

激扬“以美育人”的教育理想

——例谈艺术教师应有的教育追求

郑州市职业技术教育教研室 牛晓红
2022年8月

“今天中国的文盲不多了，但美育很多。”

“今天中国的文盲不多了，但美育很多。”
——吴冠中

“我教艺术科，主张不求直接效果，而注重间接效果。不求学生能作直接有用之画，但求涵养其爱美之心。能用作画一般的心来处理生活，对付人世，则生活美化，人世和平。此为艺术的最大效用。”

“我教艺术科，主张不求直接效果，而注重间接效果。不求学生能作直接有用之画，但求涵养其爱美之心。能用作画一般的心来处理生活，对付人世，则生活美化，人世和平。此为艺术的最大效用。”
——丰子恺《教师日记》

以艺术的方式理解自然

贝聿铭：以艺术的方式理解自然

C 目录

CONTENTS

对“教材插图事件”的思考

1

2 艺术课程与美育

2

例谈艺术教师如何落实课程育人

3

4 结语：把自己塑造成艺术品

4

1 Part one

对教材插图事件的思考

引言：

小学教材插图事件

部分网友表示插画人物眼神奇怪、毫无美感，担心会影响孩子今后的审美发展。

人样都画没了。。😓

5月25日 23:06 来自北京

回复 | 8130

等人 共69条回复

还有网友表示，该版本插图对比其他版本的教材插图存在明显审美差距。

小时候经常对着小学课本里的插画发呆，感觉很向往画里的画面，青山 绿水 草坪，还有一群无忧无虑的小朋友😓现在这是啥😓好辣眼睛

5月25日 23:22 来自河南

回复 | 796

等人 共49条回复

“杀马特”发型与文化衫

新时代教师的角色定位

学科教师 → 道德教师

学科教学 → 课程育人

学科建设 → 德性生长

艺术教师要做“大先生”

艺术教师，不应该只是掌握艺术技能的“匠才”，而应该是具有广阔的文化艺术视野、丰厚的人文知识基础、具备高雅审美情趣和创新思维的艺术教育工作者。

任何一门学科的教师都应该同时具备**人格素养**、**学科素养**和**教育素养**，做学生**为学、为事、为人**的示范。

做大先生，要有大境界

- 在实现第二个百年奋斗目标新的赶考路上，广大教师要以德修身、以德育人，以高尚的道德情操和人格魅力照亮学生心灵，要做学生为学、为事、为人的示范，要引导青少年立大志、明大德，成大才、担大任，自觉想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，把实现个人理想和服务国家人民相结合。

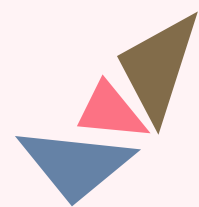
做“大先生”，要有大爱

- 爱是教育的灵魂，没有爱就没有教育。……师者的大爱既体现在千钧一发之际的义无反顾，也体现在日常教育教学工作中的细水长流。大爱就是要着眼于每个孩子的全面发展、健康成长，因材施教、有教无类，用真情、真心、真诚对待每一个孩子，让每一个学生都能健康快乐地成长。

做“大先生”，要有大智慧

- 进入互联网时代，获取信息和知识的门槛大为降低，知识的垄断被打破，教学生态发生了巨大的改变。
- 人工智能等新技术的发展，对现有职业格局带来的挑战将是颠覆性的，未来社会对劳动者创新意识与创新能力的要求无疑将不断提高。
- 面对这种现实，教师应与时俱进、树立终身学习意识，不断提高专业素养和育人本领，积极投身教育创新实践、推动教学变革，培养学生在未来社会立足的创造性思维和创新能力。

2 Part one

艺术课程与美育

《普通高中艺术课程标准(2017年版)》对艺术课程的性质做了明确的界定:高中艺术课程是培养学生具有较高艺术素养的必修课程,是包含音乐、舞蹈、美术、设计、戏剧、影视与数字媒体等艺术门类的综合性课程。艺术课程弘扬中国艺术精神,学习世界多元文化意识,培养社会责任感,追求真善美的统一;以美育人,立德树人,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。^①

艺术学科的核心素养

艺术感知

创意表达

审美情趣

文化理解

美术学科的教学基准

图像
识读

美术
表现

审美
判断

创意
实践

文化
理解

如何理解“审美判断”和“文化理解”？

审美判断

- 具备健康的审美趣味；
- 对审美对象进行感知、评价、判断和表达。

文化理解

- 从文化的角度理解作品。
- 理解不同国家、地区、民族和时代的。美术作品所体现的文化多样性。欣赏外国优秀的美作品。

文化认同

- 认识中华优秀传统文化的文化内涵及其独特艺术魅力，形成对中华文化的认同感。

中学艺术学科：学生核心能力水平

核心能力	内涵	具体表现	不同表现水平		
			水平 1	水平 2	水平 3
感受与鉴赏	对艺术作品和艺术现象的感受、分析、理解、判断与评价	感官调动 描述感受 评价作品	能调动多 感官参与艺 术感受	能描述艺 术感受并分 析艺术作品	能解释和 评价艺术现 象和艺术 作品
合作与分享	在艺术学习中与他人的协作、交流、分享	合作学习 理解包容 分享经验	能与他人 共同开展学 习与实践	能在合作 中相互理解 与包容	能在合作 学习交流中 分享艺术经 验和艺术 感受
表现与创作	以视、听、画、演、创进行表达与表现	模仿改编 构思创作 设计展演	能选择媒 材、技术进行 艺术模仿与 改编	能运用不 同手段和形 式进行艺术 构思与创作	能设计和 策划艺术活 动与展演

美术教育有着众多课程的教育功能

“像英语一样，美术也有确定的词汇与语法……”

像科学一样，美术是以自然法则和要素间的紧密联系为基础的……

像数学一样，美术具有确定的逻辑性、可证明性、清晰的结构……

像物理教学一样，美术需要一种视觉的和谐，训练一个人的眼睛……

像社会学一样，美术促进人们对人类、对文明的认识……

像音乐一样，美术也是以一个人的美感为基础的……

艺术课程的基本特点：**整体性和关联性**

《普通高中艺术课程标准(2017年版)》中提出,艺术课程强调整体性和关联性,提高学生的综合艺术能力。整体性是指以整体观念认识艺术,整合艺术信息,感受艺术的魅力;培养学生从单向思维转向整体思维,从单科知识的学习转向综合能力的提高。关联性是指各艺术门类既有自身的个性特点,又有相互之间的共性联系;学生通过探究各艺术门类的相互影响和相互作用,超越简单的形式叠加,并认识艺术的真谛及艺术与其他学科之间的有机联系。③

美术对开发学生的非智力因素，培养学生的工匠精神大有裨益。

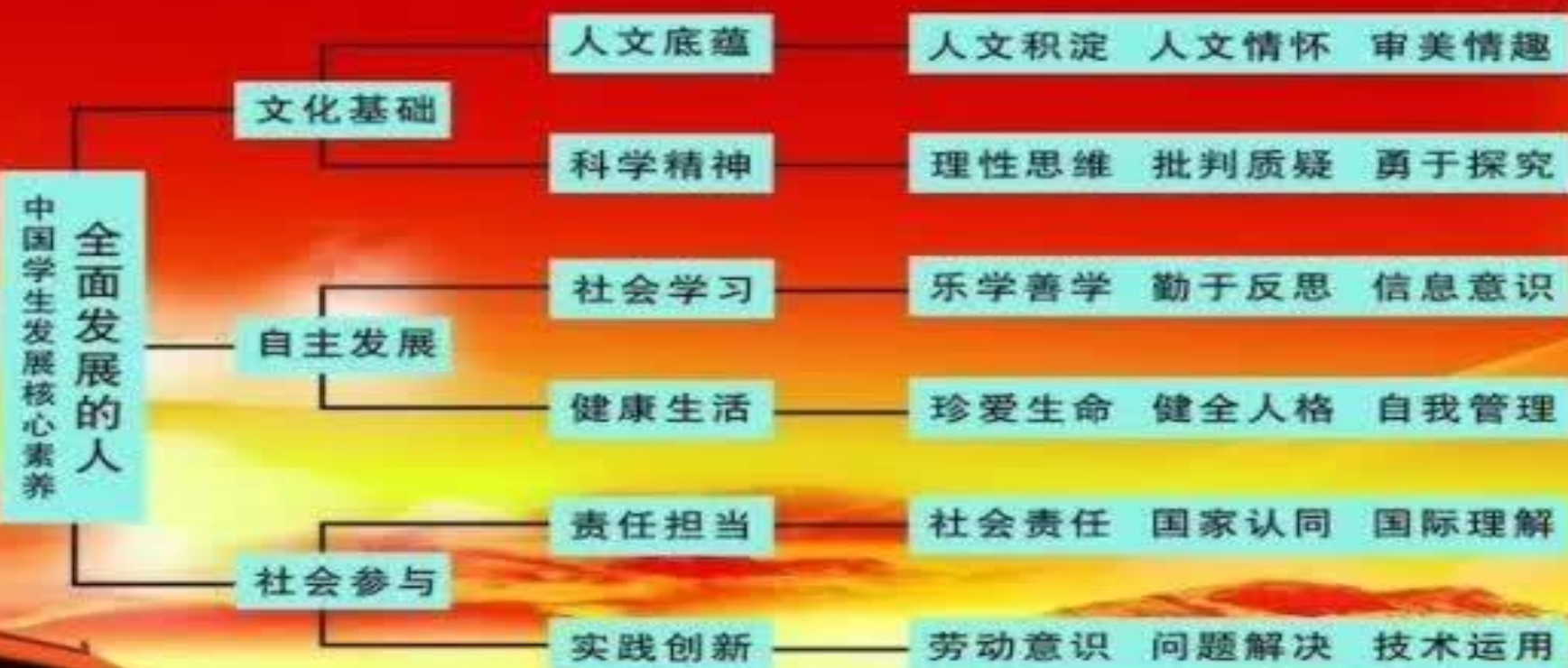
专业课育人元素的挖掘包括两方面

- 一是挖掘**通用育人元素**——即与本课程、本专业、本学校没有直接关联，但也属于对学生有教育意义的因素，如，**科学精神、奋斗精神、优秀传统文化、红色文化**等等。
- 二是挖掘**特色育人元素**——主要是指与本校历史、学科特色、课程背景有关的因素。职业院校专业往往有**对应的职业和岗位**，专业课中的思政元素应该依据具体的专业课程内容进行相应的挖掘。此外，专业教师要不断加强理论学习，及时**把握专业发展态势**，帮助学生树立**职业理想**、养成**爱岗敬业**的精神。

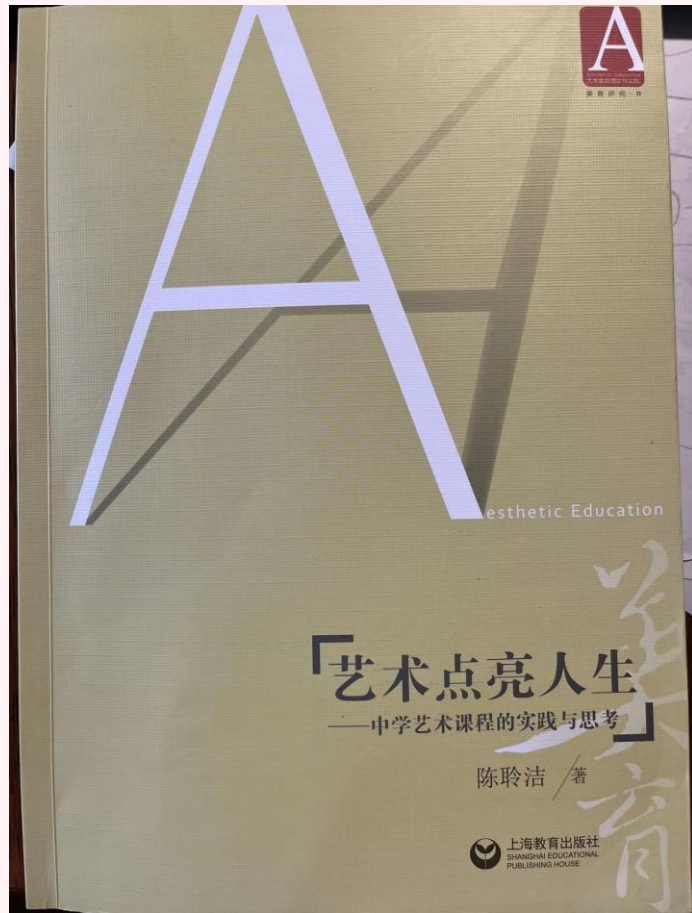
《社会主义核心价值观》中蕴含的思政元素

核心价值观	“课程思政”德育元素结合内容
富强	物质现代化、科学技术现代化、共同富裕、生产力标准、勤劳致富、综合国力、基本国情、中国梦等
民主	制度现代化、生存权、发展权、言论自由、宗教信仰自由、宽容、协商、人民民主专政、人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作制度、民族区域自治制度、基层民主制度等
文明	人的现代化、以人为本、物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明、社会秩序、国家软实力、国民素质、科学精神、人文精神、工匠精神、公序良俗、优秀传统文化、社会风尚等
和谐	真善美、和而不同、以和为贵、依道而和、妥协等
自由	集体主义、人的自由全面发展、实践、马克思主义指导思想、意志自由、行动自由、政治自由、言论自由、出版自由、集会自由、结社自由、游行自由、示威自由等
平等	社会平等、人格平等、众生平等、权利平等、公平正义、经济平等、政治平等、文化平等、机会平等
公正	起点公正、过程公正、结果公正、程序公正、社会公正等
法治	依法治国、以德治国、权利意识、责任意识、纪律意识等
爱国	爱祖国、爱人民、爱家乡、爱学校、道路自信、理论自信、制度自信、文化自信、政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识、民族精神、时代精神等
敬业	热爱劳动、热爱工作、热爱岗位、职业道德等
诚信	守信、说老实话、办老实事、做老实人、谦逊、社会公德、家庭美德等
友善	包容、协作、团结、尊重、和气、宽厚、推己及人、己所不欲勿施于人等

中国学生发展核心素养

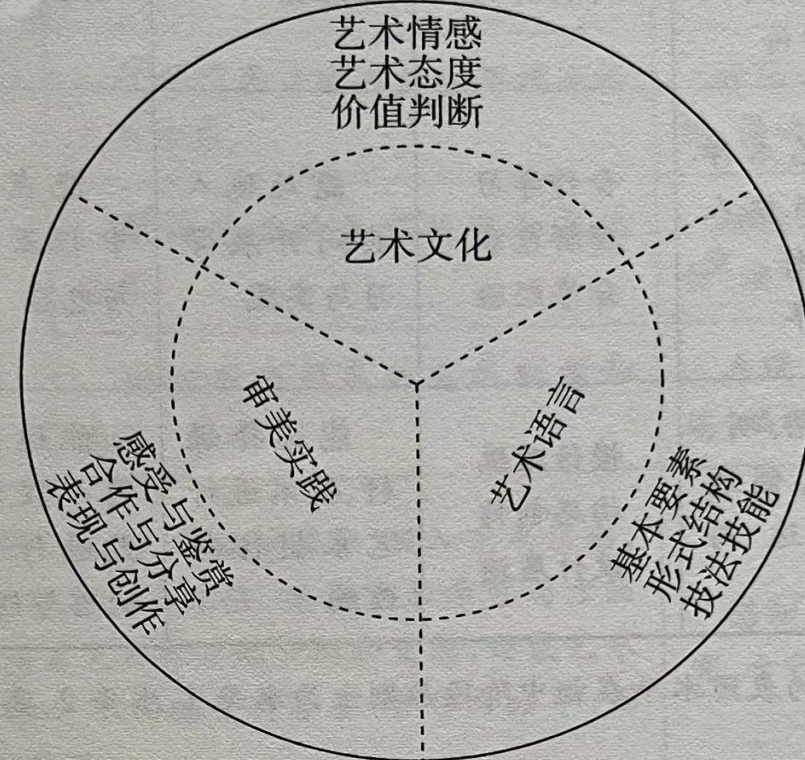

艺术学科核心素养三维结构图

审美实践主要指在视、听、画、演、创等实践过程中，掌握与运用艺术学习的策略与方法，提升审美实践能力，包括艺术感受与鉴赏、合作与分享、表现与创作

艺术文化是指在艺术与自然、艺术与生活、艺术与情感的学习中形成的文化积淀，包括艺术情感、艺术态度和价值判断

艺术语言主要指艺术知识与技能，包括艺术的基本要素、形式结构、技法技能

国务院办公厅关于全面加强和改进 学校美育工作的意见

国办发〔2015〕71号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

美育是审美教育，也是情操教育和心灵教育，不仅能提升人的审美素养，还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟，激励人的精神，温润人的心灵。美育与德育、智育、体育相辅相成、相互促进。

- 总体要求：把培育和践行社会主义核心价值观融入学校美育全过程，根植中华优秀传统文化深厚土壤，汲取人类文明优秀成果，引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、培育深厚的民族情感、激发想象力和创新意识、拥有开阔的眼光和宽广的胸怀，培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人

国务院办公厅关于全面加强和改进 学校美育工作的意见

国办发〔2015〕71号

基本原则：

- 1.坚持育人为本，面向全体。遵循美育特点和学生成长规律，以美育人、以文化人。
- 2.加强分类指导，因地因校制宜，鼓励特色发展，坚持整体推进与典型引领相结合，形成“一校一品”、“一校多品”局面。
- 3.坚持改革创新，协同推进。加强美育综合改革，统筹学校美育发展，促进德智体美有机融合。整合各类美育资源，促进学校与社会互动互联，齐抓共管、开放合作，形成全社会关心支持美育发展和学生全面成长的氛围。

国务院办公厅关于全面加强和改进 学校美育工作的意见

国办发〔2015〕71号

- 职业院校美育课程要强化艺术实践，注重与专业课程的有机结合，培养具有审美修养的高素质技术技能人才。
- 各级各类学校要贴近校园生活，根据学生认知水平和心理特点，积极探索创造具有时代特征、校园特色和学生特点的美育活动形式。要以戏曲、书法、篆刻、剪纸等中华优秀传统文化艺术为重点，形成本地本校的特色和传统。
- 任何学校和教师不得组织学生参加以营利为目的的艺术竞赛活动，严禁任何部门和中小学校组织学生参与商业性艺术活动或商业性庆典活动。

创新艺术人才培养模式

- 专业艺术院校要注重内涵建设，突出办学特色，专业设置应与学科建设、产业发展、社会需求、艺术前沿有机衔接。加强社会服务意识，强化实践育人，进一步完善协同育人的人才培养模式，增强人才培养与经济社会发展的契合度，为经济发展、文化繁荣培养高素质、多样化的艺术专门人才。
- 遵循艺术人才成长规律，促进艺术教育与思想政治教育有机融合、专业课程教学与文化课程教学相辅相成，坚持德艺双馨，着力提升学生综合素养，培养造就具有丰厚文化底蕴、素质全面、专业扎实的艺术专门人才。

注重校园文化环境的育人作用

- 各级各类学校要充分利用广播、电视、网络、教室、走廊、宣传栏等，营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化环境，以美感人，以景育人。要让社会主义核心价值观、中华优秀传统文化基因通过校园文化环境浸润学生心田，引导学生发现自然之美、生活之美、心灵之美。

师资队伍建设是美育工作的重中之重

- 各级教育部门和各级各类学校要把师资队伍建设作为美育工作的重中之重，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质美育教师队伍。

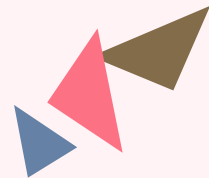
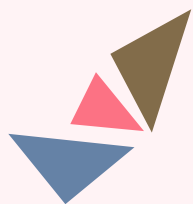

探索构建美育协同育人机制

- 以立德树人、崇德向善、以美育人为导向，加强对家庭美育的引导，规范社会艺术考级市场，强化社会文化环境治理，宣传正确的美育理念，充分发挥家庭和社会的育人作用，转变艺术学习的技术化和功利化倾向，营造有利于青少年成长的健康向上的社会文化环境。
- 建立学校、家庭、社会多位一体的美育协同育人机制，推进美育协同创新，探索建立教育与宣传、文化等部门及文艺团体的长效合作机制，建立推进学校美育工作的部门间协调机制。

3 Part one

例谈艺术教师如何落实课程育人

【思考与讨论】你从社会对“设计师”的期待中读到了什么（1）

- 1、年龄性别：25岁-35岁，性别不限；
- 2、教育背景：服装、家纺或染织设计等美术相关专业，大专以上学历；
- 3、工作经验：有品牌零售行业（家纺、纺织品）款式设计2年以上款式设计工作经验；
- 4、知识技能：
 - 1) 熟悉家纺产品系列结构、产品组合及风格搭配；
 - 2) 有较好的市场敏锐度，对工艺有一定的了解；
 - 3) 有较高的艺术修养和领悟能力，色彩敏感度高；
 - 4) 可熟练操作CorelDRAW、Photoshop、autoCAD、freehand等设计软件；
 - 5) 出色的手绘及速写能力；
- 5、个人素质：善于沟通，具有很强的创造力和责任心，团队合作能力佳，承压能力强。

你从社会对“设计师”的期待中读到了什么（2）

- 1、 5年以上书籍装帧设计工作经验,有较强的美术功底,艺术设计类专业优先;
- 2、 如果你有超厉害的作品请忽略第1条;
- 3、 熟练使用PS,AI,ID等平面设计软件;
- 4、 对书籍设计有一定的敏感度,能根据不同类型的内容给出相应的设计方案;
- 5、 熟悉工艺、纸张、印刷流程;
- 6、 良好的工作习惯,做事认真,具备团队合作精神;
- 7、 能承受一定的工作压力;
- 8、 有文创、周边产品设计经验者优先。

你从社会对“设计师”的期待中读到了什么（3）

- 1、大专及以上学历,市场营销或广告、传媒等相关专业。
- 2、具有市场营销创意和策划能力;有良好的美术功底、审美能力和独特的创意。
- 3、熟练操作PS、AI等平面设计软件。
- 4、有较强的团队意识、良好的合作态度、执行力、领悟力、责任心和沟通能力。
- 5、面试时带上个人作品(平面设计图、视频)。

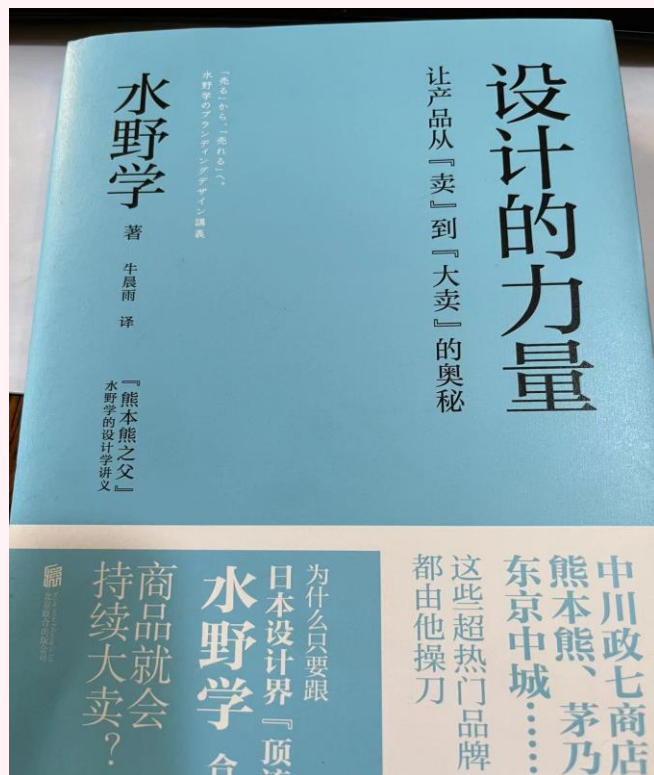
人人都可成为设计师

设计师对我说：“这个很好，但我很难向您解释清楚哪里好，这是我身为设计师的直觉。”我回答：

“啊，是这样啊，那……”如果我就这样不明不白地就接受了，那么设计方案的推进肯定会很不顺利。

当然，我认为这样的设计师也有问题。

在设计这一领域展现品味，换一种说法，就是“在储备设计知识的基础上进行优化”。那么，该如何培养这种品味呢？我认为有三种方法：一是“了解王道、经典”，二是“把握流行趋势”，三是“找到共同点”。

来自用人单位的反馈（动漫专业）

中职学校动漫专业开设的专业技能课程广而泛。在能力培养上，学校的实际教学和课程设置过于重视学生的技术能力，忽视了对学生专业素养和综合素养的培养，导致学生懂技术不懂艺术，缺少创新意识，学生所学内容无法融入企业的项目开发工作中。

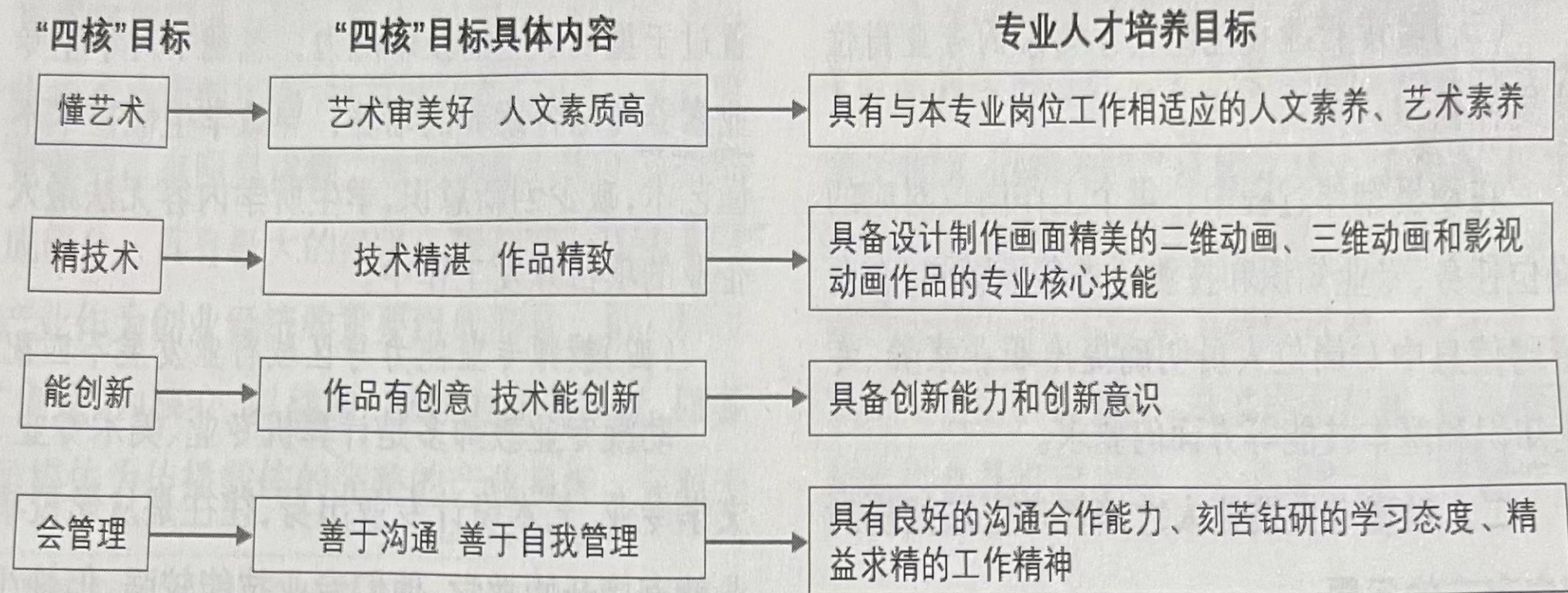

图 1 江苏省连云港中等专业学校动漫专业技能人才培养“四核”目标

表 1 以“四核”专业目标为导向的动漫专业课程

四核目标	开设课程
懂艺术	美术、素描、色彩、影视赏析、历史、书法、造型场景设计、动画原理
精技术	Photoshop、二维动画 Flash 制作、Maya 模型和角色设计、影视剪辑、影视特效、卡通漫画设计、3D Max、二维动画制作实训、三维影视动画实训
能创新	社团活动课
会管理	职业生涯规划、社交礼仪、演讲口才

案例：课程育人

悟道明术 深耕细作 只为不负韶华——有感于一位美术特级教师的
“二十年磨一课”

原创 牛晓红 红姐茶座 2022-07-14 12:31 发表于河南

美术课教什么、怎样教？“美”与“术”可以分开吗？“美术技能”与“审美素养”之间究竟是什么关系？如何在美术课上落实“课程育人”？……这些问题事关一位美术教师能否从“教书匠”成长为“大先生”。

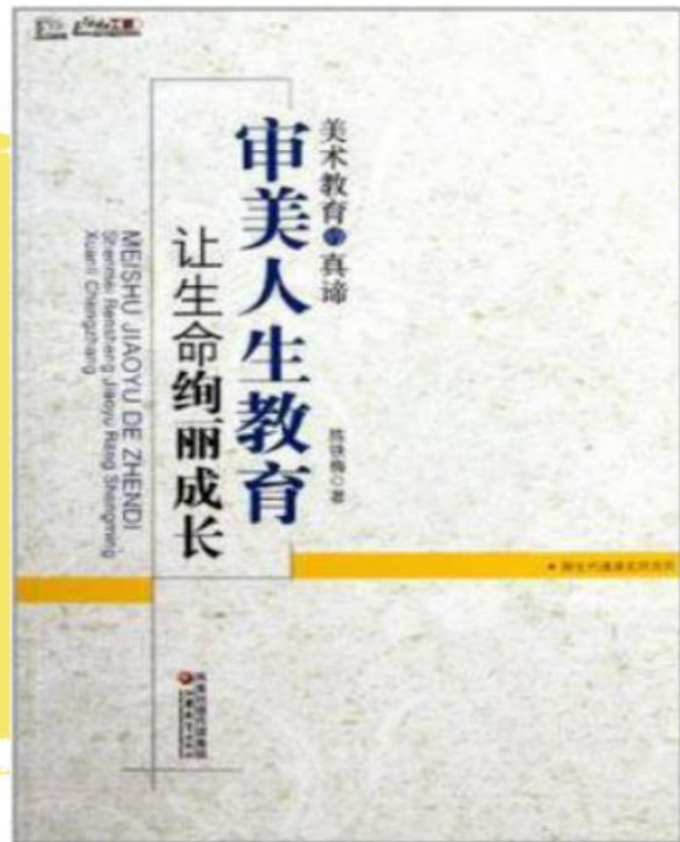
在江苏省南通市有这样一位了不起的美术特级教师，她在学科教学的田野里深耕细作、潜心钻研育人艺术，以一节剪纸课与自己“同课异构”了20年，逐渐形成了自己的教育主张，并出版了自己的教学专著——《审美教育人生，让生命绚丽成长》（图书封面和部分目录见下图），她的名字叫陈铁梅。她在这部专著中述说了自己探寻美术课教学真谛的历程，梳理出自己以美育统领教学、将学生培育成为“审美人”的一步步探索、一个个举措，将耕耘所获毫无保留地奉献给教育同仁。

微信扫一扫
关注该公众号

表1 中西剪纸文化对比表

项目	中国民间剪纸的艺术特色		西方剪纸的艺术特色	
	传统剪纸	特色剪纸 (剪花娘子)	传统剪纸	特色剪纸 (马蒂斯)
题材	几何图形 现实生活 民间传说	具象世界	几何图形 现实生活 文学作品	抽象世界
表现手法	线线相连	拼贴	剪影	拼贴
	阴阳对比	综合	阴阳对比	综合
造型	夸张	夸张	写实	夸张
色彩	红色为主	五色	黑色为主	多色
构图	对称、均衡	对称	对称、均衡	均衡
作用	装饰、祈福求吉	装饰、祈福求吉	装饰	装饰

打通民间工艺与现代美学之间的通道

搭建平凡生活与审美意蕴之间的阶梯

实现中国文化与西方文化之间的碰撞

第二篇◇给课堂一束缤纷

第一章 拂去岁月的尘埃

- 第一节 打通民间工艺与现代美学之间的通道
- 第二节 搭建平凡生活与审美意蕴之间的阶梯
- 第三节 实现中国文化与西方文化之间的碰撞

第二章 唤醒沉睡的美感

- 第一节 直追云端——对欣赏教学目标的思考
- 第二节 跟着心走——欣赏教学课程的构建
- 第三节 感受脉动——欣赏教学的随机把握

第三章 寻找绘画的起点

- 第一节 拉根线条去散步
- 第二节 带着色彩去玩耍

第四章 抓住灵感的触角

- 第一节 让草图成为起点
- 第二节 让创意可以触摸

单元	单元目标	教学内容	教学目标	课业形式	建议课时
文化寻根	南通蓝印花布发展历史及其文化追寻。	淘宝	通过各种途径收集蓝印花布及其素材,感受劳动人民对它的眷恋与难舍。	欣赏	1
		议吧	通过汇报、交流,梳理蓝印花布的发展脉络。	欣赏	1
探索发现	南通蓝印花布艺术特色及其形成的文化渊源。	亲历	通过参观或观摩蓝印花布的制作过程,体验制作工艺流程及其作用。	工艺	1
		雅韵	通过交流,发现蓝印花布的艺术特色(色彩之美、纹样的寓意之美、构成之美、制作之美)及其审美价值与江海文化之间的密切关系。	欣赏	1
传承创新	南通蓝印花布传统纹样的构思设计以及创新设计。	谋划	传统纹样的整体构思与设计	设计	1
		设计(一)	传统单独纹样的设计	设计	1
		设计(二)	传统适合纹样的设计	设计	1
		设计(三)	传统连续纹样的设计	设计	1
		设计(四)	现代纹样的设计与创新	设计	1
体验感知	选择一方蓝印花布设计稿,体验蓝印花布的制作流程,体验小什物制作。	精工	刻板印染或线绣(白底蓝花或蓝底白花)	工艺	2
		巧手	利用自己制作的蓝印花布制作一件小什物,体现其实用性。	工艺	2

教学设计应注重审美内涵的逻辑推理

教学环节	教学过程	教学目的
活动导入	与孩子一同悬挂蓝印花布制品	渲染环境审美
历史回眸	观看蓝印花布制作过程	营造身临其境的氛围
探索研究	蓝白两色的组合	了解蓝印花布基本艺术特色
	题材寓意	审美内涵挖掘
	构成形式	
	以小短线组成图案纹样	了解南通蓝印花布艺术特色
作业评价	设置“蓝艺作坊”，根据蓝印花布的制作流程进行活动	设置梯度作业
拓展总结	蓝印花布保护与传承辩论	保护民间艺术的必要性交流

这样层层推进，引导孩子自觉地将蓝印花布的学习与生活经验、学习经验相结合，较为深刻地理解蓝印花布的审美价值和文化价值，将孩子引向蓝印花布的绚丽世界。

我抛出辩论主题，帮助孩子加强对审美文化价值的认同：“同学们，在现代科技的冲击下，蓝印花布在慢慢地退出历史舞台，慢慢地淡出人们的生活。对于我收集蓝印花布这件事，有些人认为非常有必要，而有些人却不以为然，你们认为呢？”

【案例】黄凯，江苏南通美术学科带头人。

教育主张：“觉天地之美，育审美之心”

• 我的课堂教学，从研究“杀马特”开始。
——黄凯

• 组织开展“青春实验，我型我秀”服装设计比赛。

1. 根据自我的身心特点，你认为校服应该用什么样的面料？

2. 根据自我的兴趣爱好，你觉得我们的校服应该以什么颜色为主？

3. 从当下时尚生活的节奏来看，你认为什么样款式的校服才能体现实中学子的风采？

4. 基于我们的校园文化，你认为哪些元素可以融入我们实验初中的校服？

5. 你能用手绘的方式，设计一款能展现自我精神风貌的校服吗？

【案例】黄凯，江苏南通美术学科带头人。
教育主张：“**觉天地之美，育审美之心**”

• 学生用河边的鹅卵石打闹非常危险，如何改变这一现状，让鹅卵石成为美术课程资源呢？——黄凯

• 开设“石全石美”石头画课程，创建“石艺工作坊”，将学生带入审美天地。

案例：校园中的四季艺术创作

表 1 “校园四季多彩艺术”主题活动设计表

季节	关联合日	关联活动	绘画创作	综合表现
春季	立春、三月三	植物、色彩、放风筝	春天里色彩、蔬菜	彩塑植物
夏季	立夏、端午	粽子、鸡蛋等	划龙舟、蛋娃娃	做粽子、香囊
秋季	中秋、国庆	果蔬、旅游	硕果累累	菜场调查、赏月文化
冬季	冬至、新年、圣诞	色彩节日活动等	我的冬至、新年	做花灯、民间剪纸

案例：《书法》课

（案例来源：绍兴文理学院“课程思政”案例选）

1. 笔法体系的学习应用结合“心正笔正”个人修养观照；
2. 笔法体系演变及书法风格史的演变与衍生，与“持续发展”及“和谐”发展观照；
3. 草书用笔技巧与社会主义核心价值观“自由”相参照；
4. 创作气局的“中正”“气象”等与中华民族气质相观照；
5. 书法创作和个人风格形成与外界环境及社会背景相关性 with 民族情怀观照。

《汉字文化》

立足文化寻根
激发通识教育活力

课程性质

通识优质课程

课程简介

以甲骨文、金文、篆隶草行楷为代表的中国汉字，既是承载中华优秀传统文化的重要介质，也是属于优秀传统文化的一部分，是堪称具有重要文化价值和传承意义的“绝学”和冷门学科。课程以深入挖掘汉字承载的华夏文明和民族精神命脉为主线，将若干知识点和文化事项贯穿起来，引导学生从汉字文化中汲取提升精神境界的优秀因子。

《汉字文化》

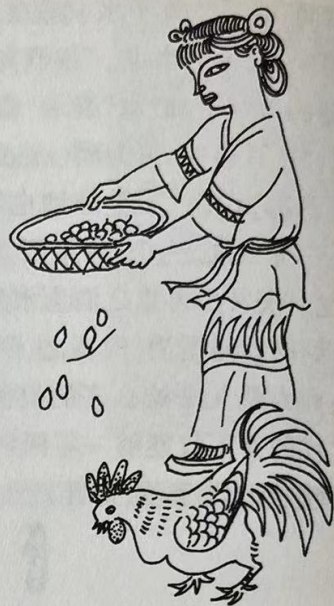
立足文化寻根
激发通识教育活力

课程思政教学设计描述 |

引入实物汉字教学，课堂提供甲骨、青铜礼器、瓦当、货泉、玺印、简牍、碑拓、古籍等实物文字资源，学生通过“体验式”学习，可以深层领悟中华民族传统文化的博大和深邃；在解读汉字与政治、思想、思维等若干文化项的关系中，力图将文化传承这一份责任感和使命感，自觉内化到每一个学生的心中，不断强化文化自信；教学设计融汉字教育于立德树人之中，针对“废除汉字”“汉字拼音化”“繁简之争”等重大问题，引导学生深刻意识到汉字发展事关华夏文明的传承，并最终形成正确的理念面对汉字正在受到的挑战；在书法、诗词、对联等内容的演示中，重点突出汉字蕴含的美学元素，一方面陶冶学生的审美鉴赏力和艺术感受力，一方面引导学生主动提升自身的人文素养和人格修养。

2·18

米

𪎭

甲骨

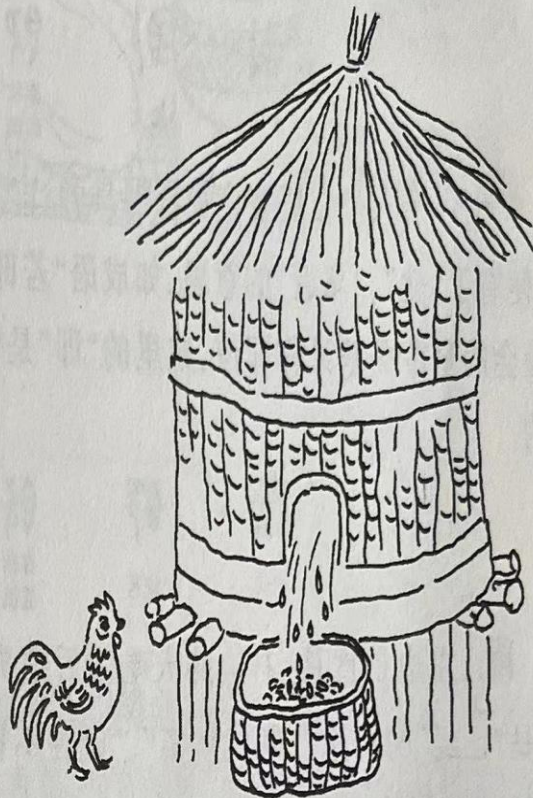
米

小篆

古文字形上下象一粒粒的米,中间的“一”象筛子。《说文·米部》:“米,粟实也。”没有脱壳的谷子是粟,脱了壳的就是米,古文字形所描述的正是用筛子脱壳的米粒。米后来不仅指粟实,凡脱壳的粮食都可称米,例如唐代贾公彦在为《周礼·地官·舍人》郑玄注作疏时说:“黍、稻、粱、麦、苽(gū)、大豆,六者皆有米,麻与小豆、小麦三者无米,故云:九穀六米。”米究竟指什么,则因时、地等条件而异。远古时代,黄河流域的农作物以粟为主,脱壳之后称为“粟米”,长江流域以稻为主,脱壳之后称为“稻米”,在现代汉语口语中,前者称为小米,后者称为大米。

3·47

食

𪎩

甲骨

𪎪

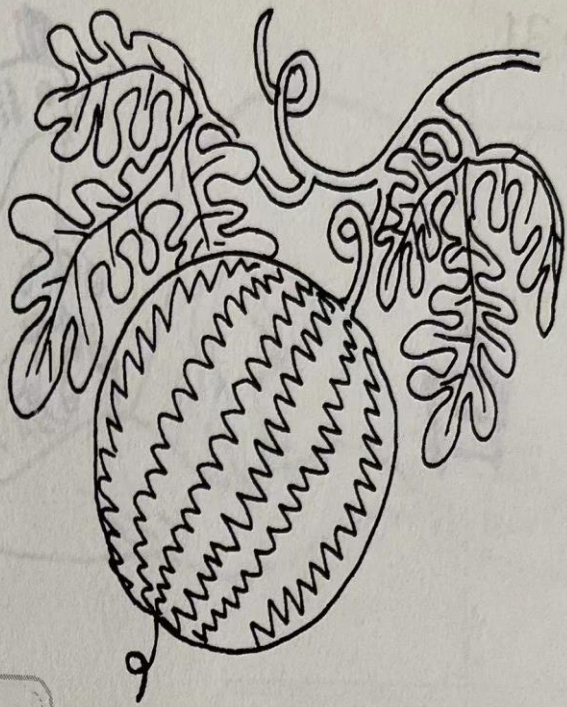
金文

𪎫

小篆

2·30

瓜

𠂔

金文

𠂔

小篆

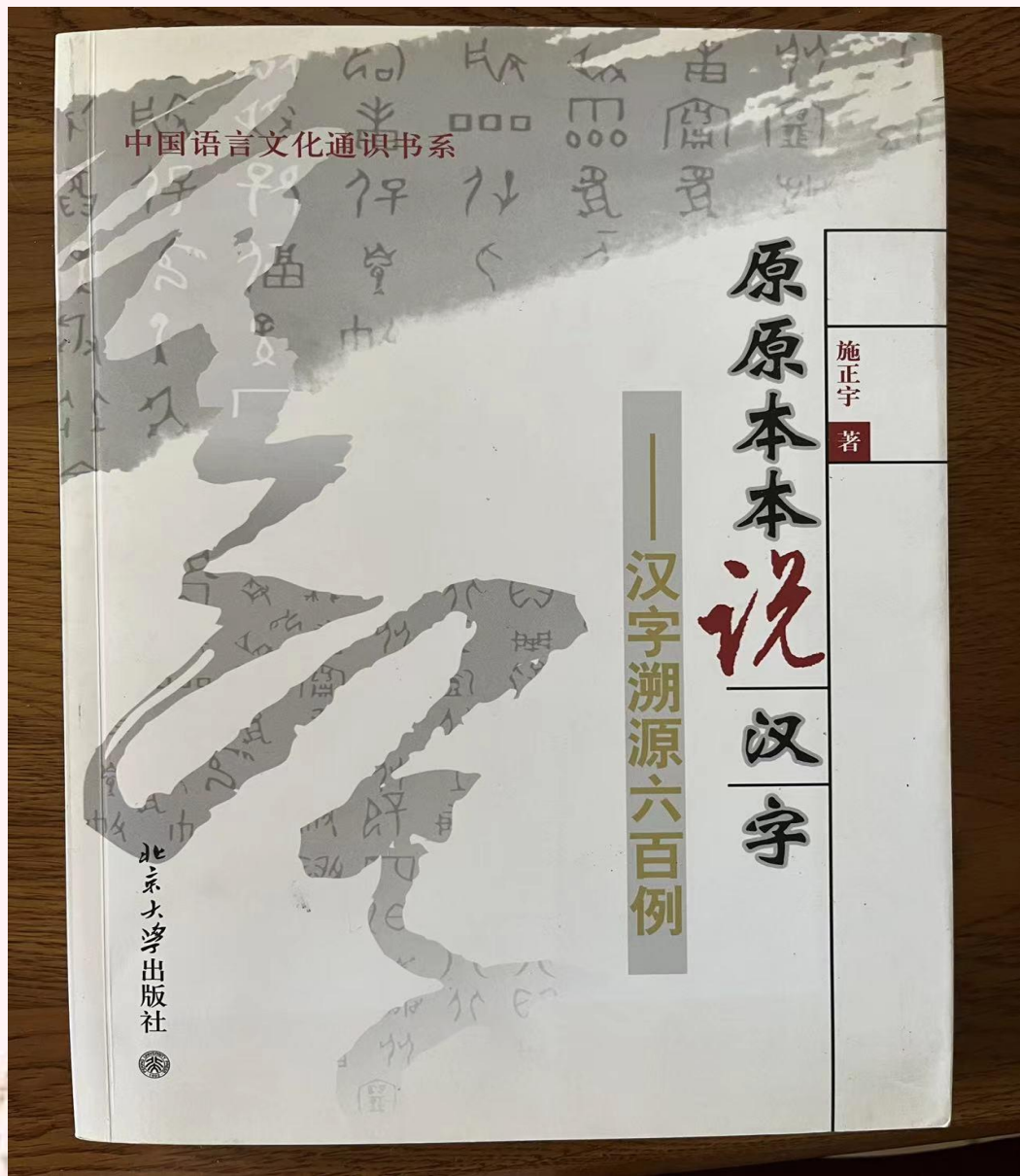
2·29

韭

韭

小篆

案例：《包装设计》课

(资料来源：山东省高等学校课程思政研究中心)

章节	知识点	思政元素	实现形式
第一章	包装设计概述	创新创业教育	在介绍国家创新创业鼓励政策的基础上，采用案例式教学，用成功的创业案例激励学生投身创新创业活动中；运用项目式教学，真题真做、以赛促教等形式进行创新创业能力的训练
第三章	包装材料	环保意识教育	用数据说明目前过度包装对环境的污染和危害，从合理运用环保包装材料，减少包装材料的使用，以及提倡包装的循环利用等角度，培养学生的环保意识，使他们在未来的设计工作中将环保意识铭记于心
第七章	包装图形	文化自信教育	强调地域文化和传统文化在白酒包装设计中展示的重要性，针对“百脉泉酒业70周年珍藏版酒的瓶体及外包装大赛”作业，安排学生考察最具地域特色的百脉泉和李清照纪念馆，将清照文化和百脉泉元素运用到白酒包装设计中，在反映百脉泉白酒地域文化，增进消费者好感的同时，对培养学生加强对传统文化的重视，树立学生的文化自信具有重要意义
第八章	包装发展现状	爱国主义教育	结合包装设计发展现状，讲述我国近年来可喜的经济发展态势，强调国富才能民强，提升学生的爱国意识。同时，通过诵读李清照的爱国诗词，说明国家平安百姓才能安居乐业，有国才有家，培养学生的爱国情怀

案例3：《数字图像基础》课

(资料来源：山东省高等学校课程思政研究中心)

1. 总体教学内容

视觉感知基础、图像的获取、图像的采样与量化、数字图像的表达，图像数据在计算机中的存储、数字图像的分辨率、像素间的关系。

2. 德育切入点

从人类视觉模型中可以看出，人类视觉并不完全是真实景物的直接反映，而是包括大脑加工部分。因此，出现了有很多对环境反映的修正，如马赫带效应、同时对比度，以及视觉错觉等，可见眼见也不一定为实。

3. 德融教学内容

即使没有被别人故意欺骗，自己的眼睛也有可能骗自己，所以在日常生活中要学会透过现象看本质，看的同时要多思考、多实践，正所谓“实践出真知”。

《景观艺术学》

“以美育德”立风骨
“以美启智”树新尚

课程性质

专业基础类必修课

课程简介

景观艺术学课程，系统讲授景观要素与空间、古今中外景观创作的艺术理论和方法；从设计全过程视角，讲授构思立意、规划布局、空间组织，景观营造的艺术原理；分单元引入学科前沿理论、行业热点话题、典型案例等内容；藉以线上线下混合教学，培养学生的景观认知、鉴赏与设计创作能力，提升人文素养、拓展国际视野，厚植家国情怀。

《景观艺术学》

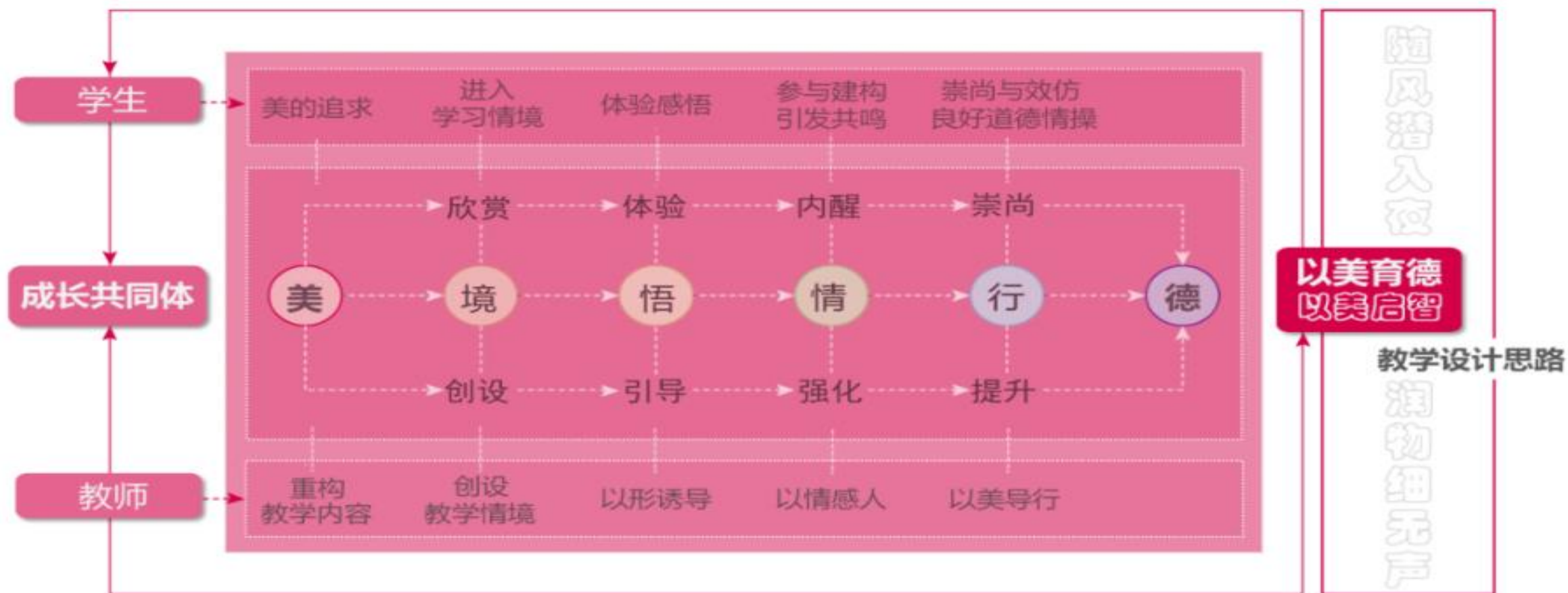
“以美育德”立风骨
“以美启智”树新尚

课程思政教学设计描述

在教学中，秉承“以美育德、以美启智”的理念，按照“美、境、悟、情、行、德”六个阶段，融入诗、书、画、影、视、音等艺术元素，营造轻松愉快的教学情境，全面提高学生的审美和人文素养。采用有趣、有情的教学形式，通过对世界著名景点、名家名作，以及影视剧名场景的情景化解析，讲好每一个知识点；引导同学们通过“中外景观创作艺术、名家名作”的对比学习，拓展国际视野，认知中国园林中的民族文化表达及其对世界园林的影响，增强文化自信，积极传承前辈设计师的哲匠精神。采用“案例工作坊”的形式，组织行业热点话题研讨，剖析国内外经典设计案例，引导同学们开展协作型、研究型学习，实时关注学术前沿理论，思考前辈设计师如何通过设计探索现代中国的身份，思考作为设计师所承担的历史使命，以提升民族文化认同感与自豪感，厚植行业与家国情怀。

《景观艺术学》

“以美育德”立风骨
“以美启智”树新尚

上海新中高中：“服饰与设计”单元教学设计

[单元教学目标]

1. 感知艺术与生活的关联,知道服饰在人类发展的过程中的作用。从不同时代服饰中感知服饰艺术的美。
2. 通过小组探索与实践,创作与设计服饰。
3. 综合设计服装展示活动,形成自己有个性的表达。
4. 在学习的过程中,逐步形成对艺术表达的探究精神。

课时	教学内容	活动设计	活动评价
第一课时: 服饰之源	<ol style="list-style-type: none">1. 中心问题:服饰在人类发展中有些什么作用,哪些因素对服饰发展有重要影响。2. 感知服装艺术与人类生活的关联,通过素材的收集与整理,形成初步感知与体验。	<ol style="list-style-type: none">1. 本课时为单元项目学习的导入课。2. 研究内容:<ol style="list-style-type: none">(1) 服饰在人类发展中的作用有哪些。(2) 哪些因素在服饰发展中起到重要的作用。(3) 服饰发展与我们有怎样的关联。	过程性评价。 学生探究报告含自评环节;发布报告,学生互评和教师点评。
第二、第三课时: 服装设计	以“环保”为主题进行当年服装设计与发布会。在完成创作的过程中体验研究成果。	<ol style="list-style-type: none">1. 结合“环保”主题,选择合适的材料,并结合所给的主题限定进行服装设计与制作。2. 结合主题进行小组服装发布会的策划,撰写发布会的主题词,进行音乐、布景、灯光等相关因素的策划与准备。	学生的参与性和创造性。小组的合作交流。
第四课时: 服装秀	主题服装秀,展现项目成果,进一步呈现学习活动的结果。	小组服装秀。要求综合展示,有主题,有创意,有对设计内容的具体解读,并关联研究成果进行设计的阐述。	能有较为完整的创意表现,并对研究的观点和设计的服装进行综合分析。

[案例] “向大师致敬”——“墙绘”系列活动

1. 活动构想

没有一块画布可以限制艺术的灵魂,没有一堵墙面可以阻隔艺术的延展。

我们从小就接受艺术教育,然而艺术教育的核心目标到底是什么?

记得托尔斯泰曾经说过:“艺术不是技艺,它是艺术家体验了的感情的传达。”在我看来,艺术是一种表达方式,在艺术教育逐渐被重视的今天,我们是否可以尝试引导高中学生,用所学的艺术语汇去实现这样的传达呢?

从2015年开始,新中高级中学尝试拓展艺术课堂的外延,用画笔向路人宣传“城市与生活”“环境保护”等主题,体现社会责任。

学生们在理解了现代艺术的表达意义之后,尝试用星空、月亮和眼睛等最简单的

2. 活动主题

2015年:久光“墙绘”——城市·生活

以全国文明城区创建为主题,画作留在了大宁路共和新路的工地围墙上。

2016年:常德路“墙绘”——遇见更好的世界

以环境保护为主题,画作留在了常德路武康路工地围墙上。

2018年:市北工业园“墙绘”——发现·美好

以环境保护为主题,画作留在了江场路工地围墙上。

【今日头条】在墙绘中发现美好，新中学子在环保路上步履不停

2018-11-30 16:49

温暖、灿烂的阳光透过树叶，洒在一支支慢慢传递的画笔上，光影随着每一线条的精心勾勒而流转，你看，熠熠生辉的是星空，是月亮，是眼睛，“美丽新世界”的故事正在雪白的墙上缓缓舒展开来……

学生们感受到“**每个人都是艺术家**”这句话不是假想

志愿者们为“小画家们”打水

有效利用艺术场馆，形成场馆体验与艺术课程的关联

比如，每年高一的寒假，都会有一个固定的寒假作业，就是走进上海博物馆的“印章馆”，从一枚枚小小的印章，看中国的历史发展，然后进行交流。

再如，高一的国庆小长假，引导学生们走进上海的各式石库门，去了解“石库门的前世今生”，从建筑到其中蕴藏的文化，学生们总结出一个个自己的体验。

又如，引导学生去各种艺术剧场看剧，形成“剧展报告”。在其中需要运用各种不同的艺术知识以及其他学科的相关内容。也是在不断体验的过程中，学生们能形成自己的艺术体验和感受。

【思考与讨论】市场经济大潮之下，设计师如何守住道德底线？

“利益”与“金钱”的价值观。“为人类的利益设计”并非指的是“为金钱设计”。在这种经济繁荣的当今社会中，有的设计师一味的追求利益最大化，只是一味考虑如何的讨好消费者，赢得消费者的购买心理，却没有考虑到自己设计出的产品是否违背了社会公德，设计作品中是否充斥着颓废、堕落、不健康、不文明的元素，成为了社会的公害，例如老虎机，色情动漫等。

市场经济大潮之下，设计师如何守住道德底线？

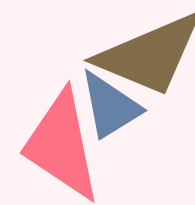
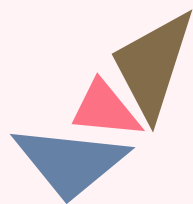
在设计领域一直在强调要具有创新意识，然而，在利益的驱动下，出现了许多的山寨产品，甚至形成了所谓的“山寨文化”，这样的畸形“文化”现象是设计师极端不负社会责任心的表现。其实，像这种对优秀作品直接实行“拿来主义”，将设计这门美化人类心灵的职业沦为山寨厂商的“摇钱树”，既是对那些优秀设计师的知识产权的无视，同时，也是对自我的一种侮辱，是一种没有上进心与自尊心的表现。

表 1 以“四核”专业目标为导向的动漫专业课程

四核目标	开设课程
懂艺术	美术、素描、色彩、影视赏析、历史、书法、造型场景设计、动画原理
精技术	Photoshop、二维动画 Flash 制作、Maya 模型和角色设计、影视剪辑、影视特效、卡通漫画设计、3D Max、二维动画制作实训、三维影视动画实训
能创新	社团活动课
会管理	职业生涯规划、社交礼仪、演讲口才

4 Part one

把自己塑造成艺术品

让自己“美”起来

LOREM IPSUM DOLOR

A

美美地
说话

B

美美地
微笑

C

美美地
写字

让生活情趣多起来

LOREM IPSUM DOLOR

会做小手工

A

会做美食

B

会拍美照

C

会写美文

D

会表演

E

会做旅游攻略

F

做多才多艺、具有“跨界融合能力”的艺术教师

展现美好的生命质感

LOREM IPSUM DOLOR

A

脸上有光有彩，
衣着有型有色

B

生活有情有趣，
待人有情有义

C

决策有胆有谋，
做事有板有眼

D

日常有说有笑，
工作有张有弛

E

眼中有山有水，
心中有梦有马

教师，应成为“好玩的人”，做个生活美学家

好玩，意味着生命有质感、有故事，不随流、不庸俗；好玩，意味着生活有情趣、有味道，不粗糙、不焦灼；好玩，意味着工作有焦点、有挑战，不从众、不匍匐。

教师，理应成为“好玩的人”，至少需要这样的态度，一种对生命热爱的态度，一种活得美美的态度，一种追求高品质的态度。

立德树人，其实就是和孩子一起将事情做对、做好、做美。

一旦有美的参与，心灵就跃动起来了，五感就打开了，教育的生态就丰富而有质感了。

一旦开始追求生活美学，我们对教室的布置、对课程的研发、对课堂的追求，就有了文化的根基，有了人性的温情，有了美感的味道。

一旦成为生活美学家，我们看待周遭的环境（不只是教室与课堂），看待身边的每个人（不只是学生与教师），就开始宏阔起来、深刻起来，从而重构教育生活的意义世界。

由此，我们倡导：教师，做个生活美学家。这是一种“无用之用”，意在打开教师的生命视域，提升教师的精神境界。

提高美育素养 当好青春榜样

线条、色彩、音符都只是形式而已，如果没有对“人”的深情关怀，没有对自然万物的敬畏与赞叹，没有精神世界的丰盈与高贵，艺术就没有灵魂和生命！

与美同行，陪伴学生一起积极生活，这是艺术教师的使命，也是教育的伟大。

做“四个”引路人

做学生锤炼品格的引路人，
做学生学习知识的引路人，
做学生创新思维的引路人，
做学生奉献祖国的引路人。

疫情隔不断 职教一家亲
网内存知己 天涯若比邻

更多交流可关注本人公众号“红姐茶座”
手机号15093090748（微信同号）

