

美术鉴赏多学科融合教学路径研究

田雅婷 马晴

合肥师范学院 美术与设计学院 安徽合肥 230009

摘要: 高中美术教师应基于学生知识技能基础,采用综合性、创新性教学方法提升学科核心素养。本文提出多学科融合教学范式实施路径涵盖美术本体知识、美术学科相关艺术学科、同高中各学科知识融合以及社会现实四个维度。鉴赏教学遵循学科适配性、内容适度性及方法科学性等原则,最终形成“形式解构—文化阐释—价值判断”的三阶递进式鉴赏模型,为美术教师开展鉴赏教学提供新思路、新想法,充实美术教学多学科融合方式的理论研究。

关键词: 美术鉴赏;多学科融合;鉴赏教学

《普通高中美术课程标准(2017年版2020年修订)》指出学生综合运用美术学科及跨学科知识与技能解决问题,运用“整体观念”进行美术活动更有利于形成美术学科核心素养。美育是一种具有创新精神的实践学习活动,以核心素养为导向开展美术教学能从多方面提高学生艺术品位。高中生在言语知识和逻辑思维方面已具备相当水平,美术鉴赏教学目标就是在增强美术史论知识和各美术门类形式技法的基础上,将艺术作品置于历史、文化、审美的复合语境下进行立体解析,运用跨学科方法结合时代背景开展批判性阐释、价值思辨与学术对话最终形成对艺术本体的学理认知。该过程既有助于系统构建美术鉴赏能力体系,也推动文化认知向纵深发展,更是实现学生深度学习的有效实施路径,高度契合高中美术课程标准培养目标。

多学科融合教学方式引导学生从多角度开展鉴赏活动,提升鉴赏艺术热情,推动学习思维向探究式发展,实现从知识积累到素养培育的质变突破,明确美术在社会文明进程中的核心价值及时代意义,形成对中华优秀传统文化的传承意识与全球文化多样性热爱与尊重的态度。因此教师应重视并充分利用多学科融合方式,优化课程结构与实施路径以实现提升学生从形式感知到文化理解深度鉴赏能力。

1. 跨学科融合分类

鉴于美术鉴赏具有显著直观性、多元性、主体性以及再创造性特质,学生在开展艺术鉴赏实践过程中需要依托系统的跨学科文化积淀与历史语境认知体系,实现五育有机整合与协同发展和审美认知与教育的双重提升。教师采取多学科融合的教学路径引导学生基于知识网络的多维联结展开

立体化思考与研究,实现主题内涵的深度阐释与价值重构,本文将从三方面融合路径展开论述。

1.1 美术本体学科知识融合

美术作为一种视觉造型艺术,涵盖绘画、雕塑、设计、建筑等形式,不同美术形式具有内在深层联系为美术鉴赏教学实践开辟了多维度的延展空间。教师应指导学生系统研究性学习,掌握美术学科内不同表现形式的核心知识,构建美术鉴赏架构,学生通过从美术作品的造型语言、美术形象和作品意涵多角度认识与深度解析,逐步形成对艺术作品的审美感知与情感共鸣。书画长卷融合留白造境、书法笔意、篆刻章法与绘画符号,既承载文人审美意趣与哲学思考,学生观察画家借书法中的笔法、墨色的浓淡干湿,鉴赏国画作品线条的勾勒和画面层次和节奏感。米芾创“米点皴”正是书法中“点”画的延伸与放大,书法中枯湿浓淡与山水墨色层次的渲染都是追求“墨戏”的表现,在鉴赏教学时结合书法“笔断意连”“形断气连”等理论学生体会国画中线条的流动感和画面的整体气势。美术学科本体知识的不同表现形式在鉴赏活动中汇聚交织,使欣赏过程超越单纯视觉感知的边界,在理解作品表层技法基础上从多元层次中构建出丰富的精神内涵与情感共鸣,拓展审美鉴赏的维度,为艺术教育提供了更为广阔的发展空间。

1.2 美术相关学科艺术融合

音乐、舞蹈、戏曲、电影等表情艺术、视听艺术与造型艺术共同构建起艺术这一宏大体系。各艺术门类在审美特性、情感表达及创作规律都具有深刻共性。艺术活动的认知基础源自听觉、味觉、视觉、嗅觉和触觉共同构建的艺术体

验,通过感官相互作用鉴赏艺术作品感受艺术家对自然和生活的感知与思考。美术姊妹艺术间相互借鉴与创新使鉴赏具有“观古于今须臾,揽四海于一瞬”的审美认知功能,实现审美经验的系统建构,丰富艺术的表现形式。

在高中美术鉴赏教学过程中,以美术学科为核心与姊妹艺术大融合的教学策略是将音乐、戏曲、舞蹈等艺术门类融入美术教学之中:通过音乐节奏感受抽象画抽象画的律动性,借助戏曲服饰的纹样与色彩分析绘画的象征隐喻,结合舞蹈的肢体语言解构雕塑的空间张力等。张艺谋执导的《大红灯笼高高挂》中,极具视觉张力的红色灯笼意象,既消解了灰蓝色建筑群带来的视觉压迫感,又强化了叙事层面的悲剧性张力。灰蓝色主调与红色点缀的碰撞,在银幕空间内形成压抑的视觉主调,这种色彩修辞体系与中国传统绘画“随类赋彩”的设色原理遥相呼应,严谨的几何对称构图与低明度红色系,架构起封建礼教的视觉囚笼,其方正透视线条精准映射出“规矩”这一核心母题,使学生能够通过视听联觉理解美术作品中的形式秩序。

顾恺之《洛神赋图》经典审美范式为解析梅兰芳《洛神》戏曲提供了新的审美鉴赏路径。绢本绘画通过高古游丝描技法形成的“春云浮空、流水行地”韵律节奏塑造洛神仙姿衣袂飘举之势,在戏曲舞台被解构为程式化水袖技法体系,以“卷云袖”与“回风袖”为代表性动态,当舞台灯光对素白裙裾晕染出青绿山水般的层次感时,二维平面艺术在三维戏剧空间中实现了升维重构,基于此更能体悟绢本人物“画悟对通神”的意象与“迁想妙得”的审美逻辑。戏曲与艺术的融合深化了鉴赏者对洛神与曹植情感美学共情,感受“翩若惊鸿,婉若游龙”的千年咏叹,品味魏晋艺术“巧密中见空灵,婉约中含刚健”的审美特质。

巴洛克艺术注重多元艺术形式的融合,在巴洛克音乐艺术的语境下审视同时期美术创作可有效深化审美认知维度。巴赫《马太受难曲》其赋格技法构建的复调声部结构,与达·芬奇《最后的晚餐》中明暗对照法形成的戏剧性空间层次具有形式同构性。四声部轮唱演绎犹大惊悚主题时,在《最后的晚餐》十二门徒错落有致的肢体语言中捕捉到相似的情感振幅。通过解析音乐中的通奏低音与绘画中的明暗基调如何共同营造神圣氛围,跨艺术鉴赏学生更精准把握巴洛克艺术戏剧性、运动感的审美特点。

美术学科姊妹艺术大融合教学路径引导学生建立“通

感式”艺术思维,将音乐的旋律转化为视觉的笔触,将舞蹈的轨迹转译为画面的构成,艺术基因在异质载体间的转译与重生使多学科艺术符号在碰撞中激活创造性审美体验,终使化作可听可视可感的文化肌理。艺术大融合建立起多维度鉴赏认知框架,超越单一感官的审美限制,激发学生对艺术欣赏的兴趣,深入理解作品深层的艺术内涵以获得丰富多元的鉴赏体验,

1.3 美术学科与高中各学科知识融合

王大根教授提出,高中美术鉴赏应从哲学、美学、历史学、社会学等多重视角出发,对美术作品的表现形式、技巧、思想内容、文化价值等方面进行深入的分析与批判后作出客观的价值判断。美术作为高中课程体系的重要组成部分,通过整合各学科教学资源强化课程间的关联性,引导学生运用美术与跨学科方法解决实际问题。路径实施应遵循新课标要求,以高中生现有知识储备与技能水平为起点,有机统整语文、历史、地理、科学等多学科知识重组转化实现鉴赏体系构建,达成跨学科协同育人的教育目标。

美术与语文通过“意象转译”实现审美联动。构建“文心画境”学习场域《兰亭集序》鉴赏书法作品,解析“流觞曲水”文学意象,从线条韵律鉴赏美术作品感受兰亭山水之美和适性逍遥、热爱生活的精神追求,体悟魏晋文人阶层特有的生活美学和对自然礼赞、生命觉醒与人文理想的深层认知。这种教学法契合高中美术新课标“审美感知”“文化理解”核心素养要求,通过开发文字可视化鉴赏的教学策略形成跨学科知识迁移的闭环,系统提升学生文本解码、图像阐释与审美判断等多元鉴赏能力。

结合时代背景深层解析作品体会艺术意蕴。部分美术作品以再现历史场景为内容,在把握历史脉络的基础上更能深刻领会作品内涵,关联重大历史事件“安史之乱”统治阶级为了粉饰太平,提倡“文治武功”政策等史实,鉴赏仕女题材的张萱《虢国夫人游春图》与周昉《簪花仕女图》两幅作品,画中人物体态由丰腴健硕到柔弱慵懒、服饰纹样从简洁明快到繁缛绮丽、画面空间由开阔疏朗到封闭幽深,揭示贵族阶层精神面貌的蜕变。将美术作品置于具体历史坐标鉴赏既训练学生运用唯物史观分析艺术现象的能力,又通过图像与史实的互文阐释构建认知体系,实现艺术感知与历史解释力的双向发展,有助于提升学生综合鉴赏能力。

科学技术的发展持续拓宽人类对物质世界的认知边界,

深度重构了艺术创作的理论与技术实现路径。意大利文艺复兴时期,人体解剖学与线性透视学的系统性突破为精确描绘人物结构和营造三维空间视错觉奠定了科学基础。黄金分割比例作为几何美学核心法则,对摄影、设计及绘画领域有重要指导意义。达·芬奇基于该原理创作《蒙娜丽莎》完美诠释了几何美学法则的实践应用,通过解剖学还原面部肌肉动态、几何构图中的黄金三角形布局以及空气透视的渐变效果,实现了透视精准性、数学规律性和视觉真实性的多维度统一。该作品将女性美的审美理想与科学实证及艺术表达深度融合,引导鉴赏者通过结构分析揭示作品内在的理性秩序与美学逻辑。这种以美术为纽带、多维度知识协同的探索模式,不仅强化艺术表现力,更能培养系统性思维能力和跨学科协同意识,最终搭建起艺术认知与现实世界的互动桥梁。

1.4 美术学科与社会融合

美术作为社会意识的重要表现形式,其创作、传播与接受始终植根于特定社会土壤。将社会现实议题融入鉴赏教学引导学生超越作品本体形式,在更宏阔的文明演进脉络中审视艺术的社会功能与人文价值并在社会参与中实现美育的实践转向。创新融合要求美术教师引导学生关注社会热点,如脱贫攻坚背景下的乡土艺术振兴,5G 技术催生的虚拟美术馆建设实现艺术表达与社会价值传递的有机统一。徐冰《凤凰》装置以建筑废料重构传统祥瑞意象,其金属骨架镶嵌的安全帽、手套等劳动工具,既折射城市化进程中农民工群体的生存状态,又通过废物美学解构消费主义的符号逻辑。教学中引导学生分析材料符号的隐喻系统,结合社会学视角探讨城乡二元结构、环境正义等议题,使审美体验升华为对现代化代价的人文观照。此类教学实践呼应《新课标》文化理解素养要求,在图像解码与社会批判的互动中,培育学生对社会现实的感知力与责任感。

2. 学科融合原则

人教版高中美术鉴赏教材采用主题单元式架构,多学科融合教学要坚持科学、适度、实践导向等原则共同支撑多学科融合的有效实施。结构化处理的学科统整内容,鉴赏王冕《墨梅图》题画诗“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”解析文学隐喻机制,陈述性与程序性知识的有机融合,在梅

花物性与人格价值的同构关系中实现跨学科素养的协同发展。学科融合的教学模式通过,促进学科核心素养的具象化发展,其跨学科迁移价值体现为学生认知框架构建与真实情境中艺术问题解决能力的协同发展。

学科融合的“度”在于确保美术学科的主体地位不被削弱,跨学科知识的引入应是锦上添花,而非削足适履,最终实现学科间优势互补、协同增效,而非简单叠加或本末倒置。教师应精准锚定教学目标,以美术学科本体知识为根基,确保跨学科内容的引入服务于深化美术鉴赏这一核心任务,确保延伸内容紧密围绕画面构图、笔墨语言、意境营造等美术核心要素展开。鉴赏《千里江山图》若过度强调地理知识解析会消解青绿山水“咫尺千里”的审美意境;而适度引入地质构造知识解析王希孟对褶皱山体的层叠处理,既能揭示宋代画家“外师造化”的写实精神,又可保持“中得心源”的艺术本体特性。

多学科融合知识引入要严谨逻辑,以美术规律为核心,符合认知发展与学术规范,体现在课程系统与评价科学等方面。结合光学理论中的光谱分解与视觉暂留原理,鉴赏莫奈《干草堆》通过互补色并置强化视觉颤动感提升学生对光影与色彩关系的理解;透视教学结合几何建模用黄金分割验证达·芬奇《维特鲁威人》的几何精确性。

以美术核心素养为导向的跨学科融合教学实现多维度艺术鉴赏。路径包括美术本体知识融合、相关艺术融合、多学科知识整合和社会现实关联。实施需遵循适用性、适度性、科学性三原则,构建“形式感知-文化理解-价值思辨”层级化鉴赏体系,培养学生跨学科思维、批判性审美能力和文化传承意识,提升核心素养。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 普通高中美术课程标准(2017年版 2020年修订)[S]. 北京:人民教育出版社, 2020: 10-26.
- [2] 彭吉象. 艺术学概论第五版[M]. 北京:北京大学出版社, 2013: 358-384.
- [3] 王大根. 中小学美术教学论第2版[M]. 南京:南京师范大学出版社, 2021: 133-135