

美育浸润 以美育人

——浸润式美育有关问题的思考

金今 江苏第二师范学院

摘要：随着教育的不断深入，以及人们生活水平的逐步提高，美育越来越得到国家和社会的重视，探寻美育的有效途径是教育工作者的责任和使命。文章对浸润式美育的核心特征、积极价值和存在的问题进行了探讨，在此基础上提出了利用音乐课开展浸润式美育的改进举措，以期为美育的有效实施和学生的全面发展提供有益参考。

关键词：浸润式；美育；有关问题；音乐课程

中图分类号：J0

文献标识码：A

文章编号：2097-342X(2023)01-0051-04

引言

自2019年教育部办公厅印发《关于开展体育美育浸润行动计划的通知》，到2020年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，再到2022年教育部印发《高等学校公共艺术课程指导纲要》，多项政策文件都强调了美育的“主线地位”，表明教育改革将更加关注学生的多元化发展，更加注重学生综合素质的全面提升，同时，课程体系也将做出相应调整——相对均衡地设置文化课程与艺术课程。由此，“美育时代”即将到来，但美育质量的提升绝非一蹴而就。究其原因，一是目前在实施美育的过程中还存在一些问题，二是美育不是教师单纯地“教”，而是学生在艺术体验过程中潜移默化地被“浸润”，在宽容的、开放的环境中和丰富多彩的艺术活动中不知不觉地被熏陶^[1]。

浸润式美育是以艺术体验为基础的教育模式，是将美学、审美经验、艺术活动融入教育过程的一种教育理念和实践方式。在浸润式美育活动中，学生不仅能够通过艺术的表达与创作来理解和探索其他学科的知识，还能培养审美情感，提升审美能力和创造力，最终实现德智体美劳的全面发展。

一、浸润式美育的核心特征

浸润式美育的核心是艺术与教育的深度融合，即通过多种方式将学生的艺术感受和体验融入其学习与发展的过程中。浸润式美育的主要特征如下。

（一）融合性

1. 学科间的融合

浸润式美育将艺术表现与其他学科教学过程融合在一起，创设出了一个综合的、多元化的学习环境，让学生在感受美的同时，可以加深对学科知识的理解。例如，在历史类选修课程中，教师可以通过音乐、绘画和戏剧等艺术形式来展现历史事件，让学生感受多姿多彩的区域文化。

2. 教学方法的融合

浸润式美育关注的不仅仅是艺术本身，更关注如何通过不同的教学方法实施美育。教师作为知识的传授者和学生学习的引导者，可采用多元化的教学策略，开展丰富的艺术活动，培养学生的创造性思维和解决问题的能力。例如，教师在课堂上可采用戏剧表演的形式来模拟故事场景，让学生通过角色扮演来体验故事中的情境变化，从而获得事半功倍的教学效果。

3. 艺术形式的融合

教师可利用多种艺术形式开展浸润式美育，常见的如音乐、舞蹈、戏剧、绘画、雕塑、摄影、动画等。在教学活动中，教师可以将不同的艺术形式有机结合，让学生从中获得新的审美体验，同时了解不同艺术形式之间的联系。在此过程中，学生的审美能力得到提升，对艺术的理解更加深入，从而可以获得新的创作灵感。例如，在音乐鉴赏选修课中，教师可以将乐曲与器乐教学结合起来，让学生对歌词产生感悟，使其在脑海中形成动态画面，在此基础上，教师再剖析歌词蕴含的情感和意境，

帮助学生找准乐曲的旋律动机、情绪走向,进而提高学生的音乐感悟能力和作品演奏能力^[2]。

4. 教师团队协作与教育教学融合

在浸润式美育中,教师团队的协作与教育教学的融合是至关重要的。文化学科教师和艺术学科教师可以合作,一同设计跨学科的项目和课程,通过合作交流和经验分享,将不同学科的专业知识融合起来,使课堂焕发新的生机。例如,教师可将理论知识和设计创作有机结合起来,理论知识课程用以培养学生正确的世界观、人生观、价值观,设计创作课程力求激发学生的创新思维,提高其审美能力^[3]。

(二) 体验性

1. 实际参与充分

在浸润式美育活动中,教师要鼓励学生参加艺术活动和艺术实践,并参与艺术创作、表演、欣赏和评价,而不仅仅是观看和倾听。学生在艺术实践中可以尝试不同的艺术形式,逐步感知和理解艺术世界,感悟艺术作品中传递的思想情感,体会艺术的审美功能和价值。

2. 情感体验真切

艺术是表达情感和展现内心世界的媒介。浸润式美育注重学生的情感体验和情感发展,学生可以通过触摸、观察、倾听等方式去了解艺术作品,激发情感共鸣。例如,学生通过倾听一段音乐旋律去体会节奏和音色的变化,感知情绪的转化;通过舞蹈和戏剧表演,借助肢体动作和表情的变化来展现丰富的情感。

3. 个人价值彰显

浸润式美育鼓励学生通过艺术活动表达自己的情感和内心世界。学生通过参与绘画、音乐、舞蹈、戏剧等不同形式的艺术活动来感受艺术的独特魅力,同时将艺术活动与个人情感和经历联系起来,并借此表达自己的思想、感受和价值观。学生在这种个性化的体验中丰富了艺术经验,开阔了视野,发展了思维,培养了创造力,展现了自我价值。

(三) 联结性

1. 艺术与社会的联系

浸润式美育强调艺术与社会的联系。艺术作品可以反映社会问题、文化价值和历史背景,学生可以通过艺术作品来理解社会现象、反思社会问题。学校可以和社会机构、社区组织等合作开展艺术实践活动,将艺术活动打造成联系社区和社会的重要纽带,促进社区群众间的交流合作和资源共享,从而实现共赢。

2. 艺术对文化的传承

浸润式美育注重利用艺术活动实现文化传承。文化

与艺术密不可分,文化是一个国家或民族的精神生活及其表现方式,而艺术是文化表现的一种形式。学生通过学习和体验不同的艺术活动,可以加深对不同艺术形式的文化内涵的了解。同时,学生通过参与传统艺术学习和实践,能更好地理解 and 传承文化遗产,为当代文化的创新和发展做出贡献。

3. 艺术与科技的结合

美育的核心是艺术教育,艺术的探索与创新给科技进步带来了新的可能性,而科技的发展又使艺术作品更具交互性、参与性和个性化。艺术与科技的结合,给浸润式美育搭建了更好的舞台,学生可以在艺术学习和实践中运用多种艺术工具、数字艺术、仿真技术、科技新材料等来创作艺术作品,通过艺术作品来传达自己的想法和情感。由此可见,艺术与科技的结合加深了学生对艺术创新的理解,提升了学生的科技应用能力。

二、浸润式美育的积极价值

浸润式美育在美育中占据着重要地位,学生可以通过欣赏艺术作品来体会创作者想要传达的思想和情感,从而激发自身的想象力和创造力。浸润式美育的积极价值具体如下。

(一) 促进学生的深度体验和全面发展

浸润式美育不仅关注学生对艺术作品的聆听、观摩、欣赏,更强调让学生亲身体验,让学生全身心地沉浸在艺术创作和表演过程中,为学生提供参与艺术实践活动的机会。通过实际参与,学生会对艺术作品的内涵、表现手法和制作技巧等有更深刻的理解,由此可以激发他们对艺术的热爱,提高他们的专注度。同时,浸润式美育鼓励学生多角度、多感官地感知和探索艺术,通过触觉、听觉、视觉和情感表达等多种方式进行艺术体验,从而使学生的情感智力、审美能力、创造力、批判性思维和解决问题的能力得到发展。

(二) 促进学生的情感表达和个人成长

浸润式美育给学生提供了一个安全的、自由的学习和体验环境。在此环境中,学生能够敞开心扉,借助多种艺术形式自由地表达自己的情感和思想,培养情感智力和情绪调节能力,促进发散性思维的发展,挖掘创造美的潜能。通过艺术实践,学生能逐渐发现和认识自己的兴趣、才能和个性特点,增强自我认同感和自信心,促进个人成长和自我实现。

(三) 促进跨学科整合和艺术形式创新

浸润式美育通过跨学科整合,将艺术与其他学科结合在一起,促进了学科之间的交叉、渗透、融合,从而

实现了信息系统的资源共享和协同工作。这不仅有利于拓展学生的知识领域和学科视野,培养其综合素养和跨学科思维,推动艺术作品的创新,而且促进了艺术形式的多元化发展,使传统的艺术形式得以创新和升级,有利于浸润式美育孕育出新的生长点。

三、开展浸润式美育的现实困境

受多种因素的影响,现阶段开展浸润式美育还存在诸多问题,具体如下。

(一) 时间和条件限制

浸润式美育活动的开展需要必要的条件支撑,但某些学校在教材、艺术品、设备和场地等方面的条件不足,客观上限制了浸润式美育实施的范围和深度。同时,在学校的教育体系中,集中开展美育活动、增加艺术教育的时间和资源的难度较大,这也将直接影响美育活动实施质量和效果。

(二) 教师专业素养有待提升

开展浸润式美育的教师需要具备一定的艺术教育专业知识和专业技能,具有引导学生进行艺术探索和表达的能力。然而,部分美育教师缺乏艺术教育的学习背景,也缺乏相关的专业知识培训,在艺术专业技能等方面有所欠缺,难以在美育活动中对学生的表现进行有效的指导,进而限制了美育活动的高效开展。

(三) 跨学科整合能力缺乏

不同学科之间存在着专业性和方法论上的差异,因此不同学科的教师在与交流与合作中易受到学科壁垒的限制。同时,各学科教师由于专业背景和教学经验不同,在跨学科内容整合的过程中,会面临沟通与协作困难的问题。此外,跨学科整合可能需要额外的条件支持,如实验条件、图书资料、技术设备等,而某些学校因无法满足相应的条件和需求,导致浸润式美育中的跨学科整合难以实施。

(四) 评价和考核体系不健全

浸润式美育注重学生的综合素养和个人表达能力的发展,而传统的学业评价和考核体系主要关注学生的学科知识的习得和认知能力的提升,对美育方面的评价可能不够全面和准确。同时,美育活动有时要求学生综合运用多个学科的知识 and 技能,而大多数学校应用的评价体系与标准难以量化学生的综合运用能力,缺乏明确的指导和评价标准,评价和考核体系不健全。这些都对学生参与美育活动的积极性产生了负面影响。

四、关于利用音乐课开展浸润式美育的思考

音乐是一种独特而丰富的艺术形式,它不仅能够培

养学生的音乐技能和表现力,更重要的是,它独特的语言和表达方式可以引领学生对美产生新的感知和思考,能提高其审美修养和审美认识,具有深远的美育潜能。因此,音乐课堂是开展浸润式美育活动的优良场所。笔者针对上述浸润式美育实施过程中存在的问题,结合音乐课的特点和多年的教学经验,经过深入的思考,提出以下改进措施。

(一) 时间和条件优化

多项美育相关政策文件的出台为学校调整教学计划指明了方向。学校在课程设置中可适当增加音乐课的课时量,提高音乐课程的占比,合理规划音乐课的时间分配,确保每周都有固定课时,并一以贯之。为了突破音乐课时较少的困境,教师要充分发挥第二课堂的作用,设计富有创造性和互动性的音乐活动,为学生提供学习和体验的机会,如组织合唱团、乐团、小型音乐演出、音乐比赛等,激发学生的学习兴趣,提高学生的参与度,优化美育效果。

在教材选择方面,教师要根据学生的具体学段,从教材的科学性、实用性、包容性和启发性,以及学生的兴趣爱好和实际认知水平等方面有侧重地加以考虑,要选择最合适的教材,促进课程目标的达成,要充分利用校内外资源,如音乐厅、乐器和音乐设备、音乐图书馆等,为学生提供多样化的音乐学习和体验机会。同时,教师可利用数字化技术和在线资源,如音乐播放器、教学视频等,丰富教学内容,节省准备和收集教学素材的时间。

(二) 教师专业发展优化

学校应定期组织相关教师进行专业培训、参与学习活动,内容涵盖美育和音乐教育的相关知识、技能和教学方法等,培训方式可以是教育教研研讨会、培训课程、研修班等。教师也可以利用线上学习平台和教育网站等自主学习,了解最新的美育教育理论。

学校可以建立合作与分享机制,让教师相互交流教学经验,分享教材和其他教学资源,共同成长,还可以组织与美育相关的教研活动等,促进教师之间的互动与合作。此外,在学校的牵头和带领下,教师还可以与美育研究专家、音乐教育专家、艺术家和儿童心理研究专家等建立联系,在专家的专业指导下提升自身的专业素养和施教能力。

(三) 跨学科整合能力优化

首先,学校要想实现跨学科教学,就必须打破原有的学科壁垒,按照课程教学需要达成的目标,组织不同学科的教师集体备课,使教师们在此过程中相互学习、

取长补短,进而实现跨学科整合。

其次,教师在备课时要勇于探索,要精心设计课件,尝试将其他学科内容融入音乐学科的教学过程中。例如,教师在讲授古琴名曲《高山流水》时,可与文言文《伯牙鼓琴》结合起来,通过讲解《伯牙鼓琴》的故事,学生可以读通、读懂这段文言文;通过观看古琴纪录片、聆听《高山》《流水》两段古琴曲,学生可以了解古琴曲中蕴含的中华文化。经教师点拨,学生可以通过速度、节奏、旋律等感知乐曲的变化,理解古琴曲表现高山与流水音乐形象的手法^[4]。

再次,教师应有意识地培养学生的跨学科思维,通过设计跨学科的综合项目,将音乐课程的内容与其他学科的内容整合在一起。例如,通过创作一部音乐剧,让学生在剧本创作、角色扮演、舞蹈编排等过程中,从文学、音乐、戏剧、舞蹈等多个角度去思考问题,进而提升他们综合分析问题和解决问题的能力。

最后,教师可以为学生提供相关的跨学科资源,如多媒体素材、文献资料、实验器材等,以便让学生在音乐课堂中接触并初步掌握必要的其他学科的基础知识和基本技能,加深他们对学科之间联系的理解。

(四)评价和考核体系优化

音乐学科具有特殊性且缺少量化指标,所以其学习评价成了一个很复杂的问题。音乐教学作为美育的重要抓手,其当务之急是构建契合当前美育发展需要的完整的评价体系。基于此,有些研究者认为可以从以下几点入手。第一,要紧扣美育的发展趋势,设置多层次、广范围的评价指标;第二,要坚持培养学生关于美的核心能力,以此来统筹设置美育评价内容;第三,要认清美育所突出的长期性特征,注重构建过程性目标和结果性目标相统一的评价体系^[5]。

音乐美育评价可以采用多种方法实施,除了传统的考试评价之外,还可以采用学生自评、学生互评、作品评价、问答评价等方式。考试评价可以检测学生的音乐学习效果,了解其音乐知识的掌握情况,此方法客观、公正,具有权威性,但也具有一定的局限性;学生自评可以提高学生的自主学习意识,培养其独立思考的能力,同时可以对其音乐学习过程进行系统总结;学生互评可以让学生进行自我认识和反思、了解他人,以便取长补短,同时可以促进学生间的交流与合作;作品评价可以让学生展示音乐学习成果,激发学生的学习兴趣,提高其主动参与的意识,教师还可以借此了解学生的创作能力;问答评价可以让教师了解学生音乐学习的宽度和深度,

以及思辨能力、语言表达能力和解决问题的能力。

音乐美育评价既要有定性评价,也要有定量评价;既要有终结性评价,也要有形成性评价。教师在关注学生学习成果的同时,也要注重对学生音乐美育活动过程中的实际表现进行评价,通过观察其参与度、思维的想象力、音乐作品的表现力和创造力、合作精神等,给予针对性的考量和反馈。

对学生的考核,教师可按照上述美育评价指标和评价内容,兼顾过程性评价和专项测试两个部分。过程性评价主要对学生在音乐课程中的学习态度和课堂表现、参与音乐实践活动的经历及阶段性学习研究成果等予以评定。专项测试主要考查学生在歌唱、舞蹈、演奏、音乐创作、戏剧表演、音乐鉴赏等方面的知识和技能的掌握情况。

结 语

美育是人生的必修课,美育具有其他教育所不能替代的育人效果,学生接受美育的过程,也是健全人格的过程。因此,研究并着力打造浸润式美育课堂或活动,可以让越来越多的学生有机会接触艺术、享受艺术。随着学校浸润式音乐美育活动的开展,学生在“我”与音乐、“我”与老师、“我”与同学、“我”与学校、“我”与社会、“我”与未来中,逐渐认识自我、完善自我和建设自我^[6]。总之,美育让美的元素以润物细无声的姿态浸润学生的心灵,促进学生的全面发展。

[参考文献]

- [1]胡泊.儿童美育,不是“教”而是“浸润”[J].美术观察,2018(07):27-28.
- [2]王达嫫.美育视角下诗词艺术在器乐专业教学中的融合探究[J].大众文艺,2023(12):163-165.
- [3]金赛英.“大美育”引领下的艺术院校协同育人教学模式研究:以中国美术学院创新设计学院为例[J].艺术教育,2022(10):260-263.
- [4]黄美华.音乐与语文跨学科教学的实践与探索[J].中国教师,2022(08):57-60.
- [5]单宏健.学校美育评价改革:出场、逻辑及其实践路径[J].教育学术月刊,2022(09):48-53.
- [6]斯庆嘎、李旭东.用音乐浸润生命,让美育伴随成长[J].中国音乐教育,2022(04):67-71.

基金项目:本文系江苏省高校哲学社会科学研究基金项目《“双减”政策背景下乡村学校特色美育发展路径与实践研究》(项目编号:2022SJYB0499)的研究成果。

作者简介:金今(1992),女,江苏南京人,硕士,讲师,研究方向为钢琴演奏及教学。