

初中美术课堂中跨学科主题绘画实践的 教学策略研究

朱广清

河北省秦皇岛市青龙满族自治县教师发展中心

摘要：美术教育在初中阶段不仅承担审美和艺术技能的培养任务，也肩负着综合素质提升和文化遗产的重要使命。跨学科主题绘画实践正是一种能够结合多学科知识、打破学科壁垒、激发学生创造力的教学方式。文章基于初中美术教学现状与跨学科融合趋势，围绕教学目标的制定、教学内容的选取、教学活动的设计和效果评估展开探讨。结合冀教版美术教材中“笔墨寓情画如其人”“怀袖风雅扇上丹青”“汉字与书法”“碑刻与传拓”“把握色彩规律”等课例，通过引入传统文化、科学知识、信息技术等多元资源，探索跨学科绘画教学的可行路径。重点阐述教学策略对初中生艺术素养和综合能力的积极影响，并分析美术教师在跨学科教学中的关键作用，希望为同行教师提供有益的教学参考与启示。

关键词：跨学科；初中美术；主题绘画实践；冀教版教材；教学策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.06.101

引言

美术教育在培养学生感知美、理解美、表现美方面具有不可替代的价值。若想让学生在艺术世界里扩展思维、提升审美，还需要与更多学科知识进行碰撞，从而产生独特的创作灵感。跨学科主题绘画实践正是顺应新课程改革精神，将美术与语文、历史、科学、信息技术等多维度知识融合起来，让学生在绘画过程中受到文化、科学乃至社会生活的综合影响。跨学科视角不仅推动了教学内容的拓宽，也让艺术创作更具深度和张力。冀教版美术教材注重传统文化与现代艺术的整合，为我们开展跨学科教学提供了真实素材和灵感来源。下文将结合初中阶段的学生特点和教学需求，从多个方面阐述如何在美术课堂里设计并实施跨学科主题绘画实践，并对其教育价值进行分析。

一、跨学科主题绘画实践的背景和意义

（一）美术教育理念转变

多年以前，美术课堂的主要目标是让学生临摹作品、掌握基本技法，比较倾向于技能性和技巧性的培养。如今社会对学生的需求日益多元，艺术教育理念也不断更新，鼓励学生在艺术创作中展现个性、学会思辨，形成更全面的创造力。美术不再局限于单一知识的传授，而是强调学生对生活与文化的感悟。跨学科理念的兴起正与这种美育转变相吻合，它给美术学习带来更多思路，也塑造了更具包容性的课堂生态。

多学科融合不仅扩充了学生的知识面，还能让学生产生对真、善、美的多重理解。历史与语文知识与绘画表达相结合，能够更好地呈现人文底蕴；科学知识的植入，则为艺术创作增添理性思考和观察能力；信息技术的加入，更为学生的艺术创作与展示提供了更宽广的途

径。跨学科绘画实践充分映射了当今教育对人才综合素质的期许，也体现了艺术教育在新时期的重要角色。

（二）初中阶段综合素质培养的需求

初中生正处于认识世界、扩大视野的关键阶段，同时个体身心发展也日益成熟。这个阶段的学生更渴望探究新鲜事物，希望在学习过程中有更多主动表达和实践的机会。仅仅传授美术技法可能无法完全满足学生的求知欲，跨学科主题就能给学生带来新的体验，也能帮助学生借助多种知识来打开艺术之门。

在跨学科绘画实践里，学生接触到语言文学、地理环境、历史文化、科学思维等广泛内容，这种学习方式有助于学生在不同知识间建立联系。依托图像、文字、符号和色彩的交融，学生更可能主动探索，从而让美术创作成为多维学习的支点。初中阶段培养学生的综合素质，一方面需要稳固其基本知识结构，另一方面也要为学生日后的学科深化与个性发展奠定基础。美术与其他领域的联动，为学生打开了想象与实践的大门，增强了学生的整体认知能力。

（三）社会文化的发展趋势

全球范围内对艺术教育的关注度正在攀升，因为艺术能够推动审美体验与创意思维的提升。与此同时，知识壁垒在新媒体和数字化时代日渐模糊，艺术与科学的“相遇”催生了许多全新领域。社会对人才综合能力的期待，也带来了跨学科融合的需求。

在这样的背景下，初中美术教学要顺势而为。学生不仅需要的美术课堂里领悟传统文化的魅力，还应体会当代社会和科技发展的脉动。跨学科主题绘画实践既能够让学生体认传统文化的深厚性，如笔墨技法、书法意趣、碑刻精神等，也可以让学生领略科学思维、信息技术、

环境保护等当代要素的融入。从历史脉络、社会热点、个人情感等多角度去激发创作灵感，有助于学生形成对社会文化的深层理解。

二、跨学科主题绘画实践的教学设计

（一）教学目标的设定

跨学科教学的主要目标不只在让学生掌握绘画技能，也包含培养探究能力与整合思维。美术课堂里应注重设置多层次的目标，包括知识、能力与情感态度等方面。知识目标可以涵盖不同学科的基本概念，例如历史阶段的文化特点、科学现象的基本原理等等。能力目标则强调对美术技能和综合应用能力的训练，如色彩搭配、构图设计、材料选择以及对其他学科知识的再创造。情感态度方面，教师要注重学生对自我文化身份的认同，以及对多元文化的包容与欣赏，在跨学科视野下理解艺术的多种表现形式。

跨学科绘画实践对初中美术教学的目标提出了更高要求。教师在制定教学目标时，需要兼顾学科融合的深度和学生的认知程度，让学生感受到跨学科视野带来的丰富性和趣味性。目标的设置应适度且有层次，既能顾及学科融合的广度，也要兼顾学生在艺术技能与艺术表达上的成长。

（二）教学内容的选择

跨学科主题绘画实践通常离不开核心主题的确立。教师在选择教学内容时，可围绕人文历史、自然科学、社会话题等进行整合。以传统文化为例，学生可以结合语文或历史教材中的古诗词、传统节日、历史事件等，运用绘画手段加以表达。以科学知识为主题时，可以让学生研究生物的形态、星空的构造或者物理光影的效果，并融入美术创作。若与信息技术交叉，还可以借助数字绘图、图像处理等方式进行创新表达^[1]。

在内容选择方面，冀教版美术教材本身就蕴含了丰富的传统文化素材，包括笔墨技法、书法欣赏和碑刻拓片，这些都能与语文和历史学科形成互补。此外，教材中也有色彩规律的学习内容，能与科学、生活应用相契合。由此可见，教师根据教学目标和学生兴趣，将冀教版教材内容与其他学科元素充分糅合，能够有效拓展学生的创作思路。

（三）教学活动的组织形式

教学活动的组织要充分体现学生的主体性。跨学科绘画实践通常需要讨论、调研、材料收集、创意设计、作品展示等多个环节。美术教师可以引导学生在课堂里形成合作小组，每个小组围绕特定主题展开头脑风暴，搜集相关文字、图像、数据，进而拟定绘画创作方案。

在具体环节中，教师可以让学生进行一定程度的资料查询和阅读，既可以浏览历史文献、文化资料，也可以观看相关科学实验视频，然后将所获取的信息转化为绘画灵感。这种方式能让学生学会从不同角度看待艺术

创作，也在一定程度上培养了学生的信息整合和表达能力。活动结束后，组织作品的班级展示和小组分享，让学生有机会互相启发，并在多元化评价中汲取新的灵感。

三、跨学科主题绘画实践在初中美术课堂的应用

（一）与传统文化的融合

初中生对传统文化的感知往往停留在有限的课本知识上，美术课堂可以让学生在绘画里与古老的文化意象产生更深的联结。教师设定“笔墨寓情画如其人”主题时，有机会让学生尝试中锋、侧锋等笔法，观察墨色浓淡如何体现情感层次。学生在研读齐白石的虾、徐悲鸿的马时，会体会到画家独特的情感表达和精神气质。这样的经历帮助学生意识到笔墨技巧和创作者内心境界紧密相连。

班级里有人对古诗词感兴趣，也有人更想了解历史场景，所以在设计跨学科绘画时，可选用“古诗与写意画”或“怀袖风雅扇上丹青”做主题。扇面绘画需要考虑圆形或折叠形构图，也要思考色彩与场景的搭配。语文课里出现的诗句可能正好能融入扇面设计之中。学生既领略到诗句的意蕴，也把眼前的扇面当成艺术创作的载体。各种文化符号在这一过程中变得鲜活，学生发现在小小扇子上融入了文人的情怀和美学理念^[2]。

有些人对书法或碑刻有极大的好奇心，便可以在“汉字与书法”或“碑刻与传拓”主题里挖掘更多创作灵感。有人专注文字演变的线条之美，有人留意拓片制作的独特质感。教材里提到传拓材料与工具的使用方式，学生在动手时会观察碑刻的凹凸与刀痕，这种细节往往蕴含丰富的历史信息。每个人对传统文化的关注点略有不同，但大家都会在艺术创作中形成对古代文明更为真切的理解。

（二）与科学知识的互动

美术课中涉及科学元素时，学生会对自然界的奇妙现象产生更多好奇。有人喜欢天文知识，便可专注星空主题的绘制，思考光线与星体的分布关系。有人迷恋微观世界，可能画出植物根系的形态，或者表现昆虫的复眼构造。学生在绘制时，不仅练习了线条与色彩的组合方式，也对生物或物理概念有了更细腻的认识。

“把握色彩规律”那一部分，还能让学生探讨光的波长与色彩呈现的关联，明白冷暖色在情感表达上的差异。有人偏爱鲜艳的对比色，想让作品更有冲击力，也有人青睐柔和的色调，倾向用淡雅的方式来刻画场景。色彩搭配与光学知识是个有趣的结合点，学生边画边琢磨，往往会惊叹于不同色彩带来的心灵冲击。这样一堂课能让物理学和美术紧密贴合，学生们在创作中切身感受到科学与艺术的交织。

另外，笔墨的深浅浓淡也能联系水分蒸发速度或纸张纤维结构，有人会好奇为什么不同纸材能呈现不同墨韵效果。学生在探寻这些原理时，既提升了观察能力，也主动思考科学知识背后的道理。很多时候，一张纸的

纤维纹理就像大自然给予创作者的礼物，等待学生用实验或画笔去探索。

（三）与信息技术的结合

现代社会里，数码工具已经渗透到各种学习活动中，美术课堂也不例外。有些学生对电脑绘图情有独钟，学生习惯使用绘图软件设计卡通形象或海报。教师鼓励大家在创意阶段多看一些动漫角色或游戏场景，然后借助平板软件把脑海中的设想描绘出来。很多学生在数字创作过程中，体会到美术和科技之间的互动关系，也更加珍视传统的笔墨与纸笔方式^[3]。

信息可视化的尝试同样能激发跨学科思维。有人会把历史朝代或地理数据编成可视化图表，然后用色彩规律和图形构成来表达这些信息。有人可能观察同学们的兴趣偏好，并把收集到的数据融进一幅综合性的艺术作品里。数据的线条、数字的符号，在美术表达中形成独特的美感。作品完成后，班里可以办一个小小的数字艺术展，用投影设备或电子屏幕轮番展示大家的创意过程。

“怀袖风雅扇上丹青”也能和数字媒体发生奇妙联系。学生先以手绘形式完成扇面构图，再扫描到电脑里进行后期修饰，或者和文字编辑软件结合，设计扇面文化的短文介绍。有时还可以把扇面作品与一段简短视频相结合，让大家在电子设备上体验一把古典与现代的碰撞。这样一来，美术教学更具时代感，每个人也能在操作中学会把艺术理念延伸到数字世界里。

四、跨学科教学策略的实施效果与反思

（一）提升学生审美与人文素养

跨学科绘画实践的最大特点是让学生在多个领域的交汇点上思考和创作。由于学生会接触到文字、历史、科学、信息技术等各种素材，艺术学习便不再是封闭状态。学生在绘画中更容易融入历史的厚重和科学的理性，也会观察到现代生活的变化趋势。由此形成的作品不仅是绘画技法的展现，更是学生对社会与文化的理解。

从学习效果上看，学生审美能力在多学科碰撞中获得了更大提升。学生对于传统笔墨、书法结构、碑刻艺术等内容的理解更加扎实，也能看出古代文化与现代设计的一脉相承。同时，学生更乐意在创作里融入个人情感或观点，塑造出属于自己的艺术语言，这也为初中生的成长带来了更为丰富的文化涵养。

（二）加强学生的探究与创新能力

跨学科绘画实践往往需要学生经历调研、分析、构思、创作、展示等流程。从活动的过程来看，学生在每一步都会碰到各种各样的问题，如如何将历史素材转化为绘画形象，如何在科学现象中提炼艺术元素，如何借助信息技术完成作品呈现等。

这些问题的不断出现，实际上是对学生探究与创新能力的锻炼。学生会学会翻阅资料、查找信息，也学会在

讨论中听取他人意见，逐渐形成自己的独特观点。伴与合作与思辨的进行，许多学生开始真正体会艺术创作并非单纯的临摹或技巧堆砌，而是一种对真实世界的重新解读和表达。跨学科视角的注入，为这种创意过程提供了更多灵感和支撑。

（三）对美术教师的角色要求

跨学科绘画实践对教师提出更高的专业与管理要求。美术教师需要具备较宽广的知识面，至少要对历史、科学或者信息技术等领域有一定了解，这样才能在学生探究过程中给予正确指导。同时，教师还要善于跟其他学科教师合作，共同设计教学项目或整合教学资源^[4]。

在学生学习的组织上，教师要有意识地营造多元包容的氛围，鼓励学生各抒己见。部分学生可能对历史感兴趣，部分学生对科学现象着迷，还有一些学生对技术手段充满好奇。教师如果能够合理引导，让学生在在自己的强项领域贡献智慧，与别人分享信息，就能形成更加健康的学习生态。美术教师的角色由原来的技术示范者转变为项目指导者和资源协调者，对学生个性与潜能的挖掘也就能迈向更深入的层面。

结语

初中美术课堂中跨学科主题绘画实践的意义，已经在教学改革浪潮下日益凸显。它不但丰富了美术教学的内容，也为学生提供了更广阔的创造空间。依托冀教版美术教材里的传统文化素材和现代艺术元素，教师能够以更开放的视野去设计教学环节，让学生在在与历史、科学、信息技术等多学科的交汇里汲取养分。

跨学科主题绘画实践的推行，映射了当今教育对学生综合素养与核心素养的重视。多样化的教学活动、广泛的知识覆盖、个性化的创作表达，都为初中生点亮了通往未来的可能性。学生在这一过程中得到的不仅是一时的艺术作品，更是一段融合知识与情感的成长旅程。正因如此，跨学科主题绘画实践将继续在初中美术教育中发挥独特而又不可或缺的作用。

参考文献

- [1] 吴仕乾, 张雅舒, 赵昕锐. 数字技术支持下的初中美术跨学科主题学习设计与实施——以“绘画作品的永生之路”项目式学习为例 [J]. 教育科学论坛, 2024 (20): 9-12.
- [2] 孙蕾, 黄志辉, 陈锐心. 信息技术支持下的“花的欣赏与绘画”教学实践 [J]. 中小学数字化教学, 2023 (1): 28-31.
- [3] 张纓, 孙江枫. STEAM 视域下美术学科和其他学科融合教学实践的策略——以中国山水画教学为例 [J]. 好家长, 2024 (38).
- [4] 马颖. 点线传情——美术, 数学及语文跨学科特色教学设计 [J]. 中国中小学美术, 2024 (1): 38-45.