

美术学科“综合·探索”领域的学科整合策略研究

李姝婷

吉林省通化市二道江区教师进修学校

摘要：本文阐述美术新课程“综合·探索”领域的教学要求。该领域是核心素养背景下的课程综合体现，含美术各领域融合、与姊妹艺术及其他学科综合、与现实社会联系等核心内容，其教学目标聚焦学生核心素养提升，融入的方法可采取整合教学内容整体构建知识体系、利用地方资源、认识美术与生活的密切关系、丰富教学手段等，教学模式有培养观察与表现能力、探究与解决问题能力等模式，能为学生提供综合学习体验，助力提升综合素养。

关键词：美术学科；“综合·探索”领域；学科整合；策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.10.102

引言

在核心素养课程改革的浪潮中，课程综合已成为教育发展的必然趋势。这一趋势不仅延续了《义务教育美术课程标准（2011年版）》对综合性和探索性的强调，更在《艺术课程标准（2022年版）》中得到了进一步深化。“综合·探索”领域作为美术课程的重要组成部分，旨在通过综合性的美术活动，引导学生主动探索、研究、创造，提高其综合解决问题的能力。一、“综合·探索”领域的核心内容与活动范畴“综合·探索”领域并非孤立存在的教学板块，而是一个由多个相互关联、相互交叉的部分组成的有机整体。其核心内容主要包含四个方面，这四个方面在实际教学中往往相互渗透、重叠，共同构成了丰富多样的教学活动体系。

（一）美术各学习领域的融合

美术学科内部包含“造型·表现”“设计·应用”“欣赏·评述”“综合·探索”四个主要学习领域。“综合·探索”领域首先强调的就是前三个领域的融合，即这一领域的一次美术活动或一个单元的美术教学中，同时涵盖两个或两个以上领域的学习内容。例如，在“校园标志设计”单元中，学生既需要通过“造型·表现”领域学习标志的图形设计技巧，又要运用“设计·应用”领域的知识考虑标志的实用性和传播性，同时还要在“欣赏·评述”领域中赏析优秀标志作品，理解其设计理念。这种融合打破了传统美术教学中各领域孤立存在的局限，使学生能够从整体上把握美术知识与技能，形成完整的美术认知体系。

（二）美术与姊妹艺术的综合

美术与音乐、舞蹈、戏剧、文学等姊妹艺术有着天然的联系，它们共同构成了人类丰富的艺术世界。“综合·探索”领域注重引导学生发现这些艺术形式之间的共通性与差异性，通过跨艺术形式的学习拓展审美视野。以音乐与美术的结合为例，《为文学作品配画》就是一个典型课例。这节课上，教师让学生在《绝句》《游子吟》

两首歌曲中分别欣赏两幅画，感受音乐中可视的画面，让文学作品的意境饶有兴致地展现出来。学生由此深刻体会到“音乐能更好表现文学中的画面”的艺术通感，理解艺术原理的共通性。这种综合不仅丰富了美术教学形式，更培养了学生的跨艺术思维能力。

（三）美术与其他学科的综合

随着学科交叉融合的发展，美术与其他学科的联系日益紧密。“综合·探索”领域鼓励将美术与语文、数学、科学、地理、信息技术等学科知识相结合，开展跨学科学习活动，培养学生运用多学科知识解决问题的能力。在教学“古城古镇考察”一课时，可以与语文学科中“创作诗歌”单元相联系，引导学生利用先前学习的诗歌对古建筑、传统文化的认识，感悟诗歌的艺术魅力；可与地理学科相结合，从自然环境角度出发，结合地理学科“中国的自然环境”一课，探索古城古镇遗迹与当地的气候、地形等特点；可与道德与法治学科相结合，如“守望精神家园”一环节是升华主题，结合课程内容引导学生坚定文化自信，在传承传统文化过程中创新。这种跨学科学习使学生认识到美术不仅是一门独立的学科，更能与其他学科相互促进、共同发展，从而有效提升了学生的综合素养。

（四）美术与现实社会的联系

“综合·探索”领域强调将美术学习延伸到校园之外的现实社会，引导学生关注美术在社会生活中的应用，理解美术与社会发展的密切关系。例如，在“社区公共标识设计”活动中，学生需要深入社区调查公共标识的使用现状，发现存在的问题，然后运用美术知识设计既美观又实用的新标识。在这个过程中，学生不仅要考虑标识的视觉效果，还要结合社会学知识考虑不同人群对标识的需求，结合心理学知识研究标识的认知规律。这种学习活动使学生认识到美术在改善公共环境、提升社会生活品质中的作用，培养了学生的社会责任感和公民意识。

总之“综合·探索”领域的活动范畴可以划分为三个层次，这三个层次是相互交叉、相互渗透的：第一层次是美术学科内部各领域的融合活动，这是综合学习的基础。第二层次是美术与其他学科在教育范畴内的跨学科活动，这是综合学习的拓展。第三层次是美术延伸至社会生活的实践活动，这是综合学习的升华。这三个层次共同构成了“综合·探索”领域由内而外、由浅入深的学习体系，为学生提供了全面的综合学习体验。

二、“综合·探索”领域的教学目标

《艺术课程标准(2022年版)》根据学生的实际情况，制定了“综合·探索”学习领域的达成目标，这些目标聚焦于学生核心素养的提升，涵盖了知识技能、过程方法、情感态度等多个方面。

第一，了解美术发展趋势以及美感的多样性，拓展想象的空间，综合运用丰富多样的美术媒介、形式、技能表达自己的创意，美化环境与生活。这一目标强调学生对美术学科本身的理解和应用能力，要求学生不仅要掌握传统的美术媒介和技能，还要关注现代美术的发展趋势，如数字媒体艺术的应用，能够根据自己的创意选择合适的媒介和形式进行表达，并将美术知识应用于实际生活，如美化校园环境、设计生活用品等。

第二，了解美术学科与其他学科以及社会的关联，能灵活运用各学科的知识设计探究性活动的方案，进行探究性、综合性的美术活动，形成综合学习的能力，培养创造精神。这一目标注重学生的跨学科学习能力和探究能力，要求学生能够认识到美术与其他学科、社会生活的密切联系，主动运用多学科知识设计和开展探究活动。例如，在“校园垃圾分类宣传”活动中，学生需要运用美术知识设计宣传海报和标识，结合生物学和环境科学知识了解垃圾分类的意义和方法，运用语文知识撰写宣传文案，通过小组合作完成活动方案的设计与实施，在这一过程中培养综合学习能力和创造精神。

第三，以个人创造与集体合作的形式参与综合美术活动，发挥个性，学会合作，体验探究和发现的愉悦与成就感，激发美术学习的兴趣。这一目标关注学生的个性发展和合作精神，强调在综合美术活动中既要尊重学生的个性表达，鼓励学生发挥创造力，又要培养学生的团队合作意识，使学生在集体活动中学会倾听、沟通、协作。通过体验探究和发现的快乐，学生能够形成对美术学习的持久兴趣，树立正确的学习态度。

三、美术新课程“综合·探索”的教学模式

教学模式是实现教学目标的重要手段，“综合·探索”领域的教学模式应体现综合性、探究性和实践性的特点，主要包括以下两种模式：

(一) 培养观察能力，锻炼表现能力的教学模式

该模式的流程为：课前跨学科地搜集资料→课上呈现问题→结合搜集的资料做跨学科的观察研究、分析、对比→感受、体验观察、研究、分析、对比过程和结果→实践（将观察到的结果精细地刻画出来）。

在实施过程中，教师应注重引导学生从多个学科角度进行观察，提升观察的全面性和深刻性。以生物与美术课的综合教学为例，在学习“花”的相关知识时，生物课教师引导学生用放大镜观察花的内部构造，了解花的繁殖器官；美术教师则引导学生观察花的外形、色彩、姿态，并对比不同种类花的特点，以及花在不同生长阶段的变化。两科教师可以共同备课，共享教具（如放大镜），甚至共同上课，分别从不同学科角度提出问题，组织讨论。学生在生物课上了解花的知识后，在美术课上进行写生或创作，将生物观察与艺术表现相结合，获得更全面的知识体验。这种模式打破了传统单一学科教学的局限，使学生的观察能力和表现能力得到协同发展。

(二) 培养主动探究问题、解决问题的能力的教学模式

该模式的流程为：呈现问题→研究寻找解决问题的途径→汇总资料，对资料进行分类、研究、讨论（合作进行）→探究到问题的原因所在→增长见识、开阔视野，提高综合能力。

这种模式注重培养学生的自主学习、探究学习和合作学习能力。例如，在“亚洲文化”主题探究活动中，教师课前呈现“亚洲不同国家的文化特色及其相互影响”的问题，学生以小组为单位，通过图书馆、网络等渠道搜集资料，包括各国的传统美术、音乐、文学、节日等。在课堂上，学生对资料进行分类、讨论，分析不同文化的特点及相互交流的历史。课的结尾，教师播放《亚洲，你好》专题片，让学生对比自己的研究成果，进一步深化对问题的理解。在整个过程中，学生分工明确，有的负责搜集美术资料，有的负责整理音乐文化，每个人都成为课堂的主人，学习积极性高涨。正如苏霍姆林斯基所说：“让学生体验到一种自己亲身参与掌握知识的情感，乃是唤起少年特有的对知识的兴趣的重要条件。”

四、美术“综合·探索”领域融入其他学科的策略

(一) 整合教学内容整体构建知识体系

教师要围绕美术课程多种知识、技能的任务、主题和项目开展单元教学，就是以核心主题为线索，将美术与其他学科的知识、技能有机结合，设计综合性、创造性的艺术实践活动，使学生在持续的探究过程中构建知识体系。以《关注身边的美术遗存》单元课程为例，教师将学生的美术学习与历史学、语文、信息技术等学

科知识整合,设计了从资料调研、实地考察到创作展示的完整教学过程。在课前准备阶段,教师引导学生走访家乡的古建筑、古街道,搜集了解,分析身边美术遗存的年代、材料、色彩、制作方法、造型特点、风格样式和文字资料等,了解、分析它的历史、艺术和科学价值,这一过程融入了历史学与语文的知识。在课堂教学中,教师提炼出“美术遗存的价值”“美术遗存的保护和传承”等主题,学生在绘制美术遗存图谱、制作考察手账(手绘、拓片等)、文物摄影和纪录片脚本绘制的过程中,撰写考察报告、为遗存撰写解说词,借助信息技术手段进行整理和展示资料。这种单元教学使学生在综合性的艺术实践活动中,将分散的知识转化为有机联系的整体,深刻理解美术与其他学科知识的内在关联,提升艺术表现与创意实践素养。

知识的整体建构还体现在教学过程中对学生认知规律的尊重,教师应引导学生从具体到抽象、从感性到理性逐步深化对知识的理解。教师首先引导学生通过“光着脚走路”的具身体验,然后鼓励学生将感性体验转化为艺术表现,最后引导学生,从艺术表现上升到对人与自然关系的理性思考。这一过程使学生的知识建构与认知发展同步,实现了感性认识与理性认识的统一。

(二) 采用丰富的课堂教学手段

学校教育中一个亟待解决的难题是“如何丰富课堂教学带动学生的学习乐趣”。《我们的T型舞台》中,动静结合,学生通过观看极具表现力的舞台的服饰带着教师所提出的教学问题,自主地去尝试挖掘打柴舞中的美术语言,并理解美术学科对社会、人文、自然的贡献。同时也丰富了课堂的互动,教师与学生、学生与学生都恰恰而谈,分享自己的独特见解。因此,“综合·探索”领域的教学中,要多采取了探究式和合作式两种学习方式,教师引导学生在小组合作中明确分工,如有的学生负责美术设计,有的负责文字创作,有的负责技术操作,共同完成微电影的创作,这样学生不仅更理解了美术在媒体艺术中的核心作用,也培养了跨学科合作与创新能力。

(三) 营造美术与生活的密切关系的氛围

美术不一定是博物馆和美术馆中的美术,而是人们可以在生活中利用,能够解决各类问题的生活美术,生活美术必定要与人们的社会生活有联系,特别是信息社会的到来使我们越发觉得需要美术学科知识和美术与其他学科相交融解决各类的问题。如《我的小天地——立体纸模型》一课中,就为学生形成综合的探究能力营造了环境,学生在以“我的小天地”为点辐射各个领域的

氛围中,了解居室的设计因素和设计纸模型领域的关系,更为重要的是生活与美术学科的关系,学生会在学习纸造型方法和家居布置的方法中,探究创造“小天地”,在这个过程中自觉地提升了综合探索与学习迁移的能力。

(四) 充分利用地方民族文化资源

地方民族文化资源是指地方民族民间文化,包括语言、文学、音乐舞蹈、戏剧艺术等,它是人类历史发展过程中形成的,具有鲜明的地方性,体现着不同地区人民的精神风貌和审美情趣,现如今的美术教材,融合了我国传统的民俗文化、手工艺、现代科技,是有利于学生文化理解、图像识读的课程资源。《美术遗存的保护与传承》一课中,利用了各地特色的传统村落——如徽派古村、陕北窑洞村等,作为实践课程的引入,选取其蕴含的木雕、石雕、壁画等美术遗存及相关的民俗活动作为课程载体,打造了一门综合型的美术课程,这样发挥学生的潜能,促进学生个性可持续的发展。

结语

总之,“综合·探索”领域是美术新课程落实核心素养的重要载体,它通过打破学科壁垒,整合美术与其他学科及社会生活的联系,为学生提供了综合性的学习体验。教师应根据不同学段学生的特点,设计丰富多彩的教学活动,引导学生在探究、实践、合作中提升综合素养,培养对美术学习的持久兴趣,为终身学习奠定基础。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022: 112.
- [2] 中华人民共和国教育部. 义务教育美术课程标准(2011年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2011: 112.
- [3] 尹少淳. 义务教育美术课程标准(2022年版)解读[M]. 高等教育出版社, 2013.
- [4] 王大根. 美术教学论(第3版)[M]. 华东师范大学出版社, 2016: 1-187.
- [5] 李力加. 核心素养下的美术教学新体系[M]. 人民教育出版社, 2018.
- [6] 冯晓临. 跨学科视野下的美术综合探索教学研究[J]. 中国美术教育, 2020(2): 45-49.
- [7] 孙鹏辉 李大琪. STEAM教育理念下的初中美术“综合·探索”领域教学设计研究[J]. 新课程导学, 2023(8): 45-48.
- [8] 何卓霏. 舞蹈视觉元素融入初中美术的教学实践研究——以“综合·探索”领域为例[D]. 海南师范大学, 2023.