

以美育人,请先以美“养”师

□ 宋修见

教育部体卫与艺术教育司指导

在教育强国建设全面推进过程中,学科美育教学改革成为重要课题。学科美育,旨在让教育本身富有美感,让师生在“乐教爱学”的美好状态中拓展认知、丰盈精神、愉悦心灵。教师美育素养直接决定改革实效。按照《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》文件精神,学校要以美育“滋养”教师,提升教师美育意识和美育素养,发挥教师职业的美育功能。

教师美育素养,是指教师以弘扬中华美育精神为价值遵循,以立德树人为根本指向,将审美感知、审美鉴赏、审美表达与创造有机融入教书育人全过程,实现以美育人、以文化人与立德树人有机统一。教师美育素养主要包括职业美育素养、艺术人文美育素养、学科美育素养三个相互关联的维度。

提升职业美育素养 让教师本身成为美育课堂

以美育人者,首先要以美育己。教师职业美育素养,是教师在教书育人过程中,以心灵美为内核、以仪表美和言行美为表征,自然呈现的人格之美与风范之美。它既是好老师的基本要求,也是教师职业所蕴含的美育功能的集中体现。

一是树立美育理念与育人情怀。学科美育教学改革,意味着从“审美教育”向“教育审美”的转向。美的教育是让青少年在所有学科中都能感受到美,从而产生兴趣和内驱力,从“被要求学”变为“我想学、我愿意学、我喜欢学、我享受学”。教师要把教育本身视为一种审美创造,在师生互动中体验生命成长之美,以超越功利、发自内心的热爱与担当,将播撒美的种子、“静待花开”的美育自觉融入日常教学,努力成为经师与人师相统一的“大先生”。

二是注重职业形象的审美表达。教师的外在形象与气质,是学生形成第一印象最

直观的来源。端庄大方的衣着、舒适自然的妆容发式、挺拔从容的站姿举止,体现的不仅是个人审美品位与精神面貌,更传递着对职业、对学生的尊重。得体的仪容仪表能给学生亲近与愉悦之感,为课堂营造和谐融洽的氛围,也在潜移默化中影响学生养成健康的审美趣味与得体的着装意识。

三是增强言行举止的审美自觉。清晰准确的语言表达、落落大方的教态举止、整洁有序的板书设计,都会让教学过程充满美感。教师真诚平等的态度、文雅得体的言行,有助于师生间审美化交流沟通。在人工智能飞速发展的新时代,情感共鸣和价值引领比知识传授更重要,教师人格魅力能更好地传递学科魅力,激发学生的探究动力。

提升艺术人文美育素养 夯实学科美育关键支撑

教师艺术人文美育素养,是教师以审美经验为基础,通过中外音乐、美术、戏剧、文学等艺术与人文经典鉴赏,涵养而成的文化底蕴、艺术趣味与审美品位相统一的综合素养,集中体现为审美感知力、文化理解力与创意表达力。它既是教师涵养人格魅力与美育情怀的内在需要,也是开展学科美育教学改革的关键要素与底蕴支撑。

一是提升审美感知力。教师要对天地万物之美、艺术人文之美、生活礼俗之美具有敏锐感知能力,能够捕捉学科教学内容中的形式美、情感美与意境美。语文教师讲解《岳阳楼记》时,可结合元代夏永《岳阳楼图》帮助学生理解“街远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯”的壮阔浩渺,让学生更直观地感受山河之美和人文之美;还可结合范仲淹“庆历新政”受挫经历,引导学生理解“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的崇高境界之美。同时,要能捕捉学生情绪变化,适时引导,激发学生的发散性、创造性思维。

二是增强文化理解力。要理解艺术人文作品背后的文化价值,理解中华美学精神和中华美育精神的核心内涵,在教学中体现文化自觉与自信,培养学生对中华优秀传统文化的认同感和自豪感;同时,要尊重不同文化的审美差异性,引导学生形成“美美与共”的

宏大格局和宽广胸怀。美术教师带领学生欣赏张择端《清明上河图》时,不能只分析精妙构图、写实笔法和宏大场景,还要引导学生看到生活之美、山河之美、文明之美,从“看懂一幅画”到“读懂一个时代”。

三是锤炼创意表达力。要能将学科知识转化为能让学生体验到美感与趣味的教学活动,实现从“意会”到“言传”的转化,把“妙不可言”的审美感受用精准、生动、形象的语言传递出来;要让学生从“知道”到“感受到”。教师需要有“真性情”,将讲授内容与个人生命经验和情感联系起来,引导学生观察、体验、思考和表达,激发想象力和创造力。例如,利用数智技术拓展沉浸式教学情境,激发学生兴趣,引导学生参与课堂教学活动。

提升学科美育素养 把学科美育落实到教学中

教师学科美育素养,是教师立足学科知识体系,将课程中蕴含的真、善、美有机融合,转化为学生可感知、可体验的学习内容,从而实现以美育人目标的综合素质与能力。其内在逻辑是,从知识解构到教学重构再到价值建构。

一是知识解构,挖掘任教学科和课程中蕴含的美。教师应具备本学科的审美眼光,能够识别、解析所学科中蕴含的美育元素。数学教学中,教师可以通过塞尚用圆柱体、球体和圆锥体等几何形状概括造型的《圣维克多山》系列作品,让学生在画里看见几何的“结构秩序美”与“逻辑和谐美”;物理教学中,教师可以引导学生从万有引力定律的简洁公式、自然界的对称性原理的内在和谐中,看见科学法则的形式美与统一美;化学教学中,教师可以从雪花的六角对称、金刚石的四面体结构、元素周期表的周期性排列中,让学生看见微观世界的几何美与秩序美;生物课上,教师可以从鹦鹉螺壳的对数螺旋线、向日葵种子的斐波那契数数列式排列到DNA双螺旋结构,让学生在自然造物中体会秩序之美与生命之美;体育课上,教师可以从太极拳的圆融柔韧到团体操的整齐律动,让学生体验动态美与律动美、健康美和体育精

神之美;劳动课上,教师可以从自然时序之美、实践创造之美等角度,让学生感受二十四节气的自然智慧,体会劳作创造之美。每个教师不妨为自己所教学科建立一份“美育资源库”,这是课堂教学设计的起点。

二是教学重构,将学科之美融入课程教学设计。当学科之美融入课程教学,学习就不再是对枯燥知识点的死记硬背,历史课堂会闪耀文明星空的璀璨光辉,地理课堂会展现江河大地的壮丽,生物课堂会洋溢自然万物的神奇。教师要能够将美育自然融入日常教学,通过情境设计、项目式学习,让学科美变成可感知、可体验的内容。在情境设计环节,可以把抽象的美育元素放进具体场景,比如讲二十四节气时配合校园物候观察,讲塞尚时配合几何小模型搭建;在项目式学习中,可以让学生在一个小课题中持续接触美,比如“为家乡设计一张文化地图”,一个项目同时融合地理、历史、美术与劳动课程内容,让同一种美在不同学科互相印证,使学生感受到美贯穿在所有学科之中。

三是价值建构,实现以美育人、以文化人与立德树人的有机统一。要大力弘扬中华美育精神,在讲授学科知识的过程中引导学生实现求真、爱美、向善的内在贯通。求真之心,从物理对称、化学晶体、生物螺线的发现中养成;爱美之眼,从将审美眼光带入每一门学科的日常训练中养成;向善之德,从中华优秀传统文化“美善相通”的浸润中养成。任何一门学科的“美”,不仅涵养学生的理性精神,增强文化认同感,培养社会责任感,而且潜移默化地滋养学生美好心灵和健全人格,这是学科美育的价值所在。

提升教师美育素养,需要制度保障、校本研修与教师自我修炼协同发力。唯有全学段、全学科教师都成为“审美的人”,才能真正推动学科美育教学改革实践。要大力提升教师的学科美育理念,改进学科美育方法,让教师把课堂教学与美育浸润深度融合,把学科知识转化为审美对象,发掘其中蕴含的审美要素,激发学生兴趣,实现求真、爱美、向善的统一,潜移默化培养学生的审美感知能力、创意实践能力、终身学习能力,使他们成为求真爱美、崇德向善、全面发展的时代新人。

(作者系中央美术学院教授、博士生导师)

五育行动

在河南省新密市中医药文化进校园推进会现场,曲梁镇下牛中心小学六年级学生马启涵捧着自己亲手搓制的酸枣仁晚安丸自信地向与会者介绍:“这是我们手工做的,能安神助眠、养心补肝。”展示区里,多名“小小中医师”熟练地辨识甘草、薄荷,用自制的本草卡片讲解功效;幼儿园的孩子研磨植物香薰棒,阵阵药香扑面而来。一颗小小的药丸背后,是新密市以中医药文化为载体深化劳动教育与文化育人的系统探索。

新密是岐黄文化重要发祥地,《黄帝内经》思想理论重要形成地,境内黄帝宫、轩辕丘、岐伯山等文化遗迹有60余处。如何让这份得天独厚的在地文化资源转化为育人资源?新密的答案是:以劳动教育为切口,让中医药体验课程走进学校、走进学生生活。

劳动教育需要真实的任务、完整的流程和可触摸的成果,而一株草药从栽种到采收、从炮制到应用,恰好构成了一条天然的劳动链,学生在种植、炮制、手作的亲身劳作中触摸文化、涵养品格、习得技能,文化传承与劳动育人由此相辅相成。2025年11月,新密市教育局在全学段、全区域遴选32所试点校,涵盖幼儿园到高中各个学段,系统推进中医药文化进校园。截至目前,已累计开展特色活动百余场,覆盖学生4万余名,辐射带动10万余人。

推进一项系统工程,首先需要解决的问题是“谁来抓、怎么推”。新密市教育局牵头制定《新密市中医药文化进校园活动实施方案》,将其纳入“三名五育·一校一品”“学在新密”教育品牌建设整体布局,构建“课程+活动+实践”三位一体推进体系。2025年12月,全市召开中医药文化进校园推进会,进一步明确“学生为本、多元评价”导向和“多方联动、资源共享”保障机制,要求配强师资力量、保障实践条件,让课程真正走进学生心里。推进中,市教育局坚持因校施策:城区学校重在课程融合与专家引领,邀请中医师、中药师进校园授课;农村学校就近用好中药材基地、交易市场和企业车间开展研学;山区学校开辟“本草种植园”,让每一所学校都能找到适合自己的路径,防止“一刀切”和形式化。

中医药文化进校园绝非教育系统一家之事。新密市教育局着力构建多部门协同、全社会参与的资源网络,推动医院与学校结对

药香引动岐黄魂 ——记河南省新密市中医药文化进校园的劳动育人探索

□ 高淑峰 李红军 王万军

共建,新密市中医院等与多所学校签署协作共建协议,专家团队定期入校授课;对接郑州医药健康职业学院等高校,推动专业资源向中小学延伸;中医药文化宣传教育基地、中医馆、中药材种植基地面向学生开放。市直第二小学依托“教联体”与永生中医院共建的“一走一请”颇具代表性:学校先带学生走进医院沉浸式研学,再把专家团队请回校园,形成“校院协同、知行并进”的闭环,实现了“联资源、共育人”。师资建设是另一块基石。市教师发展中心定期组织中小学教师参加中医药文化专题培训,同时鼓励学校把家长中的中医师、中药研究者请进课堂,逐步组建一支专兼结合、懂教育也懂中医药的校园传播队伍。

课程是主阵地。新密市教育局鼓励学校将中医药知识与语文、科学、美术等学科深度融合,各校因地制宜、各展所长:实验小学开发“岐黄小萌娃的百草园”校本课程,以“系统认知+主题实践”双轨贯通六年;金凤路小学把《黄帝内经》诵读融入每周晨诵,分学段梯次推进,还带学生认识密二花、密艾

等本土药材;市直第三小学以“本草润心、红心铸魂”为品牌,将中医药文化与红色教育、急救素养融为一体,千人齐诵经典的场面蔚为壮观;东大街小学将节气文化与心理健康教育融合,把情绪调节、压力疏导、品格培养等心育目标融入本草种植等实践活动。

课堂上,教师也在探索让古老智慧“活”起来的教法。新华路小学教师李晓宁从厨房里的生姜、红枣切入,用5个层层递进的问题串起中草药的来源与妙用。实践中的许多课例都说明,只要立足儿童视角,“高冷”的中医药文化完全可以变得可触可感、好玩好懂。

中医药文化进校园最独特的价值在于提供了真实、完整、可持续的劳动场景。新密市教育局瞄准劳动教育的现实难题分类施策,让每一个案例都解决一个真问题。

一是破解“场景不真”的问题,让学生在完整生产周期中出力流汗。劳动教育最怕沦为“表演式”的假课程,而一株草药从栽种到采收自有其周期,来不得虚假。岳村镇尹村小学的春日种植课上,学生在田间栽下艾

草、丹参;政通路小学的“百草园”里,学生为每株幼苗挂上手绘责任牌,用《本草观察日记》记录生长变化。

二是破解“成果不实”的问题,让劳动成果看得见、摸得着。政通路幼儿园的孩子捣药泥、加辅料,搓出一颗颗圆润的山楂丸;课后服务时间,全市各校兴趣小组制作香囊、艾草锤、养生茶饮,劳动成果可以捧在手心、带回家中。

三是破解“难以为常”的问题,让劳动融入日常、形成习惯。新华路初中把八段锦、五禽戏纳入大课间活动。市直第二幼儿园萃取八段锦、五禽戏的动作精髓,借助AI工具创编专属充满童趣律动的音乐,原创儿童养生操,实现养生智慧的低龄化转译。

四是破解“层次不高”的问题,让劳动从体力输出走向技能与研究。新密市职教中心发挥中医护理专业优势,在平陌镇建起“艾草种植—加工—护理应用”全链条实训基地,师生每月走进乡镇卫生院开展志愿服务;新密市第一高级中学引导学生调查市域中草药资源并撰写报告,把劳动实践延展为研究性学习。

更令人欣慰的是课堂之外的变化:孩子回家教父母泡养生茶、按穴位,“周末教爸妈练五禽戏”的亲子作业让健康理念走进千家万户;全市集中展演已举办3次,26所代表性学校的特色课程成果定期交流分享,多个省市的同行专程前来参观学习。一位家长有感而发:“我一直以为学校做这些活动是为了搞个噱头,结果真把孩子的健康意识和良好习惯培养出来了,一堂中医药体验课比100句唠叨更管用。”

岐黄薪火,代代相传。下一步,新密市教育局将继续完善“学生为本、多元评价”的评价体系,建强师资队伍,深化校院共建,让岐黄文化这一家乡瑰宝不仅能走进校园、走进课堂,也能走进生活、走进心灵。

(作者单位均系河南省新密市教育局)

一校一品

《义务教育课程方案(2022年版)》要求,各门课程要用不少于10%的课时设计跨学科主题学习。这为小学美育工作指明了方向:艺术审美教育应该超越单一技能传授,转向对学生“审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解”学科素养的系统培育。然而,对于一所拥有7277名学生、仅43名艺术教师的大规模公办小学而言,如何在资源相对有限的条件下高质量落实新课程要求、规划学校美育课程发展路线图,成为摆在学校面前的现实课题。

山东省临沂第五实验小学以“身心两健,秀外慧中”的整体育人观,探索出一条可操作、可复制、可持续的跨学科美育实施路径。

学校艺术教育师生比约为169:1,在大规模办学条件下,传统的艺术课堂与社团活动等实践模式面临三重困境:一是课程与活动断裂。学校艺术课程虽有明确的素养要求,但课堂教学受制于课程内容与课时的统一;课后社团活动虽有时间与个性化保障,却常常游离于课程体系之外,仅成为课堂教学的“补充”。二是普惠与拔尖两失。社团活动模式往往只能覆盖少数有艺术特长的学生,难以满足全体学生日益增长的个性化美育需求。三是五育融合受阻。跨学科主题学习、项目式学习等,在学校常规实施框架中缺乏有效的落地载体,“五育并举”往往变成“五育隔离”。

学校以“身心两健,秀外慧中”的整体育人观,打破传统的学科孤岛,回归学科对话,以跨学科视角深度开发了65门校本课程,以“慧心娃娃艺术团”等作为跨学科美育的核心实践平台,走出一条系统性创新之路。学校成立由山东省特级教师、齐鲁名师领衔的校级艺术教育学术与领导小组,将美育建设纳入学校年度工作计划与整体发展规划;依据学校实际制定《艺术团章程》《训练安全管理制度》等规程,确保管理规范有序;设立年均约3万元的专项经费,并积极争取外部资源支持,用于学科建设、乐器更新、服装添置、外聘专家及展演赛事,形成学术研究与日常运行“双保障”。

学校依据小学各学科素养构建艺术社团内容,以“健康第一”为价值取向,将艺术审美与启迪智慧、涵养道德、锻炼形体、培养劳动观念、实现创新创造等元素结合。戏剧团深耕国家级非遗“柳琴戏”,打通生活与戏剧,用戏剧方式辅助解决学生遇到的真实问题,“戏入生活”“生活入戏”,跨学科社团特色鲜明;舞蹈团彰显中国舞韵,鲜明的“身心两健”让社团的作用不再单薄。

同时,学校构建“专业艺术教师、校外顶尖专家、跨学科教师+督导”的师资模式。学校以校内艺术教师为主导,聘请国家级非遗传承人、高校教授等为指导,全校跨学科美育的项目化学习由全体教师引导,学校管理人员配合家长等做好督导,实现“校内骨干主责日常教学管理,校外名家提供高阶专业指导”以及“教—学—评”一体化的良性互补。

课程与社团不仅是艺术教育的全覆盖、整体育人的阵地,更是推进“五育融合”的试验田。艺术与德育融合,学校排演红色主题剧目,将理想信念教育融入艺术实践,学生在表演中理解家国情怀,在艺术中涵养道德品格。艺术与智育融合,教师引导学生在器乐演奏中理解节奏与数学的比例关系,在剧本创作中融合文史知识。艺术与体育融合,社团指导教师将舞蹈、戏剧的身段训练与身体素质提升相结合,提高学生身体协调性。艺术与劳动教育融合,教师组织学生参与道具制作、舞台管理,在服务中体悟劳动的创造价值。艺术学科内部融合,学校创新“戏乐融合”形式,在戏剧表演中由民乐团现场配乐。此外,学校还通过“世界名画模仿秀”等活动,将艺术教育向家庭延伸。

在这样的实践中,艺术社团不再是课余活动的补充,而是落实国家艺术课程核心素养、开展跨学科主题学习的校本化核心实践平台。艺术团的活动与成果,直接反哺和评估学校美育课程质量。评价机制上,督导不仅关注结果,更重视学生在项目式、融合性实践中表现出的审美能力、协作能力、创新思维、文化理解等综合素养,引导评价从“结果导向”走向“过程与结果并重”。“课程+社团+舞台”相融合的路径构建,让课程教学、社团训练与舞台展示三个环节环环相扣,使艺术学习形成“学习—练习—展示—反馈”的整体育人循环。普惠与拔尖相融合,民乐团深耕民族音乐,戏剧团依托国家级非遗“柳琴戏”,舞蹈团彰显中国舞韵;“慧心创意节”等活动,将科技教育与艺术教育相融合,科幻画评选,科技小制作、科普演讲等让学生在科学与艺术的交汇处激发创新思维,让跨学科美育的内涵更加丰富。

近年来,学校美育成果突出,获得国家级展示2次、省级奖项8项、市级一等奖10余项,“戏乐融合”等创新实践在校本课程推介会、省市区各级春晚的展演中产生广泛社会影响力。

从课堂到社团,从校园到家庭,临沂第五实验小学的美育实践让艺术不再是一门孤立的学科,而是融入学生成长的方方面面。当学科之间的壁垒被打破,当艺术与德智体劳相互滋养,美育便不再是少数特长生的专利,而是每个孩子都能参与、都能受益的日常。这种面向全体、扎根日常的跨学科美育探索,为大规模公办学校破解美育资源供需矛盾、落实新课程方案要求提供了可借鉴的实践样本。未来,学校将继续深化跨学科美育课程建设,进一步挖掘地方文化资源与各学科的融合切入点,不断完善普惠性美育实施体系,让每一名学生都能在美的浸润中成长为身心和谐、素养全面的时代新人。

(作者单位系山东省临沂第五实验小学)

美育在学科间「交响」

□ 胡艳芝