

美术与历史跨学科融合实现德育和美育的协同培养

赖丽星

福建师范大学美术学院

DOI:10.12238/er.v8i12.6679

[摘要] 美术教学不仅要培养学生的一技之长, 更注重培养学生审美能力, 包括认识美、感受美、欣赏美和创造美的能力。本文主要是将美术与历史相融合, 让历史“看得见”, 让美术“有故事”, 特别是对中华民族的历史认同感和自豪感, 增强对国家民族发展存亡的使命感和责任感。实现美术教学的“审美+德育”的协同发展。

[关键词] 美术与历史跨学科; 审美; 德育

中图分类号: G633.955 文献标识码: A

The Integration of Fine Arts and History to Achieve the Collaborative Cultivation of Moral and Aesthetic Education

Lixing Lai

Fujian Normal University College of Fine Arts

Abstract: Art education is not only about equipping students with a specific skill, but more importantly, it focuses on cultivating students' aesthetic abilities, including the ability to recognize beauty, perceive beauty, appreciate beauty, and create beauty. This paper mainly explores the integration of art and history, making history "visible" and giving art a "story." This approach particularly enhances students' sense of historical identification with and pride in the Chinese nation, as well as a sense of mission and responsibility for the survival and development of the country and the nation. It aims to achieve the coordinated development of "aesthetics + moral education" in art teaching.

Keywords: Interdisciplinary Integration of Art and History; Aesthetics; Moral Education

引言

科学教育致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人, 其根本任务是立德树人。《美术课程标准(实验)》强调, 各科教学都应围绕教育目标, 对学生创新能力、实践能力、学习兴趣、品德发展等方面进行全面培养^[1]。美术学科在实现教育目标中也起着举足轻重的作用。美术教育以立德树人、以美育人为根本任务, 是对青少年美育和德育重要手段。在美术教学课堂中, 老师不仅仅要教会学生如何进行线条, 勾勒图形, 还要丰富学生的想象力, 培养审美能力, 提高创造力^[2], 使他们能够意识到每一幅美术作品中所蕴含的文化价值, 从中汲取灵感, 树立正确的人生观和价值观。但很多老师只是把美术教学等同于技艺教学, 认为孩子能画出一张标准画或者欣赏到名画的线条、明暗等技法。把技能技巧的培养作为重要任务, 这对于教学目标的实现是背道而驰的。我们不仅要学习美术作品中的各种精湛的技巧、技艺, 更要通过作品解读历史变迁、科技发展和社会观念。所以本文围绕美术与历史学科的跨学科融合展开讨论^[3], 目的是通过跨学科学习, 让学生在美术课堂不仅能赏析作品和学习绘画技巧, 同时也能同步深化历史认知, 实现“审

美+德育”的协同发展。实现美术教育“以德树人、以美育人”的根本任务。

1 美术和历史教学融合的现实意义

美术与历史教学的融合的现实意义在于, 它能打破学科界限, 使学生在欣赏作品的同时, 深入了解作品背后的历史背景, 从而更全面地理解文化内涵, 主要体现在以下四个方面:

1.1 提升学生对艺术作品的综合鉴赏能力

通过欣赏、分析艺术作品, 学生可以同时涉猎到美术和历史两个学科领域, 能通过绘画、雕塑等创作方式, 将自己对历史事件、人物和文化背景融入其中。这样既能提升学生综合学习能力, 又能激发学生对学习的兴趣, 同时还培养学生跨学科思维和解决问题的能力。

打破学科壁垒, 让学生学会通过艺术表现去追溯历史发展的原因, 也可以用历史发展为美术“创作灵感”, 培养多角度分析的思维能力。

加深对历史文化的理解。艺术作品是历史的见证者, 它们反映了历史背景下的社会、文化、政治和宗教等重要组成部分。学生可以通过鉴赏艺术作品, 了解当时的历史背景、

人文精神，感受到当时文化背景对艺术产生的影响。教师可以从艺术审美和历史背景出发，让学生领会到历史文化的深度和多样性，加深了对历史的了解，美术与历史的融合为学生提供了具体与抽象结合的认识路径。

1.2 结合学生学习特点，提升学生学习兴趣，加深文化认知

学生在学习过程中展现出多种不同的学习风格。有的学生是视觉型学习者，他们对色彩、图像和空间布局非常敏感。而听觉型学习者则更擅长通过聆听来获取知识，他们在观看历史资料与美术融合的课程时，能够更好地理解音乐节奏和旋律对美术作品情感表达的影响。

通过欣赏、分析艺术作品，学生可以通过绘画、雕塑等创作方式，将自己对历史事件、人物和文化融入其中。这样既能提升学生的综合学习能力，又能激发学生对学习的兴趣，还能培养学生跨学科思维和解决问题的能力。

在美术教育中，深化文化认知意味着学生不仅要了解美术作品的表面形式，更要深入理解作品背后所蕴含的文化意义。从美术风格演变中解读历史背景，如文艺复兴，让美术与人文主义思潮相关联。

引导学生从“艺术表现”探寻“历史成因”，培养综合思维能力，提升跨学科的分析能力，促进学生全面发展。

1.3 适应现代教育对核心素养的培养需求

美术与历史的融合为了适应现代教育对核心素养的培养需求，这种跨学科融合能够打破传统教学的单一性，让学生在欣赏美术作品的过程中，深入理解其背后的历史背景和文化内涵。这不仅有利于提升学生的审美能力和历史认知，还能培养学生的综合思维能力和跨学科分析能力，促进学生的全面发展，更好地满足现代教育对核心素养的培养目标，为终身学习打下坚实基础。

1.4 助力价值观的培养，推动历史教学实现德育目标

跨学科融合能够强化文化认同与自信：通过赏析教材中承载民族审美基因的美术图片（如传统书画、非遗相关图像），结合历史背景解读其艺术价值与历史意义，能让学生在审美体验中触摸民族文化根脉，从“认知传统文化”转向“认同并热爱传统文化”。

激发家国情怀与责任感：借助红色主题美术作品、展现祖国山河的画作，如《江山如此多娇》，在引导学生欣赏美学价值的同时，可让其共情革命精神、感受国家山河之美，进而激发爱国情怀，培养保护文化、建设国家的责任感，最终实现“历史认知—审美体验—价值观塑造”的闭环，推动学生情感态度与价值观目标的实现。

2 美术学科与历史学科融合实施途径

美术学科与历史学科融合的实施途径多种多样。主要是

从以下三个方面进行分析：

2.1 结合美术作品，加强对学生的历史教育

中国的许多画作往往反映了当时的历史状态，学生通过赏析这些画作，能充分了解历史风俗和时代背景。教师可以引导学生观察画中的各个部分，比如：服装特点、建筑风格等在学生欣赏作品的同时，加深对历史知识的理解和记忆。

例如：《步辇图》，教师可以拓宽讲解思路，从唐朝的历史背景出发，讲述唐朝如何通过励精图治和善用人才，逐步增强国力，同时积极发展与少数民族的关系，促进民族融合，为大唐在历史长河中勾勒出重要的一笔。

2.2 结合美术作品，加强对学生的爱国主义教育

在美术教学中，教师应将知识传授与品德培养相结合，教学的核心任务不仅仅是教会学生欣赏美术作品，更重要的是引导学生探究艺术作品背后蕴含的精神文化内涵，感受文化价值，从而在潜移默化中加强德育教育。

经典的美术作品的创作，不仅展现了创作者的文化认同，还反映了当时的社会环境和社会发展状况。教师可以带领学生共同挖掘作品中的文化思想，使学生在优秀艺术作品的熏陶下学习优秀文化，逐步树立正确的价值观。

例如，在学习油画《南京大屠杀》时，教师可先让学生先思考：这幅画创作于哪个年代？当时发生了什么重要事件？你认为艺术家想通过这幅作品传递什么？

教师可以引导学生将这幅油画与历史背景相结合，揭示出日本侵华的残酷真相，让学生铭记历史，缅怀先烈与遇难同胞，传承民族精神，反思“落后就要挨打”的道理，激发学生对国家富强，民族复兴的责任感。再欣赏这幅画的过程中，品味其中传达出的情和景，进而介绍这幅画的画面由“屠”“生”“佛”三部分构成，以冷灰色调为主，生动地展现了1937年南京大屠杀的惨烈场景，深刻地控诉了日军的残暴行径，具有强烈的视觉冲击力和情感震撼力。美术和德育的融合，不仅加深了学生对作品的理解，还唤起了学生内心的民族自豪感，培养了学生崇高的理想。

2.3 利用美术教材，联系历史事件，挖掘教材中的德育内容

教材是教学的主要依据，教师要根据教学内容，充分挖掘教材中的德育内容。如爱国主义、集体主义、诚实守信等，在此基础上，根据学生的个性特点和审美能力进行相应的教学指导，引导学生形成良好的习惯，提高学生的人文素养和综合素质。《艰苦岁月》这件雕塑作品中所蕴含是红军长征途中的场景，展现了革命战士在艰苦环境中积极乐观的精神和坚定的革命信念，由这幅作品联系历史培养学生不怕困难，积极乐观的品德。

3 美术和历史教学融合的实践案例分析

下面,我们主要探讨的是如何将《清明上河图》与北宋社会生活的教学相融合,具体分为以下三个方面:

3.1 课前查找《清明上河图》的背景

《清明上河图》是中国古代绘画领域的经典杰作,它以细腻展现了北宋时期社会的繁荣景象,在那个时代,农业生产力的飞跃发展,手工业蓬勃发展,海外贸易也达到了前所未有的高度,这些共同推动北宋的国力稳步增强。这幅画不仅是美术上具有举足轻重的作用,更蕴含着丰富的历史信息,是美术与历史教学融合的绝佳素材,为跨学科教学提供了丰富的素材和广阔的想象空间。

3.2 教学过程实施的过程

通过从美术鉴赏的视角出发,教师可以对《清明上河图》的绘画技巧、布局构图以及色彩运用方面进行详细讲解,引导学生领略《清明上河图》所蕴含的艺术魅力与独特风格。比如:详细地讲解画家如何凭借精妙的线条勾勒,精准捕捉人物神态与建筑轮廓的细节;又如何巧妙调配色彩,烘托出繁华街市的喧嚣与热闹,使学生在赏析过程中深刻感受其艺术之美。

通过从美术创作的视角出发,教师依据历史事件特征,教导学生运用绘画技巧呈现事件。比如,阐述如何借构图凸显事件关键,以色彩传递情感,用人物造型及动作展现事件紧张氛围。

通过开展小组讨论对主题深刻理解:把学生分组,围绕《清明上河图》中的细节或场景展开讨论,像“画里的交通工具”“画里的商业活动”等,让学生运用美术和历史知识进行分析,并在小组内交流观点。此外,还可以组织学生进行角色扮演、小组讨论等活动,让学生在互动中进一步加深对《清明上河图》与北宋社会生活的认识,提高学生的学习积极性和参与度,使教学效果得到显著提升。

通过模拟创作与展示作品深化内涵:让学生以《清明上

河图》的风格和内容灵感,绘制一幅展现现代城市生活的画作。在创作时,学生要运用所学的美术技法,同时结合对北宋社会背景的了解,思考如何在作品中呈现当代社会生活的相似场景。

3.3 教学效果和反思

通过这种教学方式,对于学生方面:不仅可以让学生对《清明上河图》有了更深入的了解,同时也对中国北宋时期生活有了更直观的认识。在小组探究和创作过程中,学生的协作能力、创新思维和跨学科综合能力也都得到了锻炼。对于教师方面:教师需要让美术和历史紧密配合,保障教学内容的自然衔接,同时教师应该鼓励学生大胆地想象和构思,避免过度受限于历史背景。

4 结语

美术和历史的融合,不仅仅是知识的叠加,更是一种能激发学生好奇心和求知欲的一种全新的体验。这不仅让学生对历史学科的学习兴趣更加浓厚,还培养了学生的观察力、想象力和艺术作品鉴赏能力,使得审美教育的基础更为牢固。通过不断探索历史学科在美术课上的渗透,为学生呈现更加立体,多元化的课堂。进一步增强学生的鉴赏能力,促进学生审美能力的发展。

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.普通高中美术课程标准(实验)[M].人民教育出版社,2003.

[2]马远.基于文化遗产的乡镇初中美术课程资源开发与创新[J].美术教育研究,2022(12):164-165.

[3]潘罗敏.历史记忆与民族史诗——关于中国美术学院重大题材油画创作的点滴思考[J].创意设计源,2025(3):32-37.

作者简介:

赖丽星(2004-),汉族,女,福建龙岩人,本科在读,主要研究方向为雕塑。