

字韵丹青 美育润心

——小学语文与美术跨学科融合的教学实践

施玉洁

南京师范大学附属小学仙鹤门分校

摘要：为破解传统汉字教学机械抄写、文化内涵缺失与学科割裂的困境，本研究以小学语文与美术跨学科融合为路径，构建“三维联动”教学模式，深化汉字形义关联与文化意蕴的理解，提升学生审美创造力。教学实施中整合课程资源，创设多元情境^[2]，建立评价体系，跨学科融合有效激活汉字美育功能，为文化传承与核心素养培养提供实践范式。

关键词：跨学科融合；汉字教学；美育实践

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.08.163

引言

2022年版义务教育课程标准《语文课程标准》^[1]中对“跨学科学习”有所要求，提倡跨学科“拓展语文学习领域，增强文化自信”。汉字是中华文化的基因密码，不应拘泥于书写认读而忽略美育与文化传播的载体功能。小学汉字教学的三个困境：汉字的机械抄写造成学习兴趣的丧失；汉字文化的开发不足；学科之间存在壁垒性。“以人为本”“教、学、做”相统一的跨学科学习方法是学科整合的重要路径，笔者开展语文与美术的跨学科汉字教学路径的研究，实现“以美启智，以文育人”的跨学科教学目标。

一、汉字教学与美术融合的美学逻辑

（一）汉字教学的三重美学维度

语文的“文以载道”以及美术的“书画同源”，使汉字的形、艺、神三点合一的审美特征^[6]为语文学科与美术学科的跨界教学提供了创作空间。在教学中，我们借助视觉艺术的创造性转化，将汉字从“看不见摸不着”的文字转化为“可感可知”的审美对象，使学生通过艺术实践加深对汉字文化的感悟。

1. 形态构造之美：解构汉字的视觉基因

汉字的形态结构蕴含着视觉逻辑^[6]，小学语文教学运用分类化的教学过程引导学生从汉字结构中发现审美的规律。《“水”字意象研究》单元，教学过程设计有“看”“写”“画”三个递进阶序：观察由水滴所代表的自然流动痕迹，找到与甲骨文“水”字构造的关系，然后使用毛笔正锋、侧锋转换的不同笔力尝试汉字“水”的笔形；随后再用宣纸集体创作，将汉字“水”的不同部件以结字的方式构成江河之意象。这种“看”“写”“画”的教学流程^[5]，有助于学生认识到汉字“依类象形”构造原理，也具备了审美创造的能力。

2. 艺术价值之美：绽放汉字的审美潜能

构建多维审美教育体系可充分发掘汉字艺术价值。

在“汉字材质诗”教学中，通过银杏叶拼贴“秋”字感受笔画舒展之美，纽扣排列“衣”字体会对称之美，LED光影演绎“明”字的空间层次。这种多媒介的作品创作使汉字这种抽象符号转化为能看得见、摸得着的艺术形象。笔者在课堂观察中发现，大部分学生能指出不同材质对汉字形象的影响，学生表示“现在看到汉字会注意到汉字的形状和美感了。”这样的审美意识的确立正是艺术教育润物无声的结果。

3. 文化传承之美：激活汉字的历史记忆

汉字是中华文明活化载体。“姓氏寻根”项目采用“溯源-重构-活化”模式：学生通过地方志考证、口述史采集获取姓氏源流，运用传统册页形式融合水墨创作，最终将研究成果转化为电子家书、文创产品。典型案例《渔字三部曲》将甲骨文、家族史与立体书装置结合，在校内巡展中获得广泛好评。

（二）跨学科融合的教育价值

1. 审美与创造的统一：汉字韵律与美术法则的呼应^[3]

汉字的笔画中也有丰富的启承转合的变化，符合美术构图中的平衡、对比原则，两者的审美构成是一致的，是激发学生艺术悟性的良机。再者，汉字的书写是语言艺术，而艺术的表现性在美术和书法中是共通的，这样更利于促进学生的创造能力的发展。

2. 文化与认知的共进：历史基因与现代表达的联结

汉字作为文化基因库，为艺术创作提供丰富素材。二者的合体教学不仅可以以视觉化的形式加深学生对汉字文化意涵的认识，也能够凭借汉字的文化密码丰富美术活动的主题意涵。借助汉字学习发展出来的逻辑思考，帮助美术活动发展的空间智能等，促进学生的综合发展认知^[4]。

3. 教学与学习的赋能：课堂转型与教师发展的双向驱动

通过整合课程中的艺术活动，使汉字学习活动变得

更富有趣味性。同时,在这种跨课程的教学过程中,教师的自身发展也获得了一种可能性,其课堂教学素养得到一定的提高,课程设计及教学实践能力得到了锤炼。

二、构建“三维联动”教学模式

基于具身认知理论^[4]、多元智能理论^[3]和符号学理论,构建“文化探究-艺术表达-创新发展”三维联动体系,形成“主题项目贯穿、多媒介融合、传统现代共生”的教学特色。

(一)项目式学习:文化探究与意义建构

建构主义学习理论提出,学习者主动探索、与环境交互是知识构建的过程。把项目式学习引入汉字学习与美术学习之中,可以充分调动学习者学习的积极性,提升创造能力和综合素质。学生通过查找资料、美术作品创作等探究汉字的历史、了解汉字蕴含的文化与审美价值。下面就以此为例:

1. 汉字艺术项目:选择一个或多个汉字,了解该汉字的文化背景和历史变迁、汉字本身的艺术特征。如“龙”字,利用查阅文献、到博物馆实地考察等方式,了解龙的中国图腾文化,以及“龙”字从甲骨文到现代汉字的发展和变迁。了解这些文字之后,用绘画、剪贴或拼贴画的形式创作一幅融合这些元素的美术作品,比如有学生以工笔画的形式,描绘了一条气势非凡的龙,画面周围用不同形式的不同字体书写了龙字的演变过程;有学生以彩色卡纸为材料制作了立体的剪纸龙,将龙字的每一笔巧妙地融合进剪纸造型。

2. 汉字与自然探究活动:以“山”“水”“木”等字为例,学生查阅资料,了解这些汉字的来历,与大自然的关系。学生走进大自然进行写生,观察山峦形态,感受水流动态,用画笔将“山”“水”的自然美表现出来。有的学生将自己的画作,将“山”字笔画与山峰轮廓结合,用线条表现出山峦的起伏变化;有的学生用水彩将潺潺流水用画笔展现出来,将“水”字象形字融入画面中,展现汉字与大自然的和谐美。

3. 节日艺术活动:在传统节日活动中,学生通过学习与节日相关的汉字进行艺术设计。以春节为例,设计春节装饰、贺卡或者海报。学生通过了解春节的风俗习性、节日内涵等选取春节相关的汉字,比如“福”“春”等展开创造性设计。有的学生用红色的卡纸折出精致的贺卡,在贺卡上画出舞龙舞狮的场景,并把“福”字隐藏其中;有的学生设计出春节的海报,用书法字体书写“春”,并在周围配上烟花、鞭炮等元素。

4. 汉字故事作品:学生选择或者编写一个与某个汉字有关的故事,并用绘画、连环画或者动画等形式展现出来。以“孝”字为例,学生编写一个关于孝敬长辈的故事,并绘制连环画。学生在图画中用画面及语言文字表现出“孝”字的含义,让抽象的汉字变得形象化。

(二)多媒介创作:艺术表达与智能发展

教师鼓励学生将所学的汉字知识与美术技能相结合,大胆构思,勇于创作实践。以下为具体实例:

1. 汉字设计挑战:让学生挑战如何重新设计常见的汉字,注入自己的审美与灵感创造出特色化的字体设计。如将学生在设计“火”字时,有的学生将笔画设计成火焰状,用红色和橙色的渐变色填充,字体犹如燃烧中一般;有的学生将“火”字与卡通化形象结合在一起,设计成一个可爱的小火焰,令人印象深刻。

2. 拼接汉字游戏:学生自主设计汉字拼图、汉字记忆卡等互动游戏,通过游戏方式加深汉字记忆和汉字学习理解。学生把汉字按照不同的汉字部件拆分,制成拼图,其他玩家通过拼图组成的汉字进行游戏。既可以激发学生动手操作能力,又能提升学生对汉字拆分结构的认知能力。

3. 汉字和生活:让学生从日常生活中搜集到的有关汉字的事例(商品、广告等)去分析,也可以自己动手设计一个具有汉字元素的产品包装或广告。如:学生对传统糕点进行包装,以“糕”字为创意设计包装,用传统中国元素进行装饰,突出了产品特点,凸显了汉字魅力。

(三)文化传承创新:传统技艺与现代技术的融合

1. 在汉字艺术探索中,有多种创意形式

艺术表达方面,实现汉字与多元主题绘画融合。四季描字,将四季风景融入汉字画,如画“春”字用翠绿与花朵、蝴蝶搭配,感受四季并学习相关汉字;动物汉字画,学生查找动物相关汉字,将其与动物形象结合绘画,培养创造力与汉字知识;汉字故事画,以汉字为线索创作有故事情节的画,锻炼叙事并丰富汉字文化表现;环保汉字画,围绕环保创作含汉字的画,如以“绿”为主题设计大树造型“绿”字,唤起环保意识;节日汉字画,以中国节气或节日为主题,描绘相关汉字,体现节日氛围与汉字关联,增强民族文化认同感。

创意设计上,展现汉字在实用物品中的美学。汉字邮票设计,学生研究汉字结构用于邮票,如以“中”字设计成印章并添加中国元素;环保袋汉字设计,学生设计带汉字的环保袋,如用绿色线条勾勒“节”字配节约能源图案,兼具美观与教育意义。

文化探寻中,挖掘汉字与传统元素的关联。活字印刷汉字密码,通过动画了解印刷术,刻制“永”字八法等用于黑板报排版;端午汉字中的文化密码,以金文“端”“午”领会端午文化,用艾叶拼“艾”字、做菖蒲剑书签等;生肖汉字创意,学生解读属相文化内涵,创作属相主题书法,展现属相与汉字的艺术魅力。

三、教学实施策略

在多年实践中,我们探索出“资源整合-方法创新-评价改革”的实施路径,具体操作如下:

（一）课程资源整合

1. 同课异构，跨界教学^[5]：教研组教师进行主题协同备课，例如在三年级《秋天的雨》教学的基础上，同构“秋字的色彩密码”美术课，“秋字的色彩密码”——将一张张的银杏叶在展台上拼贴成“秋”字，根据银杏叶的叶脉方向来表现汉字“秋”中撇捺的舒展。我们还自制了《汉字艺术》校本教材，每个单元配有：①字源微动画（如“水”字甲骨文、金文等变化）②非遗技艺微课（如蓝印花布“福”字制作）③学科协同教案（如《赵州桥》“桥”字的立体造型构成设计）。

2. 社区资源共享^[8]：走进社区所在地的博物馆开发“汉字考古”研学课程，学生进行拓印青铜器铭文，对比现代汉字结构，认识“象形-形声”的造字规律。开展“活字印刷工作坊”，学生在橡皮章刻出“永”字八法，自由组合排版印刷《山行》诗行。社区实践活动组织学生为社区养老院设计“记忆汉字墙”，将老人们的记忆故事和对应汉字整合在一起，如“粮票”的故事附以“粮”字字源图，给老人们带来生动有趣又有创意的问候。

（二）教学方法创新

1. 情境化教学实践^[2]：创设三类教学情境：①历史情境（用沙盘模拟甲骨文刻写，学生戴考古手套拓印“日”“月”）②生活情境（为校园设计“节水节电”“汉字标识”，要求结合楷书与卡通风格）③虚拟情境（使用AR软件扫描课本汉字，观看3D演变动画并进行虚拟书写）。

2. “梯次”化的教学指导策略^[3]：设计“浅层-深化-拓展”三级任务单：①浅层（泥塑“山”字，了解形体构成）②深化（青铜纹饰装饰“鼎”字，欣赏对称元素）③拓展（AI生成动态“未来汉字”，拓展科技元素）。以“1+1”的小组模式进行，如在“姓氏汉字探秘”项目中，美术尖子生负责图腾创作，其余学生进行文献梳理，合力完成姓氏海报。

（三）评价体系改革

1. 3D评价^[4]：制定“文化理解-艺术表现-社会参与”的评价量表：①文化理解维度：通过“汉字故事会”对字源的了解，比如学生讲述“孝”字从甲骨文到现代的变化与含义。②艺术表现维度：开展“创意思维坊”的学习，按创意度（40%）、技法度（30%）、文化渗透度（30%）打分。③社会参与维度：统计参与社区次数，比如学生为社区设计的“和”字主题壁画成为街道文化符号。

2. 过程性回馈^[5]：采用“三级回馈”：①当堂回馈，教师在学生书写过程中，以语音便签形式写下意见，如“这个‘春’字草字头的这个斜笔可以再打开口”；②同伴互评，小小汉字设计师互相“设计”别人的作品，利用贴纸标记别人的优点和缺点；③自我评价，完成“创

作心电图”，标记构思“兴奋”点，遇到的“障碍”点，获得的“启示”点。

四、现存问题与优化方向

（一）教师汉字审美教学能力较弱：一些教师不熟悉汉字审美相关知识，如教师讲解“青铜器纹样”设计，对饕餮纹、鼎之间的关系解释不清。对策：（1）成立“语文+美术”学科共同体，定期开展案例讨论。（2）聘请书法家、设计师来校讲座，让教师临摹优秀碑帖，增强艺术气质。（3）编写《跨学科教学指南》，如“字源如何讲”“美术怎么画”中设定的美术技法表格等。

（二）教学时长受限：长周期项目传统课时无法完成，如“汉字家谱”项目需要地方志查阅、长辈采访等课外活动。对策：推行“主题单元制”教学，将6课时集中安排为2天创客营；利用课后服务时段开设“汉字工坊”；实施“分段式评价”降低管理难度。

（三）学生参与程度差异^[3]：有的美术基础较差的学生会产生畏难心理。对策：设计“进步台阶”任务序列，从临摹练习到独立创作设置渐进目标；开展“汉字创作马拉松”趣味活动，设立“最佳创意奖”等多样化奖项；构建“任务超市”系统，提供分层任务选择。

结语

综上所述，小学语文与美术的跨学科融合教学实践，不仅有效破解了传统汉字教学的困境，更在汉字美育与文化传承上迈出了坚实步伐。通过“三维联动”教学模式，学生在形态构造、艺术价值、文化传承等多维度深化了对汉字的理解与感悟，审美创造力与文化自信显著提升。未来，我们将继续优化教学策略，推动跨学科融合向更深层次发展，为培养全面发展的新时代人才贡献力量。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准(2022年版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.
- [2] 李吉林. 情境教育理论探索与实践创新[J]. 教育研究, 2018(03): 45-52.
- [3] 霍华德·加德纳. 多元智能理论: 教育的视角[M]. 沈致隆, 译. 北京: 新华出版社, 1999.
- [4] 叶浩生. 具身认知的理论基础与研究方向[J]. 心理科学进展, 2014, 22(05): 705-710.
- [5] 张华. 项目式学习: 重塑学习的理论与实践[J]. 全球教育展望, 2018, 47(11): 3-15.
- [6] 王宁. 汉字构形学导论[M]. 北京: 商务印书馆, 2015.

作者简介：施玉洁（1975.7）女（汉族）籍贯：江苏南京，学历：本科，职称：小学一级教师（专业八级岗位），研究方向：汉字教学。