统文化为支撑培养学生具备深厚的文化知识，扎实的本领，一切从学习者本体出发，以客观正确的学习方法和积极的学习态度，勇于向困难挑战的勇气和决心。理论与思想的进步离不开创新思维能力培养，美育教育富有具象思维、意象思维和抽象思维的特点。学习知识的过程就是一个人格完善的过程，知识素养和能力目标以及情态态度价值观是有机统一的过程。

五、美育工作在高中阶段学科教学和活动中的实践

在学科教学中，学科通过信息技术和美育的融合，大大提高了学习者的主体感受和学习兴趣，增加学习信心。在语文学科为代表的各学科教学中，美育融入教学始终。在社团活动和校园环境、校园文化建设等方面体现美育。

（一）融入语文学科体会认识美

孔子说：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名。”就充分说明了通过学习诗词就可以激发人的感情，可以使人了解天地万物和人间万象。美育的育人价值体现在：孩童时代，我们津津有味地朗读诗词，这完全是油然而生的学习状态。孩子进入高年级，学科增加，需要我们耐心地指导他们学习的方法，我们重点要解决“怎么样科学而有效地学习的问题”。让孩子对学习感兴趣有信心。我们可以发挥美育的优势，结合实际教学情况，让中国传统优秀文化走进课堂，如文学方面的中国四大名著、绘画方面的代表作品《清明上河图》、

音乐方面的国宝乐器曾侯乙编钟、雕塑方面的代表作品《马踏飞燕》等艺术作品。都给学生带来美的享受，使学生明礼仪，辨善恶，提高审美素养，同时也提升了民族自尊心、自信心和自豪感。

（二）融入社团活动体会体验美

美育教育润物无声，但不是脱离实践活动的教育，美育是在集体活动中感受和学习的教育。校园美育能够繁荣社团文化生活，激发美育活力。社团是学校美育教育的一部分，每周安排一到两节课社团实践课。有美术社团，课程内容包含了绘画、书法、摄影、泥塑、剪纸、动漫设计。音乐社团，课程涵盖了民族音乐欣赏和西洋音乐欣赏。舞蹈社团，课程开设了民族舞蹈、街舞等活动形式。丰富多彩的社团课加强了学生之间的友谊，构成学校与家庭、社会协同育人的一个氛围。

（三）融入校园文化体会感受美

引导校园文创，增添美育内涵。校园文创涵盖了校园文学、校园工业产品设计、服装设计、玩偶设计等方面，是精神文化生活的外延，同学们通过参与一系列活动的过程，切身感受美好生活来之不易。在民族服装设计的学习过程中，同学们感受到了民族的凝聚力和中华几千年璀璨的传统文化魅力。

（四）融入校园环境体会欣赏美

通过美术作品或校园艺术创作，将名人美术作品、展览厅、艺术长廊等相结合，通过美术创作让教室、图书馆、宿舍、食堂等建筑都成为美育的场所，让全校学生都能随时随地欣赏美学、亲近美学，增强校园的美育文化氛围，陶冶学生高尚的品格和情操。

（五）融入艺术设计体会创造美

通过实践活动，激发创新活力。在每年度绘画大赛、摄影大赛、书法大赛、爱国情怀的文学作品大赛等一系列赛事中，我们按照赛事的一定标准，组织学生活动，做好引导工作。使学生创新能力得到提高，充分发挥美育的育人功能，使同学们团队合作精神明显提高。

六、结语

通过学科教学 and 实践活动课中渗透美育教育，提高学生对美的认识能力，在对美的认识——实践——再认识，这样一个过程中，美的内涵充实了，美的外延丰富了，人的视域宽泛了，人的思想情怀坦荡了，人的价值观得到升华。从小我到大我的过程就是美育育人的价值体现过程。人的文化自信力更坚定了，守正创新的民族自信心和自豪感更强了。

参考文献：

- [1] 王敏. 高中语文教学中的美育实施路径[J]. 中学语文, 2022(09): 77-78.
- [2] 杜许灿, 张建伟. 向美而行: 深度学习视角下高中美育课堂再审视[J]. 中国教育学报, 2022(09): 65-69.
- [3] 宋艳丽. 以立德树人为根本的“生活化”美育研究[J]. 辽宁教育, 2021(20): 73-75.

基金项目：本文系黑龙江省教育学会 2022 年度教育科学研究“十四五”规划课题《新时代美育工作在高中学科教学中的实践研究》（课题编号：kt2022032109585919066）和齐齐哈尔市教育学会 2022 年教育科学规划重点课题《信息技术在高中课堂教学中的应用与探索》（课题编号：NHZD2022-0004）的阶段性成果。