

新时代美育教育背景

——“生长美育”的课程实施路径探究，

以《服装·人文·生活》课程为例

王乙旭

重庆沙坪坝区教委教师进修学院 重庆 400000

【摘要】：学校在教书育人事业中具有重要作用，其关键任务为立德树人。学校在探索、建设课程中，需要对美育规律进行充分掌握，开设《服装·人文·生活》美育课程，将“以美孕慧、以美育德、以美益心、以美启智”课程特色充分凸显出来，进而实现由学科教学转变为学科育人的目标。对此，本文阐述了美育教育概述，介绍了强化学生美育素养的意义，提出了“生长美育”课程的实施路径。

【关键词】：美育教育；实施路径；《服装·人文·生活》课程

前言

对于孩子来讲，其精神世界与物质世界具有丰富多彩的特点，呈现出动态生长趋势。各个孩子的世界存在较大差异，彼此相互独立、相互联系。尊重孩子、理解孩子以及发展孩子，是孩子们生命成长的必然要求。所以相关人员提出“生长美育”教育观念，进而充分让孩子们对学校产生归属感，形成美好回忆^[1]。

1 美育教育概述

1.1 美育概念

美育就是情感教育、审美教育以及美感教育。其通过人们心理活动中艺术美、社会美以及自然美等特殊范畴，引导人们建立正确审美观念、审美情操以及审美情趣，同时将其审美创造力充分激发出来。其虽然通过艺术手段将审美理想反映出来，然而主要是强调社会美与自然美的强烈效果与特殊作用。其借助“美”的各种形态以及各个领域来实现。因此，美育和艺术教育存在一定差异，美育也并非美学，由于美学不仅需要对人们在客观世界中的审美创造规律与审美认知进行研究，同时还需要对现实美好事物进行研究^[2]。

对于美育，主要借助文学艺术与相关审美在人类审美方面的影响，通过唤起美感手段对相关人员进行特殊教育，进而实现美化人生以及陶情淑性的目的。我国在美育方面的最早解释来源于《教育大辞书》：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶冶感情为目的者也。^[3]”美育和体育、智育、德育等均属于重要教育科目。

1.2 美育特点

首先，美育具有可感性与形象性。主要是由“美”的事物特性决定的，任何人物、艺术、社会与自然的美均是借助其自身可感的、具体的形式进行表现。

其次，美育具有想象性、激发性。主要是受审美者进行审美活动时的想象力决定的。想象力，就像是鸟的翅膀，鸟若是没有这双翅膀，则无法飞翔。美育工作应该对孩子们想象力培养予以足够重视，其可以澄明心灵、开阔眼界，可以让情感冲突获得有效处理，

促使其能够摆脱功利现实，实现超凡境界。

再次，育人具有独立性与自觉性。其无法脱离审美者的内心要求与愿望。美育的水平也存在差异，也存在不同形式，然而需要借助审美者的独立、自由观赏才可以实现。寓教于乐，才可以达到万物复苏、春风化雨的目的。

最后，美育具有普遍性与共同性。爱美属于人的天性。比如，原始人腰围树叶、头戴花冠。在狩猎时期，用兽骨作为头饰，图文并茂、形状美观。其体现出人类文化从低到高发展的象征，充分表现出民族生命力。同时在普遍性影响下，“美”突破了人我界限，将人的功利主义以及损人利己思想充分消除掉。

2 强化学生美育素养的意义

2.1 强化学生美育素养对于建立和谐社会的保障

建设和谐社会需要通过长期努力才可以实现，属于一项庞大的、系统性工程，要求全社会组织与社会成员共同努力以及有效参与。教育主要是基于先导性与基础性职能，为社会发展注入动力。另外，因为校园在培养以及构建社会主体方面具有重要作用，所以其对于和谐社会建立也具有重要作用。通过学校教育强化孩子们美育素养，可以为其提供良好精神保障与智力保障，同时在一定程度方面，可以有效推动和谐社会建设。创建和谐社会过程中，也能够为美育教育提供保障，可以创设良好外部环境，为美育教育提供良好动力。

2.2 可以促进孩子们的可持续发展

在社会体系中，学生在校学习属于关键元素，承担了传播中华先进文化以及精神文明的重要使命。另外，学校包括和谐社会以及其他方面的良好环境，可以为孩子们的学习活动创造良好物质条件，同时可以为其创设积极向上以及健康的文化环境，进而让孩子们在潜移默化中充分感染精神文化，基于此种氛围健康成长。和谐文化也可以充分推动美育教育工作，不仅可以为和谐社会发展提供良好保障，同时促进孩子们的可持续发展^[4]。

2.3 保证孩子的健康发展

基于新时代背景,促使文化传播能够呈现稳定、快速发展态势,有效提升了文化的影响力与重要作用。青少年好奇心非常突出,对于事物具有良好探索兴趣,严格而言,青少年并未产生稳定价值观,所以其不论是在选择文化或是追求价值的过程中均会发生不稳定问题,外来因素极易对稳定性产生影响。而培养孩子们的美育素养,则是通过真善美的观点与思想,充分引导孩子们树立正确价值观与人生观,可以保证孩子们的健康发展需求得到充分满足,也可以充分促进其成长。

3 “生长美育”课程的实施路径

3.1 构建校园美育环境

从环境与教育工作来讲,其具有润物细无声的作用,通过对服装二次文化进行重塑能够诠释学校在美的追求以及教育方面的理解。为了充分做好《服装·人文·生活》课程,校园建设环境过程中,应该积极根据省一类标准进行处理,可以将综合楼的部分教室建立为高标准编织、设计等方面的专用教室,可以将室外连廊建立为学生优秀服装设计作品展示区,同时把综合楼门厅打造为服装文化展厅,可以定期展览教师和学生的服装美术作品展览活动^[5]。

学校应该根据原教育资源,构建全域学习生态,促使美育环境能够充分发挥浸润、感染以及熏陶等作用。

3.2 精雕细琢,设置《服装·人文·生活》美术课程

相关院校需要对以中国画为基础的课程,建立起《服装·人文·生活》的课程体系。孩子们不仅需要具有良好文化修养,同时还应该具备纯质朴性情。充分培养孩子们的开拓进取的精神,提高孩子们的文雅修养。

《服装·人文·生活》课程以孩子们的发展需求与认知规律为切入点,仅仅围绕美育素养,对知识学习与“美”、情感体验与“美”、创意创新与“美”、交流合作与“美”进行有机结合,对“美”的内涵进行有效深化,将孩子们的童趣、童真充分突出出来,引导孩子们在“美”中,通过眼睛发现,通过心体验,通过手创造。

以美术和德育结合、孩子们心理健康等角度开设促进孩子们抒发童心的“趣味服装课程”。以当地服装文化角度,进行“乡土服装课程”开发。根据学生来讲学校情况以及孩子们学习情况,对源于生活以及美好生活创造的能力生活课程进行创造。促使孩子们借助《服装·人文·生活》课程,漫步在服装世界中,让孩子们能够在自主发展、自主学习以及自主选择过程中实现自觉生长^[6]。

《服装·人文·生活》课程中部分课程通过必修方式与美术课程进行结合,部分课程与社团形式进行有机结合,孩子们能够结合自身爱好、兴趣在自学活动中对美术多元性进行不断探索。在中国的“文化自信”“复兴礼仪”的高度上,通过服装单元的美术课堂,以中国古代服装为重点,对学生教学指导。让学生善于发现寻常事物的美,用积极阳光的态度看待生活。在寻常的生活中体验感受不一样的美,引导学生树立文化传承的精神品质和提高自我对中华民

族的自豪感。

3.3 精耕细作,建立卓越的《服装·人文·生活》课程

在课堂上应该有效落实核心素养,应该促使核心素养有效转化为教与学,可让应该由学科教育向学科育人方向进行转变。以教育心理学角度分析,愉快的信息能够充分将学生兴趣充分激发出来,充分强化学习效率。《服装·人文·生活》课堂关键点为在寻“美”中掌握知识、提高智慧。所以,应该把《服装·人文·生活》的特征确定为高效互动、自然和谐、动态分析以及自觉生长。

《服装·人文·生活》课堂是教师、学生智慧碰撞、情感交融的课堂,采用情境式策略,主要对以下方面加以关注,引导学生自觉生长。

第一,在“美”中激发兴趣。教师应该从学生追求美的天然过程中确定最佳入手点,选择多样丰富、符合生情的导入方式,充分贴近生活、创设情境、启发联想,将孩子们的认知情感充分激发出来,促使学生能够自然进入中国传统服装的学习情境。

第二,在“美”中增加智慧。教师应该引导孩子们积极进行质疑,同时借助丰富学习资源以及多样化学习方式,引导孩子们积极自学活动,探索全新知识。另外,教师应该鼓励孩子们积极探究合作、以不同方法处理疑惑,通过不同视角欣赏服装作品,充分促进孩子们的创造性思维以及审美能力。

第三,在“美”中实现共情。教师应该鼓励孩子们共同发展、相互交流,通过互动碰撞实现情感唤醒、同频共振以及角色同理。教师应该对学生体验和教学内容展开充分融合,同时通过教学活动将孩子们的情感共鸣充分激发出来,进而充分强化其课堂参与度以及学习热情,进而充分提升教学效率^[7]。

第四,在“美”中实现生长。孩子们在自由、快乐、平等氛围中学习中国服装知识,基于原有认知充分获得进步,进而提高孩子们在《服装·认知·生活》课程方面的学习兴趣,进而在芳香馥郁的环境中绽放芳华。

3.4 精益求精,进行美育活动

要想促使《服装·认知·生活》的课堂内容更加丰富,在每周五下午充分突破年级界限以及班级界限,基于双向选择以及自主报名,建立“中国传统服装”社团。在多年发展实践过程中,汉服社、服装设计社等社团的规模持续扩大,类型也更加丰富,在社团中开展布料染色、剪裁等项目,有效培养孩子们“美”的创作能力。

传统节日蕴含着大量教育资源以及教育矫治。所以,教师对《服装·认知·生活》教材展开梳理,借助积极研讨以及实施,对中国传统服装和相应课程进行有机结合,科学创设相应教育主题,对节日中潜在美育资源进行有效开发,对文化教育和美育进行有机结合,培养孩子们的品德,充分强化其文化素养。

另外,学习T台走秀、写设计说明,并按中国不同时期、不同职业的服装,学习其内在的礼仪仪态,学习如何更好地展示。增加学生对自我规划的计划性和学习如何筹备事情,通过表演服装准备,

提高学生创造美的能力。在团队协作和亲子协作中,提高学生对自己言谈举止的思考,把“美”外化,提高学生创建和谐社会的意识。之后,上台展示中国不同时期、不同职业的服装和礼仪仪态;团队协作完成服装展示与设计说明,表达自己对作品的感受。可以达到用服装的美来提升自己的自信,通过表演服装,提高学生创造美的能力,把“美”外化,提高学生创建和谐社会意识。在开展服装表演活动过程中,家长参与服装表演。用照片视频的形式记录孩子的服装秀,通过服装秀增加亲子关系,提高亲子双方的信任感和亲密度,促进其共同成长。

校园艺术节在美育教育中具有重要作用,孩子们在艺术节活动中尽显才华,发挥自己的想象力,呈现出丰富多彩的服装。为了保证所有孩子均能够参与其中,教师应该在各个班级中开展艺术节创作活动,将比赛形式摒弃,保证孩子可以乐在其中,通过教师的带领,促使所有孩子们均能够感受服装创作乐趣^[8]。

学校还应该积极带领孩子们走进社会,初步感受中国古代不同时期、不同职业服装的外化表现。教师可以根据《服装·认知·生活》课程中根据第5课自己选定的中国古代的职业服装,设计预期要了

解的方面:面料、款色、色彩、礼仪等;进入服装设计工作室,直观感受怎样设计服装;进入服装工厂参观如何生产服装;进入服装商场买卖、租赁服装等。通过此种方式直观感受到服装从构思到生产再到买卖的过程,增加孩子对事物全方位有逻辑的理性认识。通过不同场所下直观的接触设计服装,增强学生对欣赏美的能力和提高审美意识。内化知识、构建自己的知识框架,并有逻辑地用多种手段表达。

结语

综上所述,在美育教育过程中,教师借助各种艺术美,对美育资源进行有效挖掘,对美育效应进行有效发现,对美育支点进行有效探寻,将孩子们对“美”的感觉充分唤起,引领孩子们翱翔在“美”的海洋中。而服装是人们日常生活中必不可少的物品,本主题通过对服装这一生活常见物品,用“艺术家的眼光”去看待和学习其更深层次的内涵,让孩子们了解感受服装的魅力。通过挖掘平常事物背后的发展和规律,激发孩子的探索精神。让孩子们保持对世界的好奇心和勇于探知的勇气,关爱人文,热爱生活,发现生活中的美。

参考文献:

- [1] 汪继彬,谢菲,马楠.新时代美育与高校思想政治教育融合路径探索--以南京信息职业技术学院为例[J].淮南职业技术学院学报,2021,21(04):33-34.
- [2] 郭朝红,曹景龙.非艺术类高职院校美育工作推进策略研究--以北京经济管理职业学院“三一式”为例[J].大学,2021(30):86-89.
- [3] 朱央.基于新课标下的小学语文古诗课堂美育培养探究[A].中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会.2020 教育信息化与教育技术创新学术研讨会年会论文集(三)[C].中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会:中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会,2020:4.
- [4] 严岷,石梦宇,徐宁灿.疫情防控下美育在线教学实践研究--以江苏航运职业学院“艺彩雅韵”美育课堂为例[J].现代商贸工业,2021,42(29):161-163.
- [5] 王晓玲.春风化雨,润物无声--浅谈小学中高年级美育教育[A].中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会.2020 年教育信息化与教育技术创新学术论坛(南昌会场)论文集(二)[C].中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会:重庆市鼎耘文化传播有限公司,2020:2.
- [6] 王晓琦,朱凯.实践、创新:医学高校美育协同育人及第二课堂路径探析--以上海健康医学院为例[J].教育教学论坛,2021(39):172-175.
- [7] 王军.小学语文教学中的美育教育[A].教育部基础教育课程改革研究中心.2019 年“教育教学创新研究”高峰论坛论文集[C].教育部基础教育课程改革研究中心:教育部基础教育课程改革研究中心,2019:1.
- [8] 靳金,王子卿.建构主义学习理论对新时代舞蹈美育教学的启示与反思--以素质教育舞蹈课为例[J].艺术教育,2021(07):97-100.

作者简介:王乙旭,男,汉族,1979年4月24日生,籍贯:四川,学历:博士。本科就读于西华师范大学,硕士就读于西南大学,博士就读于泰国易三仓大学,工作单位:重庆沙坪坝区教委教师进修学院,研究方向:中小学美术教育、中小学课程建设、中小学教学研究、中小学教师教育,重庆沙坪坝区教师进修学院美术研修员;重庆市美术家协会干事;西南大学美术学院外聘教师;重庆师范大学美术学院校外研究生导师;重庆市重庆师范大学研究生教育基地负责人。