

优化高中艺术生历史课堂教学的策略研究

刘雪

赣县中学西校区

摘要：历史学科承载着文明传承、智慧启迪与价值观塑造的重任，对提升艺术生人文底蕴、深化艺术理解力与创造力具有不可替代的作用。然而，高中艺术生群体面临专业训练与文化学习时间冲突显著、历史学科基础相对薄弱、传统灌输式教学与其形象思维及兴趣点契合度低等多重挑战，致使历史学习陷入兴趣低迷、效能感不足的困境。探索并实施针对艺术生认知特点和学习需求的有效历史教学策略，破解其学习障碍，提升课堂教学质量与吸引力，已成为深化高中历史教学改革、促进艺术人才全面发展的紧迫课题。本研究聚焦此现实问题，力求在深入剖析现状基础上，提出系统性、可操作的优化路径。

关键词：高中历史；艺术生；教学；优化

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.10.134

引言

高中艺术生肩负着传承与创新文化的使命，历史学科作为人文素养培育的核心载体，对其艺术创作的文化底蕴积累具有重要意义。然而，艺术生群体长期存在“重专业、轻文化”的倾向，历史课堂常陷入“教师难教、学生难学”的困境。传统历史教学模式忽视艺术生形象思维发达、感性认知突出的特点，导致教学效果不佳。在此背景下，探究符合艺术生认知规律的历史课堂优化策略，不仅能提升历史教学质量，更能促进艺术生与历史文化的深度联结，为其艺术成长注入人文内涵。

一、高中艺术生历史教学的现状

（一）艺术生群体特性与历史学科学习的内在冲突

高中艺术生群体在学习目标、时间分配和认知风格上存在显著区别于普通文化生的特性，与历史学科的学习要求形成了深层次的结构性冲突。首要冲突源于目标导向的偏差。艺术类高考招生机制的核心在于专业技能考核，这导致学生、家庭乃至部分学校管理层面普遍形成“专业至上”的认知，历史等文化课程被视为次要甚至负担，学习的内在驱动力与时间投入意愿严重不足。其次表现为学习时间的极端碎片化与稀缺性。密集的专业课程安排、长期的外出集训以及高强度的日常练习，极大挤占了系统性学习历史所需的时间和精力，使其难以进行连贯的知识积累与深度的历史思考。最后体现在认知风格的显著差异。艺术生普遍擅长具象思维、情感体验与动手实践，而历史学科则要求较强的抽象逻辑推理能力、大量文本信息的处理能力和理论思辨能力，这种认知错位容易使其在传统历史学习中产生畏难情绪和挫败感，影响学习信心。

（二）传统历史教学模式与艺术生需求的适配性缺失

当前面向艺术生的历史课堂教学，在内容选择、方法运用与评价机制上普遍存在与群体需求脱节的问题，适配性明显不足。教学内容方面，普遍沿用统一大纲和教材，未能有效甄选、整合与艺术发展史、美学思想史、社会文化史紧密关联的核心知识点，或建立历史事件、思潮、人物与艺术流派、作品、风格演变之间的显性链接，导致学习内容与艺术生的知识背景和兴趣焦点严重脱节，缺乏亲近感和关联度。教学方法层面，过度依赖教师单向讲授、教材文本解读和知识点的机械记忆与重复训练，未能充分利用艺术生擅长的视觉感知、情境沉浸、实践参与和合作互动等学习通道。课堂的互动性、体验性、生成性不足，难以有效调动其学习热情和主动参与意愿。评价体系方面，评价标准单一僵化，主要聚焦于纸笔测试中对史实记忆和标准答案的复现能力，忽视了艺术生在史料解读（尤其是图像史料）、历史视角分析、艺术现象历史溯源与阐释等方面的独特潜能，未能建立契合其优势的多元评价标准，削弱了学习成就感和价值认同。

（三）支撑性资源与师资专业能力的结构性短板

支撑高质量艺术生历史教学所需的资源条件与师资专业素养存在明显的结构性短板。专门化教学资源严重匮乏是首要制约。市场上缺乏针对艺术生认知特点、知识基础和兴趣需求开发的系统性历史教材、教辅资料或数字化学习资源库。教师往往需要耗费大量精力自行搜集、筛选、改编素材，难度大且难以保证系统性和科学性。教师跨学科知识储备与融合教学能力不足是核心瓶颈。许多历史教师对中外艺术史脉络、重要艺术流派风格特征、基本美学原理以及不同艺术门类的表现语言缺乏深

入了解，难以精准找到历史与艺术深度交融的教学切入点，也缺乏设计和实施针对艺术生的有效教学活动（如基于艺术品的史料实证分析、历史情境的艺术化再现）的专业能力。学校层面的制度保障与资源配置不足是重要外因。在课程设置上，艺术班历史课时常被压缩；在教研体系上，缺乏针对艺术生历史教学特殊性的专题研讨、经验交流与专业发展平台；在教学资源配置上，支持情境化、互动化、艺术化教学所需的设施设备（如多媒体互动设备、艺术展示空间）投入不足，限制了教学手段的创新和教学效果的提升。

二、优化高中艺术生历史课堂教学的策略

（一）树立历史科重要性的观念，让艺术生想学历史

转变艺术生对历史学科的认知偏差，确立其学习的内在动机，是优化教学的首要前提。这要求构建一个多层次、强关联的价值阐释与认同体系，深刻揭示历史学习对其专业成长与人生发展的不可替代性。核心在于系统性地阐明历史与艺术之间深刻的共生关系。课堂教学需超越孤立的知识点传授，着力解析特定历史时期的社会政治结构、经济发展水平、主导哲学思潮、宗教信仰氛围、科技进步状况以及重大历史事件如何作为丰厚的土壤，直接塑造了同时代艺术的题材选择偏好、风格流派演变轨迹、主流审美价值取向、创作技术革新方向及其社会功能定位。引导学生深刻领悟，缺乏历史纵深的艺术鉴赏必然是肤浅的，脱离历史支撑的艺术创作则缺乏根基与灵魂。历史知识是解读艺术深层密码、把握艺术发展内在规律的钥匙，是艺术理解力和批判性思维的重要源泉。同时，必须凸显历史学习对艺术生人文精神涵养、文化理解力拓展与创造力激发的根基性作用。历史中蕴含的人类共通情感、永恒道德困境、卓越智慧结晶以及璀璨多样的文明形态，是滋养艺术家深沉人文情怀、赋予艺术作品思想深度与情感张力的沃土。历史思维的严格训练，如严谨的史料辨析、多维度的因果分析、对复杂历史现象的多元视角理解，能显著提升艺术生洞察社会本质、反思现实问题、进行具有历史纵深感和思想穿透力的艺术表达的能力。对世界不同文明发展历程的深入了解，则有助于培养其开放包容的文化心态，避免艺术创作陷入狭隘与偏见，为跨文化艺术对话、融合与创新奠定坚实的认知基础。因此，必须将历史学习重新定位为提升艺术专业核心竞争力和可持续发展能力的重要组成部分，而非可有可无的附加项。此外，需要帮

助学生重构清晰、可达且与其专业发展愿景紧密捆绑的具体学习目标。将宏大的历史学习任务细化为对其专业成长有直接助益的、可操作的阶段性目标，例如系统梳理特定艺术风格演变背后的历史动因以提升艺术史论写作深度，深入理解中国近现代中国社会转型对美术主题嬗变与形式创新的影响为毕业创作寻找历史灵感与批判视角，掌握运用历史语境精准分析经典艺术作品的方法论以提升专业评论能力。教师需持续关注并反馈这些目标的达成情况，不断强化其学习的即时价值感和长远获益感，从而稳固其“想学”的意愿根基。

（二）激发学习兴趣，让艺术生爱学历史

激发艺术生的历史学习兴趣，需立足其形象思维发达、感性体验突出的特点，构建“历史与艺术交融”的教学情境。教师可充分利用视觉化资源，将历史事件转化为图像、影像等艺术化表达形式，如用历史题材的绘画、雕塑、纪录片等素材辅助教学，通过色彩、构图、场景等元素激活艺术生的感性认知，使其在熟悉的艺术形式中感受历史的魅力。这种方式既符合艺术生的认知偏好，又能强化历史与艺术的内在联系，提升学习的代入感。在教学内容设计上，应突出历史中的“艺术元素”，挖掘不同历史时期的艺术现象与历史背景的关联。例如，分析唐代诗歌与盛唐气象的关系、宋代山水画与文人精神的呼应，让学生在艺术视角中理解历史变迁。同时，可设计“历史场景艺术再现”活动，鼓励学生通过绘画、表演等形式还原历史场景，将历史学习转化为艺术创作过程，使学习过程兼具知识性与创造性，激发其主动参与的热情。课堂互动环节需注重情感共鸣的营造。艺术生对情感体验的敏感度较高，教师可通过讲述历史人物的艺术追求、创作故事，引发其情感认同。如介绍梵高的艺术人生时，结合19世纪欧洲社会背景，让学生在理解历史环境的同时，感受艺术家的精神世界。此外，设置开放性讨论话题，如“某一历史事件对当代艺术的启示”，鼓励学生结合专业表达观点，使历史学习成为展现艺术思考的平台，从而在兴趣驱动下实现主动学习。

（三）点拨方法技巧，让艺术生会学历史

点拨学习方法是提升艺术生历史学习效能的关键，需结合其认知特点，构建“形象化、结构化”的学习体系。针对艺术生擅长形象记忆的特点，指导其运用“图像记忆法”，将历史时间线转化为“时间轴绘画”，把历史事件的因果关系绘制成“思维导图”，用色彩、符号等

艺术元素强化记忆效果。这种方法将抽象的历史知识转化为直观的视觉符号，符合艺术生的思维习惯，提升记忆的持久性。在历史理解层面，引导学生掌握“关联分析法”，即从艺术视角解读历史，从历史背景理解艺术。例如，分析某一时期的艺术作品时，同步探究其产生的历史原因，如政治制度、经济基础、社会思潮对艺术风格的影响，培养“史论结合”的思维能力。同时，指导学生区分历史事实与艺术表达的差异，避免将艺术创作中的历史演绎等同于史实，培养批判性思维，提升历史认知的严谨性。针对艺术生学习时间碎片化的特点，传授“碎片化整合”技巧。指导学生利用专业课间隙积累历史知识，如通过“历史短句”“艺术史小卡片”等形式，将零散时间转化为有效学习时段；教授“主题式归纳法”，围绕某一艺术相关主题（如“宗教艺术的历史演变”）整合不同时期的历史内容，形成系统化知识网络。此外，强调“学以致用”，鼓励学生在艺术创作中融入历史元素，如以历史事件为题材进行绘画创作，使历史学习成为专业实践的资源，在应用中深化理解与记忆。

（四）优化历史教学手段，提高历史课堂的教学效率

优化教学手段需以提升课堂效率为核心，构建适配艺术生特点的教学模式。采用“情境化教学”，通过搭建历史场景、重现艺术现场等方式，将抽象历史知识转化为可感知的情境。例如，在课堂中设置“历史艺术展厅”，陈列与教学内容相关的仿制品、图片或数字影像，让学生在“参观”中直观感受历史氛围；利用多媒体技术制作动态历史时间轴，将不同时期的艺术作品与重大事件同步呈现，帮助学生建立时空关联意识。引入“项目式学习”模式，围绕“历史与艺术”主题设计长期探究项目。如“某一历史时期的艺术风格研究”，引导学生分组搜集资料、分析作品、撰写报告，并以展览、汇报演出等形式呈现成果。这种方式将课堂学习延伸至课外，整合历史知识与专业技能，在解决问题的过程中提升综合能力，同时提高学习的主动性与持续性。运用“分层教学”策略，根据艺术生的文化基础差异设计不同难度的学习任务。基础层侧重历史知识的识记与理解，如整理某一时期的艺术大事记；提高层注重分析与应用，如探讨历史事件对艺术流派的影响；创新层强调批判与创造，如提出“基于某一历史背景的艺术创新构想”。分层任务确保每位学生都能在适切的挑战中获得成就感，避免因难度不适导致的学习挫败感，从而提升课堂教学的整体效率。

（五）提升教师的专业能力，为课程的开展奠定基础

教师的专业能力是优化艺术生历史教学的核心保障，需从历史学科素养与艺术教育认知两方面同步提升。历史教师应深化对教材的研究，系统梳理高中历史知识体系中与艺术相关的内容，构建“历史—艺术”关联知识网络，确保在教学中能精准挖掘二者的结合点。同时，主动学习艺术史、艺术理论等相关知识，了解不同艺术门类的特点与发展脉络，提升跨学科整合能力，使教学中的“历史与艺术融合”更具专业性。在教学实践能力方面，需强化“差异化教学设计”能力。教师应深入分析艺术生的学习特点、认知障碍，针对性设计教学方案，如调整教学节奏以适应艺术生的文化基础，优化提问方式以激发艺术生的表达欲。同时，提升信息技术应用能力，熟练运用数字影像编辑、虚拟仿真等工具，制作符合艺术生审美需求的教学资源，如历史场景的3D模型、互动式艺术史图谱等，增强教学的吸引力。教师还具备“教学反思与协同”能力。定期总结艺术生历史教学的经验与问题，通过教学日志、案例分析等方式持续改进教学；主动与艺术专业教师沟通，了解艺术生的专业学习内容与需求，共同设计“历史—艺术”融合课程，如联合开展“红色主题艺术创作与历史背景研究”项目，形成教学合力。此外，参与跨学科教研活动，学习先进教学理念与方法，不断更新教学认知，为艺术生历史教学的高质量开展提供能力支撑。

结语

优化高中艺术生历史课堂教学是一项系统工程，需立足艺术生的认知特点与发展需求，从观念、兴趣、方法、手段、教师能力等多维度协同发力。通过树立历史学科的重要性认知，激发艺术生的学习内驱力；借助艺术化教学手段，搭建历史与艺术的联结桥梁；传授适配的学习方法，提升学习效能；最终在教师专业能力的支撑下，实现历史课堂的提质增效。

参考文献

- [1] 丁灵. 高中艺术生历史教学策略研究 [D]. 上海师范大学: 2020.
- [2] 张利. 高中艺术生历史教学策略探究 [J]. 新课程学习 (下), 2015 (01): 125-126.
- [3] 王磊. 针对艺术类学生历史教学的方法探究 [J]. 考试周刊, 2015 (31): 119.
- [4] 邵健楠. 高中艺术生历史教学策略探讨 [J]. 新课程 (下), 2016 (12): 58.