

“以美辅德”理念下的美术鉴赏与德育融合研究

代雁飞

绍兴文理学院，浙江省绍兴市，312000；

摘要：总书记对美育工作给予了高度重视，他强调须持续加强并改进高校的美育教育。美育不仅仅是审美教育，更是一种情感教育、思想教育和人性教育。本研究旨在通过分析美育与德育的渗透性与互补性，揭示美术鉴赏活动在培养学生审美情趣、审美能力以及情感教育、思想教育和人性教育中的重要作用。通过文献综述、案例分析等方法，本文旨在为高校美育工作提供理论支持和实践指导，以促进德育的实效性，为培养全面发展的社会主义新人贡献力量。

关键词：美育；德育；以美辅德；美术鉴赏

DOI:10.69979/3029-2735.24.7.035

1 美育和德育的重要性

美育，即审美教育，旨在培养个体的审美情感和审美能力，通过艺术和美的体验来丰富人的情感世界，提升创造力和想象力。它不仅有助于形成个人的审美趣味和艺术鉴赏力，还能促进情感的健康发展和心灵的净化。美育具有激发个体对美好事物的向往与热爱的能力，进而增强生活的愉悦感受与内容的丰富性。

德育，也就是我们通常所说的道德品质教育，其核心在于塑造并提升个体的道德水准，这涵盖了诸如诚实守信、责任感以及同情心等多个方面。德育的本质在于引导个体树立并坚守正确的价值观念与道德标准，使其学会明辨是非，养成优良的行为习惯与强烈的社会责任感。经由德育的熏陶与培养，个体能够更加顺利地融入社会，与他人构建起和谐的人际关系，从而携手共创一个积极向上、充满正能量的社会环境。

美育与德育之间存在着一种相辅相成的关系，它们共同推动着个体内在素质与外在表现的和谐统一发展。美育以其独特的魅力滋养着个体的精神世界，而德育则以其严格的规范约束着个体的行为表现。当这两者有机融合时，便有助于培养出既具备高尚道德品质又拥有卓越审美能力的全面发展的个体。

2 将“以美辅德”理念融入美术课堂的重要意义

2.1 美育与德育相互融合的重要作用

美育作为一股不可或缺的驱动力，与德育相辅相成，共同为学生的全面发展铺设基石。它不仅引领学生深入探索视觉艺术的魅力，赋予他们丰富的情感体验，还深刻启迪他们对善恶美丑道德真谛的领悟，进而激发其积极向上的道德风貌。在当今我国教育体系中，美育不仅肩负着推动社会主义精神文明建设的重任，更是提升学生道德素养、纾解学生心理困扰、纠正不良道德倾向、

促进道德品质正向发展的关键手段。依托美术这一重要载体，美育促进了学生在道德认知与情感世界两个层面的显著提升，全面优化了他们的道德综合素养，进一步巩固了美育在教育体系中的核心地位。尽管当前美术课程在学校课程设置中的比重有待增加，但近年来美育受到的重视程度显著提升，这充分反映了我国对美育发展的深切关注与坚定支持。这一积极趋势为美术教育的创新与进步创造了有利条件，激励着各级各类学校积极投身美育实践活动，为中小学生的美育成长之旅奠定更加坚实的基础，让他们在美的熏陶中茁壮成长。

2.2 帮助学生形成正确的价值观

教育以人为本，其核心原则在于围绕学生组织教学活动，其中，美术鉴赏作为培养学生审美鉴赏力与道德情感的关键环节，发挥着举足轻重的作用。这一过程旨在通过引领学生深入剖析国内外美术作品中蕴含的思想情感内涵，有效激发学生的探索热情与好奇心。借助美术专业领域的技法运用、构图安排以及色彩搭配等语言元素，学生能够深切地领悟艺术家所传达的情感深度，进而达到一种情感上的共鸣与契合。在鉴赏实践中，美术教师根据学生的身心发展特征和面临的道德挑战，深入挖掘教材蕴含的思政教育元素，并精心规划教学流程，创设贴合实际的情境。通过这一方式，学生被积极鼓励置身于艺术家的视角，深入理解他们在不同人生境遇中所展现的家国情怀、道德责任感和政治觉悟等思政精髓，从而增强辨别是非善恶的能力。这一过程的最终目的在于激发学生的爱国情怀、责任感以及高尚的精神追求，有效实现思政教育的既定目标。

2.3 活跃美术课堂氛围，拉近学生与教师的关系

教师在教育活动中担任着引领者的关键角色，其教学实践中立德树人的实施情况直接关乎学生道德情感培育的成效。鉴于学生天然的向师性和对教师的高度尊重，教师应时刻保持对自身言行举止的自我审视。品德

高尚的教师往往更能赢得学生的喜爱,这种喜爱进而转化为对课堂的浓厚兴趣,为课堂教学的顺利进行创造了有利条件。在这样一种和谐愉悦的课堂氛围中,师生之间自然而然地构建起相互尊重、彼此关爱的良好关系,实现了心理层面的深度契合与和谐相融。然而,当前高中美术教育领域内,对于立德树人这一核心理念的理解尚显浅显,且其实践应用的覆盖面亦不够广泛。作为肩负美术教育重任的教育工作者,我们亟须深刻反思并优化现有的教学实践模式,摒弃传统教学中单一的灌输式教学方法。积极搜集与课程思政教育相关的文献资料,探索并开发出能够深度融合立德树人的教学方法,并将其切实应用于日常教学中。在不断反思与逐步完善的过程中,逐步形成具有个人鲜明特色的教学模式,以此促进学生人生观、价值观、文化观、国家观的全面发展,共同营造出一个师生整体素质显著提升的教学环境和学习氛围。

3 “以美辅德”理念融入美术鉴赏课堂面临的主要问题

3.1 教师专业素养的不足

首先,部分美术教师在艺术理论与审美鉴赏方面的能力有所欠缺,难以深入挖掘美术作品中蕴含的深层次美学价值及道德寓意,从而限制了课堂内容的丰富性和深度,影响了学生审美能力和道德情感的培养。其次,由于专业素养的不足,一些教师在教学方法和手段上显得较为单一,缺乏创新性和针对性,难以激发学生对于美术学习的兴趣和热情,也无法有效引导学生将艺术作品中的道德启示转化为个人的道德实践。再者,专业素养的局限还可能导致教师在处理学生个性化需求时显得力不从心,无法针对不同学生的特点和需求提供差异化的教学指导,影响了教学效果的普遍性和针对性。

3.2 课程内容和教学方法的局限性

从课程内容来看,当前的美术课堂往往侧重于基础技能的传授和经典作品的赏析,而缺乏对课程内容与现实生活、道德教育的深度融合。这导致学生难以将所学的美术知识与个人道德成长相结合,难以从艺术作品中汲取道德启示和精神力量。此外,课程内容缺乏时代性和创新性,难以激发学生的学习兴趣 and 共鸣,影响了“以美辅德”理念的有效实施。就教学方法而言,传统的讲授式教学模式及单一的作品展示形式在一定程度上制约了学生在课堂上的主动性与创造性发挥。教师在教学过程中往往偏重知识的直接传授,而对培养学生的独立思考能力、情感体验深度以及道德判断能力有所忽视。这样的教学方式容易造成课堂氛围的沉闷,降低学生的课堂参与度,难以构建起积极的师生互动关系及有效的学习社群。同时,缺乏对学生个性化需求和差异的关注,使得教学方法难以适应不同学生的特点和需求,影响了

教学效果的普遍性和针对性。

3.3 评价体系的单一性

当前,许多美术课堂的评价体系仍然过分依赖于学生的作品技能和完成度,忽视了对学生审美能力、创新思维以及道德情感等方面的全面评估。这种单一的评价方式往往导致教师只关注学生的绘画技巧是否熟练、作品是否精美,而忽略了学生在创作过程中对美的感知、对道德的理解以及个人情感的表达。评价体系的单一性还突出表现在对学生学习历程的忽视层面。美术学习的过程本质上是一个充满动态变化与个性色彩的探索之旅,每位学生均拥有其独树一帜的创作思维与学习步调。然而,现行的评价体系往往过分聚焦于学生的最终作品成果,而未能充分认可学生在学习过程中所展现出的努力、取得的进步以及展现的创新精神,这一现状在一定程度上阻碍了学生积极性与创造力的充分释放。

3.4 学生参与度和兴趣的缺失

在实践中,学生参与度和兴趣的缺失成为一个显著且亟待解决的问题。这一问题的根源在于缺乏有效的德育融入,使得学生难以深刻认识到美术鉴赏与个人品德成长之间的内在联系,进而影响了他们对美术课堂的兴趣和主动参与度。具体而言,由于德育与美术鉴赏的结合不够紧密,学生在课堂上往往只是被动地接受艺术知识的传授,而未能深刻理解这些艺术作品背后所蕴含的道德寓意和人生哲理。这种“知识灌输”式的教学方式,缺乏情感共鸣和心灵触动,难以激发学生的内在学习动力,导致他们在课堂上表现出冷漠、缺乏兴趣的状态。此外,由于学生未能充分理解美术鉴赏与个人品德发展的关联,他们往往难以将所学的艺术知识与自身的道德成长相结合,从而缺乏了将课堂所学转化为实际行动的内在动力。这种理论与实践的脱节,进一步削弱了学生参与美术课堂的积极性和主动性。

为了应对上述挑战,美术教师需要不断提升个人的德育修养,对课程内容与教学方法进行改革创新,构建一套多元化的评价机制,并有效激发学生的求知欲望,确保美术鉴赏课堂能够真正成为一个融合美育与德育的综合性教育平台。

4 将“以美辅德”理念融入美术鉴赏课堂的策略和方法

4.1 吸引学生兴趣,将学生注意力带回美术课堂中

采用多样化的教学手段和方法,增强课堂的趣味性和互动性。例如,利用多媒体技术展示艺术作品的高清图片、视频资料,甚至通过虚拟现实技术让学生身临其境地感受艺术氛围;组织小组讨论、角色扮演等活动,鼓励学生围绕作品的主题、风格、情感表达等进行深入交流,激发他们的思维火花;邀请艺术家或艺术评论家

举办讲座或工作坊,让学生近距离接触艺术创作的幕后故事,感受艺术创作的魅力。将美术鉴赏与现实生活相结合,让学生看到艺术的价值和实用性。教师可以引导学生观察和分析日常生活中的艺术元素,如城市雕塑、公共壁画、广告设计等,探讨它们如何影响我们的审美观念和社会行为。同时,鼓励学生尝试将所学的艺术知识应用于个人创作或社会实践,如设计班级文化墙、参与社区美化项目等,让学生在实践中收获。此外,建立积极的反馈机制,及时肯定学生的进步和创意。在美术鉴赏的教学过程中,教师应当充分关注每位学生的个性化差异,为他们提供充足的表达空间与机会,并依据其特点给予针对性的指导。对于学生的独特见解和创意作品,教师应给予积极的反馈和鼓励,增强学生的自信心和学习动力。构建一种开放且包容的课堂环境,激励学生勇于展现个人观点。在美术鉴赏的教学过程中,教师应当积极倡导学生勇敢表达自己对艺术作品的独到见解,同时尊重并珍视学生之间存在的多样性。让学生敢于质疑、勇于探索,从而更加深入地理解艺术作品的内涵和价值。

4.2 选择具有道德教育意义的鉴赏艺术作品作为教学内容

艺术是道德情感的载体,许多经典的艺术作品都蕴含着深刻的道德寓意和人生哲理。通过鉴赏这些作品,学生可以直观地感受到艺术中的真善美,从而在潜移默化中受到道德教育的熏陶。这种教育方式相较于传统的说教式德育,更加生动、形象,易于被学生接受和内化。更有助于激发学生的道德情感,当学生在欣赏这些作品时,他们的情感会被作品中的道德元素所激发,从而产生强烈的道德情感体验。此种体验不仅深化了学生对道德概念的理解层次,还激励他们在日常生活中积极践行道德规范。

4.3 利用课堂开展主题讨论,锻炼学生美术鉴赏与沟通交流能力

在美术教育的课堂环境中,每位学生均被视为独一无二的个体,他们各自承载着独特的生活经历、文化背景以及道德认知体系。通过讨论,学生可以分享各自的见解,倾听他人的声音,这不仅拓宽了他们的视野,也促使他们在相互尊重的基础上学会倾听、理解和包容。这种跨文化的交流有助于培养学生的同理心和社会责任感,为他们的道德成长打下坚实的基础。其次,艺术作品往往以独特的方式反映社会现实、人性光辉或道德困境,这些议题为学生提供了一个思考和讨论的平台。在讨论过程中,学生需要仔细分析作品的表现形式、象征意义以及作者的创作意图,这一过程不仅锻炼了他们的艺术鉴赏能力,更重要的是促使他们从多个角度审视道德问题,深化对道德内涵的理解。主题讨论还锻炼了

学生的批判性思维和表达能力。在讨论中,学生需要清晰地阐述自己的观点,同时对他人的论点进行合理的质疑和反驳。这种思维训练不仅有助于他们形成独立的判断力和逻辑思维能力,还提升了他们的语言组织和口头表达能力,为未来的学术研究和人际交往打下良好的基础。

4.4 教师以身作则,为学生树立榜样

教师的艺术修养是激发学生艺术兴趣与创造力的源泉。当教师在课堂上展现出对艺术的深刻理解、独到的见解以及精湛的技艺时,学生会被这种对美的追求和热爱所感染,从而更加积极地投入美术学习中。教师的艺术修养不仅体现在对艺术作品的精准解读和创作技巧的传授上,更在于其能够引导学生发现生活中的美,培养他们用艺术的眼光观察世界的的能力。除此之外,教师所展现的榜样力量能够唤起学生的尊重与信赖,为建立稳固和谐的师生关系打下牢固的基础。一位广受学生尊敬与喜爱的教师,其所有的言语与行为都会成为学生争相模仿的标杆。当教师以身作则,展现出卓越的艺术品位与崇高的道德风范时,学生会对其产生更深层次的信任,更愿意遵从其教诲,踊跃参与课堂活动,进而营造一个积极进取、和谐共进的学习环境。

结语

综上所述,在“以美辅德”理念下将美术鉴赏与德育融合,不仅是对传统美术教育的一次深刻革新,更是培养学生全面发展的重要途径。通过精心策划的教学内容、多元化的教学方法以及积极的学习氛围,成功地激发了学生对美的感知与追求,同时在他们的心中播下了道德的种子。在这一过程中,艺术作品不仅是美的载体,更是道德教育的生动教材,它们以无声的语言诉说着人性的光辉与社会的价值,引导学生形成正确的世界观、人生观和价值观。

参考文献

- [1] 习近平. 把思想政治工作贯穿教育教学全过程[J]. 杭州(周刊), 2016(24):6.
 - [2] 习近平关于社会主义文化建设论述摘编[M]. 北京: 中央文献出版社, 2017:137.
 - [3] 赵慧. 美育让生活更美好[N], 学习时报, 2020-06-12(8).
 - [4] 王澍, 刘凤. 学校美育如何立德树人[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2024, 23(1): 10-15.
 - [5] 张超, 尹爱青. 新时代美育教师的培养路径[J]. 学校党建与思想教育, 2023(6): 45-47.
- 作者简介: 代雁飞(1999), 女, 汉族, 重庆人, 硕士, 美术教育。