

指向艺术人文素养的美术跨学科学习研究

薛珊

安徽师范大学

摘要：跨学科学习作为一种重要的教育方式，为学生的核心素养发展提供了新的路径。本文旨在探讨如何通过美术跨学科学习来提升学生的艺术人文素养。首先，分析了跨学科学习的内涵和特征，然后结合美术学科的特点，提出美术跨学科学习的设计与实施策略。通过实际案例研究，验证这些策略对学生艺术人文素养发展的促进作用。实现策略包括：以艺术人文素养的落实为目标；设计真实问题序列，开展问题链教学；以学习任务设计为内容；构建美术跨学科学习共同体；建立师生美术跨学科身份认同。

关键词：人文素养；美术；跨学科学习

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.11.240

引言

《义务教育艺术课程标准（2022年版）》（以下简称“新课标”）提出了跨学科学习的重要性，强调将美术与自然、社会及科技融合的方式，以小组合作探究，提高综合探索能力。^[1]素养这个概念以能力为本，但又不局限于能力，还包含了知识、情感、态度、价值观等。当前我国确定的美育目标是“提高学生审美和人文素养”，从理论上阐述艺术人文素养的基本性质、构成要素以及提高学生艺术人文素养的意义。^[2]然而，当前跨学科课程如STEAM、PLTW等多聚焦于科技和理工，人文艺术类课程尚处空缺阶段，显示出人文素养融入跨学科学习的迫切需求。本文以美术跨学科研究为例，分析如何设计这类课程，以增强内容与育人目标的联系。

一、艺术人文素养与跨学科学习的内涵解析

（一）艺术人文素养的内涵

艺术人文素养是个体基于艺术经验的人文素养，主要包含人文知识积累、人文理解和交流能力、人文价值观等。^[2]艺术人文知识的核心包括艺术史论和与之紧密相关的人文学科，如哲学、历史学、语言学等，这些知识构成了艺术人文素养的基础。理解和交流艺术人文的能力融合了认知、想象和体验，既直观又能达到深刻的哲学层面。艺术的人文价值体现了人文精神在艺术领域的具体应用，它基于本土文化同时肯定文化的多样性，并体现为一种艺术生活观，这种观念不仅体现在艺术实践中，也体现在追求高雅品味和超越日常的生活态度中。艺术人文素养具有跨学科特点，它不是单一地把政治学、历史、文学、哲学等文科知识看作人文素养。

（二）跨学科学习的内涵

何谓“跨学科学习”？美国哈佛大学“零点项目”的首席专家鲍克斯-曼斯勒将之界定如下：跨学科学习是个人和群体将两个或两个以上学科或已确立的领域中的观点和思维方式整合起来的过程，旨在促进其对一个

主题的基础性和实践性理解，该理解超越单一学科的范围。^[3]总而言之，跨学科学习是以学科学习为基础，运用两个或两个以上学科的知识和方法，解决现实世界中的问题或理论问题的一种学习方式。其目的是深化和拓展学习者对学科知识和方法的理解，促进高阶思维技能的发展。跨学科学习要求知识的整合与迁移，强调解决复杂问题和实际应用。

（三）指向艺术人文素养的美术跨学科学习内涵

不仅限于传统的美术教育（如绘画、雕塑、设计等），而是将美术与历史、文学、哲学、社会学等人文学科相结合。通过这种方式，学生可以更深入地理解艺术作品背后的文化、历史和哲学意义。教师设计的课程和项目不仅仅关注美术技能的培养，还包括对相关人文学科知识的探索和应用。例如，通过分析历史事件来创作一幅画作，或者通过文学作品激发视觉艺术创作。在这种跨学科学习中，学生不仅要学会如何创作艺术作品，还要学会如何表达和交流他们的想法、感受和创作的背后意义。

指向艺术人文素养的美术跨学科学习设计是一种全面的教育方法，它不仅强调技能的培养，更重视通过艺术教育来提升学生的人文素养、批判性思维、创造力和综合能力。这种方法有助于学生更好地理解 and 参与当代多元化和快速变化的世界。

二、美术跨学科学习的基本组成部分

美术跨学科学习基于“新课标”来设计跨学科学习目标、学习体验、组织学习和评价结果，从整体上强调真实情境案例、紧密联系生活及学生已有的经验。美术跨学科学习设计包括四个基本组成部分：学习目标设计、高阶任务设计、学习过程设计和学习评价设计。美术跨学科学习设计的四个要素是紧密联系且内在统一的，探究各种问题，提高综合探索与学习迁移的能力。^[4]

（一）以问题解决为导向

重视利用现有研究成果，树立解决问题的意识，并

提高解决问题的能力是教学研究的关键。在美术教学中,教师应善于识别和研究课程实施中遇到的实际问题,通过实证研究,目标性地收集资料、获取证据,从而优化教学。在开始跨学科学习之前,首先需要精心设计问题或项目。接着,根据问题解决的步骤,进行学习环境的设计和支持,确保这些设计元素服务于解决问题的过程。此外,跨学科学习目标的设计应整合多学科知识,共同解决所面临的问题。如上海师范大学《上海滩的红色记忆——雕塑》三年级上册的《中共一大会址浮雕制作》在课程设计和教学实践中融入跨学科元素,如将美术与历史或科学结合。通过深入分析、探索门文化及其发展来感悟浮雕的艺术价值和中国的红色记忆,以“四史”学习教育为主题,通过红色故事讲解、版画作品创作及其感悟分享等,用灵活新颖、易于传播的新方式,使“四史”学习的教育主题鲜明、表达生动、通俗易懂。

(二) 注重高阶任务设计

根据“新课标”,美术课程设计应围绕核心素养,注重从低阶向高阶的转变,或者反过来,将高阶任务分解为低阶任务。此外,强调学科知识的结构性和关联性是非常重要的。在跨学科学习中,学习任务设计是基础,而在单科学习中,学习任务设计可能更聚焦于单一学科知识点和低阶思维能力的培养。在美术跨学科学习过程中,教师将驱动性问题“如何将红色历史建筑的文化价值通过美术创作加以继承与发扬?”抛出,学生通过听教师的讲授,观察、对比、讨论、实践、资料搜集,欣赏上海石库门建筑特点与历史意义;通过小组合作的形式,集思广益,根据橡皮章的设计风格分成四个不同的文创设计小组。同时,我们需要根据高阶、挑战性的学习任务,探索学科知识和方法之间的连接点,并连接不同学科知识,确定学科知识之间的逻辑关系。因此,跨学科学习过程注重知识的结构性和关联性,尤其是在高阶任务的选择和设计上。

(三) 围绕美术跨学科学习发生过程设计学习活动

美术跨学科学习的过程可以分为五个连续的阶段:经验调取、知识整合、概念理解、意义建构和深度反思。经验调取,组织学生到革命遗址遗迹实地参观,了解革命历史通过现场体验,感悟其背后蕴藏的革命传统和革命精神,再将自己的理解融入版画作品的创作制作中。知识整合,要求学习者基于美术课程的核心素养,将来自不同学科的知识进行综合,以形成新的理解,并通过各学科知识之间的逻辑关系来加深对美术核心素养的理解。概念理解,美术教师应为学生提供支持性的结构,以帮助他们在跨学科学习中构建理解。意义建构,自主设计并制作带有红色精神内涵的版画作品,提高审美感知、艺术表现、创意实践等关键能力,增强政治认同、

家国情怀、文化自信等必备品格。深度反思,要求学生对自己在跨学科学习中创作的作品进行反思总结,并对同伴的作品进行讨论和评价。

(四) 强调素养导向的美术跨学科学习多元评价

学习活动的展示以开展作品展示会的形式进行,学生小组展示自己的项目式学习成果,介绍各组活动的分工情况、探究报告、作品设计理念、创新点、历史故事与精神内涵等内容。小组以不同方式展示作品如视频展示、图片展示等。教师进行总结与评价。学生制作感想信在完成展示后,进行项目式学习的评估活动,采取学生自评、学生互评、教师评价等全方位多主体的方式评估学生作品和学生表现。学生的作品与场馆相结合,尝试在实地进行推广和使用,收集调查数据,分析作品的思想性、实用性、美观性、趣味性等。

三、指向艺术人文素养的美术跨学科学习实施策略

(一) 以艺术人文素养的落实为目标

第一,将艺术人文素养内化于心,外化于行。艺术的人文价值观是一种融合了本土文化精粹和全球文化多样性的理念,它在艺术作品的创作和欣赏中得以体现。并通过艺术活动及生活实践,展现出人们对高雅品味和超越性生活态度的追求,从而强化学生在美术跨学科领域的基础性知识与技能。例如学生通过欣赏浮雕,感受红色精神和艺术魅力,学习红色文化,并创作出具有中共一大特色的浮雕作品。他们自主探究造型元素如线条、色彩、肌理等,通过“先练后教”的方法激发兴趣,结合讲解和练习,通过问题层层递进,引申出美的规律。浮雕作为常见的艺术形式,其独特的表现形式和装饰性,使其成为表现经典爱国场景的常用手段。将红色文化与浮雕结合,能激发学生对历史事件的兴趣,提高艺术审美能力和爱国精神。

第二,触类旁通,建立概念之间联系的能力。艺术人文素养能帮助学生在文化背景中理解知识。学生通过欣赏中共一大会址的浮雕,了解其特点和制作过程,同时体验创作,深入感受其历史意义和精神内涵。这种学习方式不仅培养了学生对艺术的热爱,也提高了他们的爱国情怀。

第三,加深记忆与印象管理以及对储存知识的提取能力。指向艺术人文素养的美术跨学科学习利用美术学科的优势,结合手工制作和绘画体验,将具象的视觉经验与抽象的语言系统建立联系,强化记忆。结合学科的特点,设计了调查、采访、绘制、报告等任务,让学生在参与和创造中感受学习的愉快和成就。以《上海滩的红色“印”记——中共一大浮雕制作》为例,课程从真实生活情境出发,引出浮雕主题,让学生通过欣赏、探讨和创作浮雕,了解其艺术文化,提高创造性思维和能力。在创作环节,学生在教师的指导下,发挥想象力和

创造力,完成线稿设计。课程鼓励个人学习与小组合作,培养实践能力和团队意识。教师以鼓励的方式评价作品,增强学生自信,激发对美术的兴趣。最后,课程采用自评、互评、师评的方式,在实践中发现并改进不足,提升知识提取能力。

(二) 以问题链教学为核心的项目式专题学习

在这种教学模式中,学生是学习的主体,而教师主要的角色是启发、引导、监督学生的学习活动,并评估学生的学习成果。同时,教师也需要提供各种学习媒介、工具和技术引导,以帮助学生更好地适应真实或虚拟的多元化学习情境。以《上海滩的红色“印”记——中共一大浮雕制作》为例,这个问题链学习的主题是“四史”学习教育。学生通过深入分析和探索门文化及其发展,感悟浮雕艺术的价值和中国的红色记忆。在这个过程中,学生参与红色故事的讲解、版画作品的创作以及感悟分享等活动。通过这种灵活新颖、易于传播的新方式,使得“四史”学习的教育主题更加鲜明,表达更加生动,更加通俗易懂。

(三) 构建美术跨学科学习共同体

构建美术跨学科学习共同体是一个全面的教育过程,旨在通过协作和支持性的环境,融合美术与其他学科,提升学生的综合能力。这个过程首先需要确立明确的教育目标,强调美术与其他学科结合的重要性。教师团队合作在此过程中至关重要,美术教师需与其他学科教师共同规划和分享资源,实现课程的跨学科整合。学生的积极参与也非常关键,应鼓励他们通过小组合作和项目实践进行学习。学校环境和资源的支持,包括适宜的教室布局和必要的材料,对于跨学科学习至关重要。此外,社区和家庭的参与也可以将学习延伸到课堂之外。学生可以在课余搜索相关内容,上网搜索一些博物馆开发的周边产品,例如故宫文创、博物馆导览册等,收集创作灵感;到实地调查统计参观者的兴趣点和需求,将自己的创意与市场数据结合,思考和探究开发的周边产品与现有的周边产品的优势,与小组成员分享,作为周边产品设计的数据支持和依据。最后,定期的评估和反馈对于调整课程和教学方法,确保学习共同体的有效性至关重要。通过这种方式,不仅可以提升美术技能,还能培养他们的跨学科知识和综合素质。

(四) 建立师生美术跨学科身份认同

建立美术教师和学生的跨学科身份认同需要采取多种策略。一方面,要增强对跨学科学习重要性的认识,理解将不同学科整合起来能带来的全面理解和解决问题的能力。美术教师需要通过专业发展和培训来掌握跨学科教学的方法。另一方面,要在课程设计和教学实践中

加入跨学科元素。实施项目式学习,鼓励学生参与跨学科的项目,以提高他们的实践能力。然后,定期组织反思和讨论,以增强对跨学科身份的认同感。最后,通过展示和分享跨学科的作品和成果,来加深对跨学科整合的理解和应用。

结语

本次课程设计具有创新性。采用项目式学习的教学方法是传统教学模式的一种突破,它将教学模式从知识的传递转变为知识的处理和转换。在这种激发学生创意思维的教学模式下,学生更乐于主动探求知识,他们会有更多的机会在学习中体验不同的场景,并在这些不同的场景中做到知识的融会贯通,进而掌握主动获取知识的方法和技能,有利于今后个体的发展。通过这种系统化的项目式学习,学生不仅能够提高自己的创作和设计能力,还能在实践中深刻理解和传承红色历史文化。这种教学方法不仅有助于培养学生的综合素养,也为他们未来的学习和发展打下了坚实的基础。美术跨学科学习为提升学生的艺术人文素养提供了有效路径。通过整合美术与其他学科的知识,设计具有挑战性的学习任务和项目,促进学生高阶思维技能的发展。案例研究表明,跨学科学习不仅深化了学生对美术作品的理解,还培养了他们的创造力和人文素养。未来的美术教育应更多地探索跨学科学习的可能性,为学生提供更加丰富的学习体验。

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:人民教育出版社,2022.
- [2] 杜卫,论艺术人文素养[J]. 美术研究,2023.03.
- [3] 张华. 论理解本位的跨学科学习[J]. 基础教育研究,2018,22.
- [4] 万昆. 跨学科学习的内涵特征与设计设施——以信息技术课程为例[J]. 天津师范大学学报(基础教育版),2022,23.
- [5] 张紫屏. 跨学科课程的内涵、设计与实施[J]. 课程·教材·教法,2023,43(01).
- [6] 李洪修,崔亚雪. 跨学科教学的要素分析、问题审视与优化路径[M]. 北京:高等教育出版社,2010(12):1,341.
- [7] 刘庆昌. 人文底蕴与科学精神基于中国学生发展核心素养的思考[J]. 教育发展研究,2017.
- [8] 杜惠洁,舒尔茨. 德国跨学科教学理念与教学设计分析[J]. 全球教育展望,2005.
- [9] 饶丹,沈晓敏. 指向人文底蕴素养的跨学科课程研究以融合美术、语文、德育为例[J]. 课程·教材·教法,2020.