

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2026.01.019

# “五育融合”视域下中小学美育 课程体系构建研究

易铮

(湖南理工职业技术学院 公共基础课部,湖南 湘潭 411104)

**摘要:**“五育融合”视域下,中小学美育课程体系构建研究意义重大。当前,中小学美育课程改革面临诸多困境,如传统观念的束缚、课程设置不均衡、教学形式单一、教学资源缺乏等。针对这些问题,提出构建以观念转变、课程整合、活动优化、机制完善为实践路径的中小学美育课程体系。该体系旨在全面加强和改进学校美育工作,为培养德智体美劳全面发展的新时代学生提供有力支撑,助力中小学美育工作迈上新台阶。

**关键词:**五育融合;中小学美育;课程体系构建

**中图分类号:**G40.014

**文献标志码:**A

**文章编号:**1674-5884(2026)01-0115-08

“五育”并举的教育方针为中小学教育指明了方向,美育作为其中的关键一环,肩负着培养学生审美情趣、塑造健全人格的重要使命。它不仅是培养学生感受美、欣赏美、创造美能力的重要途径,更是促进学生全面发展不可或缺的因素。2020年中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出,学校美育课程要激发学生审美兴趣,培养其健康审美趣味、审美格调,提升其审美素养和人文素养<sup>[1]</sup>。美育与德育、智育、体育、劳动教育具有同等重要的作用和价值,能以润物无声的方式以美立德、以美启智、以美促体、以美助劳<sup>[2]</sup>,强调构建德智体美劳全面培养的教育体系。这为中小学美育课程体系的构建提供了政策导向与行动指南。2023年,教育部发布《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》,要求以社会主义核心价值观为引领,弘扬中华美育精神,坚定文化自信,将“浸润”作为美育工作的目标和路径,把美育融入教育教学活动的各个环节。该通知还提出了美育浸润的八大行动举措,以进一步加强学校

美育工作,强化学校美育的育人功能<sup>[3]</sup>。

## 1 美育在中小学教育中的重要作用

美育作为学生成长过程中的重要一环,在中小学教育体系中的地位愈发关键。美育熏陶下,学生能感受社会美、科学美、自然美等各种美的形态,培养审美、立美等美感,在心灵蜕变过程中,塑造品格,约束欲望、健康成长<sup>[4]</sup>。

### 1.1 从学生成长的角度看

美育犹如春风化雨,能悄然滋润学生的心灵,促进学生全面发展。它以润物无声的姿态,带领学生发现自然万物的生机之美、社会生活的人文之美、艺术作品的意境之美。在美的熏陶与感染下,学生的审美素养得以提升,内心的共情能力得以唤醒,精神世界得以丰盈。这份由美育孕育的力量,会化作学生成长路上的养分,助力他们实现人格、品德与能力的协同发展,成长为兼具理性与诗意的新时代少年。例如,美术课上,学生在欣赏一幅精美的绘画作品时,会不自觉地被其中的色彩、构图所吸引,进而产生对生活的美好联想,这种美

收稿日期:2025-08-01

基金项目:湖南省基础教育教学改革研究项目(Y2024957)

作者简介:易铮(1984—),女,湖南醴陵人,副教授,硕士,主要从事艺术美学、教育管理研究。

的体验能够丰富学生的情感世界,使他们变得更加细腻与善良。音乐课上,学生通过欣赏和演唱,感受音乐的魅力,陶冶情操。这些美育活动有助于学生在德智体美劳各方面都得到充分的发展,从而培养出全面发展的新时代人才。在激发学生的创新思维和创造力方面,美育教学实践中,教师能通过构建特定教学场域,引导学生突破思维定式,在艺术实践中培育创新勇气。例如,在创意手工课上,学生可以利用各种材料制作独特的手工作品,培养创新能力和实践能力。这种创新思维和创造力的培养,为学生的未来发展奠定坚实的基础,使他们在面对各种挑战时能够灵活应对、勇于创新。

## 1.2 从教育发展的宏观层面看

“五育融合”已成为当下教育改革的核心趋势,而美育作为其中的关键一环,对其他“四育”有着不可替代的促进作用。先看智育,美育与智育结合能激发学生的创造力和想象力,其学习效率和思维能力也会跟着提高。美育以审美体验为核心,为智育的理性探索注入感性活力;智育以逻辑认知为支撑,为美育的情感表达筑牢理性根基。二者相辅相成,能打破学科壁垒与思维定式,让学生在欣赏自然之美、艺术之美的过程中,拓展认知边界,迸发创新灵感。这种融合式教育模式,不仅能让更高效地吸收知识、掌握技能,更能培养其辩证思维与跨界思考能力,为其全面发展奠定坚实基础。以语文作文教学为例,把美育元素加进去,引导学生从自然、艺术等方面去观察生活、表达情感,学生的作文就会生动有趣,有创意得多。再看体育方面,美育和体育结合,能培养学生对体育运动的热爱,让他们在享受运动美的同时增强身体素质。美育为体育注入审美内涵,引导学生发现动作的舒展之美、力量的刚劲之美、团队协作的和谐之美;体育则为美育提供实践载体,让学生在奔跑、跳跃、竞技的过程中亲身感受美、创造美。二者相融,既点燃了学生参与运动的热情,又让他们在愉悦的审美体验中强健体魄,实现身心的协同发展。像校园舞蹈比赛、花样跳绳等活动,就是把体育和美育很好地结合起来,既锻炼学生的身体协调性,又把运动的美展现出来。在德育上,美育也有独特的作用,它通过美的熏陶,帮助学生树立正确的价值观和道德观。比如在校园文化布置里,展示一些体现助人为乐、尊老爱幼等美德的雕塑或绘画作品,学生在日常校园生活里就能潜移默化地受感染,品德修养也能提高。劳

动教育里,美育同样能起到很好的作用,能让学生在劳动过程中发现劳动的美,从而提高劳动的积极性和主动性。比如学校开展校园绿化设计、手工艺品制作等活动,学生在劳动中创造出美的作品,就能感受到劳动带来的成就感和审美愉悦<sup>[5]</sup>。

## 1.3 从继承优秀传统文化看

中小学美育课程肩负着传承中华优秀传统文化的重要任务。它不再局限于单纯的审美技巧传授,而是以传统书画、戏曲、剪纸、民乐等艺术形式为载体,搭建起青少年与中华优秀传统文化根脉沟通的桥梁,让优秀传统文化浸润学生心灵,使其成为传统文化的学习者、传承者与弘扬者。在课程中融入传统艺术、民间艺术等内容,可以让学生了解祖国的优秀传统文化,从而增强其文化自信。在课程中有机融入传统书画、剪纸、皮影、年画、书法、民乐、戏曲等丰富的传统艺术与民间艺术内容,不仅能使课堂生动有趣,更能引领学生穿越时空,触摸祖国数千年积淀的审美基因与创造智慧,通过系统化的体验、比较与创作实践,学生能够真切理解传统并非遥不可及的符号,而是依然蓬勃的生活艺术,进而由衷生出文化自信,立志做中华优秀传统文化的守护者、传播者与创新者。例如,在书法课上,老师引导学生临摹经典碑帖,揣摩笔法韵律,让他们在笔墨的干湿浓淡中领悟汉字形意之美,在碑帖的间架结构里体悟中华文化的精神密码。学生们手握毛笔,凝神静气,从一笔一画的起收转折中感受汉字的线条张力,在墨色的浓淡枯湿里体会书写的意境韵味。他们临习《兰亭序》的飘逸灵动,揣摩《颜勤礼碑》的端庄厚重,在与古代书法大家的隔空对话中,读懂汉字蕴含的处世哲学与审美追求,让传统文化的种子在潜移默化中扎根心间。同样,在传统节日教育活动中,学生了解春节、中秋节等传统节日的由来和习俗,加深对传统文化的理解和认同。课堂上,老师会讲述年兽的传说、嫦娥奔月的故事,拆解贴春联、祭灶神、赏月吃月饼的习俗内涵;实践中,学生亲手写福字、做花灯、打月饼,沉浸式体验节日的热闹与温情。这些活动不再是书本上冰冷的文字记载,而是可触可感的文化盛宴,让学生在欢声笑语中读懂传统节日里的家国情怀与文化根脉,发自内心地热爱并传承中华优秀传统文化。这不仅有助于优秀传统文化的传承和发展,也为学生的成长提供了丰富的文化滋养。

## 2 当前中小学美育课程体系面临的困境

美育不只是培养会画画、懂音乐的特长生,还关乎每一个孩子对美的感知、对生活的热爱,关乎心灵的滋养与人格的完善。尽管美育在中小学教育中的重要性不言而喻,但在实际教育实践中,仍然面临诸多困境,严重制约了美育功能的发挥。

### 2.1 传统观念的束缚

教育是一个大的系统,由许多子系统构成,如德、智、体、美、劳五育,每个子系统的发展都会影响其他子系统和整个教育系统,各个子系统之间相互作用、相互渗透,最终融为一体,协同发展,从而培养全面发展的人<sup>[6]</sup>。长期以来,在应试教育的余温下,中小学教育往往更注重学生的文化课成绩,“重智育、轻美育”的观念如阴影般笼罩着校园。很多家长和部分教师将成绩视为衡量学生的唯一标尺,美育课被视为可有可无的“副业”,往往为语文、数学、英语等“正经”课程让路。在应试思维的裹挟下,他们一心紧盯分数排名,认为美育既不直接关联升学考试,也无法快速转化为可见的学习成果。于是,本该充满墨香与歌声的美育课堂,常常被挤占挪用,学生错失感受美、创造美的机会。这种重智育、轻美育的短视做法,不仅让美育陷入边缘化的困境,更在无形中压抑了学生的审美潜能与全面发展的可能。学校教育资源分配也向文化课程倾斜,美育师资配备不足,且教师专业素质参差不齐,以致美育地位一落千丈,成为教育的点缀物,与其他四育的待遇大相径庭<sup>[7]</sup>。在经费投入上,美育的场地建设、器材采购预算远低于语文、数学、英语等学科;在师资建设上,专职美育教师缺口大,不少美育教师由其他学科老师兼任。这些现实短板,让美育难以开展系统化、专业化教学,只能沦为课堂的“边角料”,无法真正发挥滋养学生心灵、促进学生全面发展的核心作用。此外,美育在学校的考核评价体系中所占比重较低,这也导致教师在教学过程中对美育的关注不够,学生参与美育活动的积极性不高,美育在中小学教育中的功能难以有效发挥。在以升学率和文化课分数为核心的评价导向下,美育的教学成效既未纳入教师的核心考核指标,也未与学生的评优升学直接挂钩。这使得教师缺乏开展美育教学的动力,往往将美育课视为“放松课”,学生也把参

与美育活动当作“任务”,最终使美育本该具有的审美培育、文化传承、人格塑造功能被严重弱化,难以真正落地见效。

### 2.2 课程设置不均衡

调查显示,不少中小学把音乐、美术当作美育课程的全部,30%的高中占用美育课程<sup>[8]</sup>,初中音乐、美术“缺课时”比例达到28.11%和27.76%<sup>[9]</sup>。很多中小学美育课程还停留在“老三样”——画画、唱歌、跳舞的简单循环;在一些学校,美育课程的课时相对较少,难以满足学生的美育需求。一方面,课程设置缺乏系统性与连贯性。学校的美育课程通常分散在不同年级、不同学科。例如,在音乐课上学习歌曲演唱,在美术课上学习绘画技巧,这些课程之间缺乏有机的联系与整合,学生难以形成完整的美育知识体系与审美能力结构。另一方面,美育课程的内容较为单一。教学内容大多集中在传统的音乐、美术等基础课程上,对于舞蹈、戏剧、影视等其他艺术门类涉及较少。以某乡镇小学为例,由于师资力量有限,仅开设了简单的美术手工课和音乐欣赏课,且课程内容多年未更新,教学方法也较为传统,导致学生对美育课程的兴趣不高,对美的认知也较为狭隘。另外,美育课程与语文、数学、英语等主科课程相比,往往被视为次要课程,导致学生的美育学习时间和机会被限制。美育课程设置零散,缺乏系统规划,美育与德育、智育等其他教育环节割裂,各自为政的做法阻碍了学生的全面发展。在日常教学安排中,美育课的课时占比远低于语文、数学、英语等主科课程,还常常因为期中、期末复习被随意挤占。本该用于欣赏艺术、动手创作的课堂,一再被压缩成碎片化的“调剂课”。学校的课外美育活动也相对匮乏,学生很难有机会走进美术馆,参与艺术实践。这种重“主科”轻美育的失衡状态,不仅剥夺了学生感受美、创造美的权利,更阻碍了他们审美素养与综合能力的全面提升。

### 2.3 教学形式单一

当前中小学美育教学以课堂讲授为主,教学形式较为单一。不少老师仅依据教材上的知识照本宣科,学生被动接受知识,课堂教学枯燥乏味。美术课上,教师只是简单地示范绘画技巧,学生按照教师的要求进行模仿,缺乏个性化创作和表达。教师既不主动挖掘美育内容的文化内涵与审美价值,也不设计互动性、体验性教学环节,只是机械地讲解理论概念,罗列艺术流派。学生端坐在课

堂上,既没有动手创作的机会,也缺乏沉浸式审美体验,只能被动地记笔记、划重点。原本应该充满美感与活力的美育课堂,沦为照本宣科的“知识灌输课”,不仅无法激发学生的审美兴趣,更难以真正培育学生的审美素养。音乐课上,有的老师一味让学生反复练音阶,或者仅通过播放音频、讲解乐理知识等方式进行教学,学生被动接受知识,缺乏亲身体验与实践的机会,很难真正感受到音乐的魅力与情感内涵。单调重复的音阶练习磨去了学生对音乐的兴趣,枯燥的乐理讲解也让旋律与节奏失去了本真的温度。学生既没有机会放声歌唱、随性演奏,也无法在互动赏析中体会乐曲里的喜怒哀乐,只能机械地记忆知识点。这样的音乐课,不仅难以唤醒学生的音乐感知力,更让音乐育人的价值大打折扣。

#### 2.4 教学资源缺乏

校内,各学科教学内容各自为政,美术、音乐教材互不关联,与语文等学科缺乏有机融合,错过诸多美育渗透的契机。美术课专注于绘画技巧的传授,音乐课局限于乐理知识的讲解,二者之间没有搭建起互通的桥梁;语文课本中那些蕴含着意境之美的诗词歌赋,也未能与美术构图、音乐韵律相结合。各学科如同一个个“孤岛”,既无法形成美育合力,也难以让学生在跨学科联动中感受美的多元形态,最终使得美育的育人价值难以充分发挥。校外,美术馆、博物馆、民间艺术团体等社会美育资源,虽近在咫尺,却因缺乏有效对接而未被充分利用。这些场所与团体中,藏着海量的艺术珍品、鲜活的民间技艺和专业的美育指导,本应是校内美育的延伸与补充。但学校与社会美育机构之间缺少常态化合作机制,既没有定制化研学活动,也没有共建实践课程,导致这些优质资源常年“沉睡”。学生难以走进美术馆沉浸式赏画,无法跟随民间艺人学习传统手工艺,最终错失在真实场景中感知美、探索美的宝贵机会。农村学校教学资源短缺,城乡差距明显。城市学校可能有好的音响设备、宽敞明亮的美术教室,还有种类齐全的教具供学生自由使用。反观农村学校却连基本的画具、乐器都捉襟见肘,教学设施简陋等问题较为普遍。学校的美术教室设备陈旧、教学设施简陋、耗材短缺、师资不足相互叠加,影响了教学效果,抑制了农村儿童审美感知力与创造力的萌芽,也进一步拉大了城乡教育落差。

### 3 构建中小学美育课程体系的实践路径

美育的价值在于培养全面发展的人<sup>[10]</sup>,其实现必须依靠课程的整体建构。苏霍姆林斯基认为:“智育、体育、德育、劳动教育和审美教育深入地相互渗透和相互交织在一起,使这几个方面的教育呈现一个统一的完整的过程。”<sup>[11]</sup>这一观点深刻揭示了五育融合的核心要义:美育并非孤立存在的教育环节,而是串联起智育的理性、体育的活力、德育的品格与劳动教育的实践的纽带。五育协同共进,才能真正实现以美育人、以文化人,让学生在全面发展中成长为兼具学识与修养的时代新人。针对上述困境,应积极探索以观念转变、课程整合、活动优化、机制完善为核心的有效路径。

#### 3.1 观念转变,深植美育理念

首先,要转变学校师生和家长的观念。长期以来,不少人将美育等同于“兴趣课”,认为其无关升学、难提分数,这种认知偏差让美育长期处于边缘化地位。学校应通过专题讲座、美育成果展等形式,向师生普及美育在人格塑造、创造力培养等方面的核心价值。同时,搭建家校沟通平台,邀请家长走进美育课堂,亲身体验书法、绘画、音乐等课程的魅力,让他们真切认识到美育不是学习的“负担”,而是助力学生全面发展的重要支撑。学校可定期举办“美育之夜”座谈会,邀请专家、优秀校友、学生家长共聚一堂,以轻松愉悦的方式畅聊美育对孩子成长的深远意义,分享因美育而蜕变的真实故事,用质朴的情感与真实的案例打动人心。例如,通过讲述一个内向自卑的孩子,如何通过参加学校的绘画社团,重拾自信,变得开朗乐观,学习成绩也稳步提升,让在场听众直观感受到美育的强大力量,从而在全校上下及家庭中深植美育理念。

其次,观念转变要联系学生实际。脱离学生生活经验的观念宣讲,只会沦为空洞的口号,难以真正深入人心。学校当立足学生的年龄特点与兴趣偏好,设计贴合其认知水平的美育活动,如:为小学生开展趣味手工课、童谣传唱活动,让他们在动手与欢唱中感受美;为中学生组织书画赏析会、校园音乐节,引导他们在审美实践中深化对美的理解。同时,要及时收集学生的反馈意见,根据他们的需求调整美育内容与形式,让美育观念的转变不再是单向的灌输,而是双向的互动与共鸣,真

正让以美育人的理念扎根学生心中。中学生正处于身心快速发展的阶段,对新鲜事物充满好奇但又缺乏深入理解的能力。学校美育课程要考虑他们的年龄特点和兴趣需求,如,七年级学生对动漫、流行音乐感兴趣,就可以把这些元素融入美术、音乐鉴赏课程,让他们在熟悉的情境中感受美。尊重每个学生的独特性,鼓励他们发挥想象力和创造力,允许不同的审美表达,让每个孩子都能在美育课堂上绽放光彩。

最后,观念转变不能停留在“纸上谈兵”,要让学生亲身参与。空洞的理论宣讲无法真正撼动固化的认知,学生只有在沉浸式的美育实践中亲身体验、主动感知,才能真正理解美育的价值。学校可以组织书画创作大赛、校园艺术节、传统手工艺体验营等活动,让学生亲手执笔绘山河,登台展歌喉,跟着匠人学技艺。在动手实践与审美体验的过程中,学生能真切感受到美带来的愉悦与成长,这种发自内心的认同,远比说教更有力量,也能让美育观念的转变落到实处。此外,还可组织学生到博物馆临摹古代名画或开展校园环保创意手工制作活动,让他们在实践中感受美的创造过程,将审美体验转化为实际行动,真正提升其审美素养。在博物馆里,学生近距离揣摩古画的线条、色彩与构图,在一笔一画的临摹中与古人隔空对话;在环保手工活动中,他们将废旧纸箱、塑料瓶等材料变废为宝,亲手打造独具创意的艺术品。这些实践活动打破了课堂与生活的壁垒,让学生在动手创造中领略美的多元形态,在潜移默化中树立起以美为趣、以美为乐的意识,让美育真正融入学生成长的点滴。

### 3.2 课程整合,打造综合性美育课程

为打破课程设置不均衡现象,须对中小学美育课程进行有机统整。

第一,纵向构建进阶式课程体系。根据学生年级、身体和心理发育情况以及审美能力的高低,设计“基础审美认知—艺术技能培养—审美创造与人文素养提升”的课程进阶路径。在低年级,主要让学生认识基本的色彩、图形、音律等,让他们对美有初步的兴趣。如,教他们认识颜色和简单图形,或者听一些简单的音符节奏。在中年级,慢慢加入各种艺术形式的欣赏和简单创作,如儿童画创作、校园歌曲演唱,让学生简单表达自己,提升他们的艺术表现力。在高年级,设置综合性艺术项目课程,如校园戏剧表演、艺术展览策划

等,培养学生的综合审美能力,锻炼他们的团队协作精神。在进阶式课程体系中,要做到基础型课程夯实地基——依据课程标准,开齐开足音乐、美术等国家规定课程,这是美育的“根基”。但不能照本宣科,要在教学内容上进行拓展。例如,在美术基础课程中,除了教材上的绘画技巧教学外,还可增加传统书法、民间剪纸等内容,让学生感受不同艺术形式的魅力,同时注重与其他学科知识的关联。如,教师在讲解色彩知识时,可提及色彩在物理光学中的原理,拓展学生眼界。还可依据学校资源和学生兴趣开设拓展型课程。如,书法鉴赏课可让学生学习王羲之的《兰亭序》和颜真卿的《多宝塔碑》,引导学生领略书法艺术的博大精深;校园民谣创作课可让学生动手作词作曲,用音乐表达校园生活的喜怒哀乐;非遗文化体验课可邀请民间艺人进校园,现场传授糖画制作、地方戏曲演唱技巧,让学生沉浸式体验非遗之美。这些课程能够满足不同学生的需求,激发他们深入探索美的欲望。另外,还可开设打破学科界限的复合型课程。例如:“艺术与科技”课程,学生利用3D打印技术制作艺术模型,在实践中体会科技与艺术的碰撞;“文学与美术”课程,学生为古典诗词配画、为小说人物设计造型,深入理解文学作品中的审美意象。由此强化美育与其他学科的内在联系,使学生掌握知识的综合运用。

第二,横向整合多学科美育资源。打破学科界限,将美育与语文、历史、科学等学科进行深度融合。这种融合,是“在承认各学科特色差异化的基础上,打破学科边界,促进各类学科知识内容相互渗透、深度融合的理念和发展趋势”<sup>[12]</sup>。例如:在语文教材中选取经典诗词,引导学生从诗歌的意境美、语言美角度进行赏析,并鼓励学生将其转化为绘画作品或配乐朗诵表演;在历史教学中,介绍古代建筑、服饰的艺术成就,让学生了解不同时期的文化审美特征;在体育教学中,通过体育舞蹈、武术等项目,让学生感受身体动作的美感和节奏感;在科学课堂上,观察生物形态、物理结构的对称之美,在理性探索中发现自然与科学的独特美感。这种跨学科融合,既保留了各学科的本质特征,又构建起美育与多学科联动的育人体系,让美育真正融入教育教学全过程。通过这样的横向整合,使学生在各学科的学习中都能感受到美的存在,拓宽其审美视野。学生不再局限于单一的艺术课堂,而是在语文诗词的意境里、历史文物的

纹样里、科学公式的逻辑里发现美。这种全方位的审美浸润,能让美真正融入学习与生活,让学生学会用审美的眼光看待世界。

第三,根据学生年龄和兴趣合理设置美育课程的内容和形式。增加美育课程课时,确保学生有充足的学习时间。同时丰富美育课程种类,除了传统的美术、音乐外,还可开设舞蹈、戏剧、影视等多元化课程以满足学生的个性化发展需求。例如,学校可以成立合唱团、舞蹈队、美术社团等,让学生课余能积极参与美育活动,以培养其兴趣爱好和特长。这些社团不应该是课堂教学的简单延伸,而是学生自主探索、自由创作的美育实践平台。合唱团可以定期开展经典歌曲传唱、校园合唱比赛,让学生在和声共鸣中感受音乐的感染力;舞蹈队可以编排兼具艺术性与时代性的舞蹈作品,在校园文艺汇演中展现青春风采;美术社团可以组织写生采风、创意画展、手工DIY等活动,让学生用画笔和双手记录生活中的美。同时,学校要为社团配备专业指导教师,提供固定的活动场地和器材,搭建校际交流平台,组织社团成员走进美术馆、大剧院开展研学活动。这样的社团活动,既能让学生在兴趣驱动下主动提升审美能力,又能培养他们的团队协作意识和创新精神,让美育真正落地生根,成为学生成长的重要养分。

### 3.3 活动优化,激发学生审美潜能

要改变教学形式单一的现状,中小学应积极优化美育活动体系。

一方面,定期开展丰富多彩的校内美育活动。面向全体学生,从“教室里的理论美育”向“校园内的实践美育”拓展<sup>[13]</sup>。例如,创设“艺术创想季”主题活动,通过搭建多维度展示平台实现美育浸润。学校可组织跨学科教师团队,开展“学科美育融合”项目。语文教师可携手美术教师,带学生探索古代诗词里的绘画意境;音乐教师可与体育教师合作,编排旋律优美的韵律操,让美育融入日常教学。此外,还可以把闲置教室改造成多功能艺术教室,配备陶艺制作、版画印刷等设备,为拓展课程提供场地支持,或是利用校园文化长廊展示学生书画作品、艺术创意成果,设置即兴涂鸦墙等互动装置,使学生从旁观者转变为共创者,让校园处处皆是美术馆,营造美的氛围,增强学生的成就感。

另一方面,加强校外实践活动。与周边博物馆、美术馆、剧院等建立长期合作关系,定期组织学生参观学习,让学生近距离感受艺术大师作品

的魅力。主动与本地美术馆建立深度合作关系,开设“流动美术馆”校园专线,定期将经典艺术作品展搬进校园;安排专人负责与这些机构对接,提前规划参观路线,预约讲解服务,让学生在专业讲解中深入理解展品的文化内涵。同时,挖掘民间艺术资源,开展民间艺术采风活动,引导学生深入社区、乡村,挖掘当地的民间艺术瑰宝,感受民间艺术的活力,如剪纸、刺绣、民俗舞蹈等,鼓励学生将这些元素融入自己的创作,由此,传承和弘扬优秀传统文化,拓宽美育实践途径。以湘潭某小学为例,该校与当地美术馆建立了长期合作关系,每学期组织学生前往参观,并邀请美术馆的专业讲解员为学生进行现场讲解。同时,学校还组织学生到民间艺术村落进行采风,牵手民间艺术团体开展“非遗进校园”系列活动,邀请民间艺人现场展示剪纸、陶艺等绝活,让学生亲身感受民间艺术的独特魅力,拓宽了学生的艺术视野,激发了学生的创作灵感。

### 3.4 机制完善,保障美育课程有效实施

为保障美育课程体系稳健运行,应建立完善的美育工作机制。

一是加强师资队伍建设。针对师资短板,学校可量身定制多样化培训“套餐”。围绕美育核心素养培育、教学方法创新、课程资源开发等关键模块,融合线上名师讲座与线下实操工作坊,引入案例教学、同伴互助、跟岗研修等多元形式。同时,结合教师专业特长与教学需求进行精准分层,为不同学段教师匹配个性化培训内容,切实提升师资队伍的美育教学能力与创新实践水平。一方面,可以请美育专家来校指导,给老师现场演示最新的美育教学技巧。如,利用新媒体技术打造沉浸式艺术课堂,引导教师学以致用。专家还可以结合一线教学痛点,开展针对性专题研讨,帮助教师梳理美育与各学科融合的切入点。通过手把手的实操教学,让教师快速掌握数字化美育工具的使用方法,真正将前沿教学理念转化为课堂实效。另一方面,学校可设立“美育教师成长基金”,每年派优秀教师去美育水平较高的地方学习取经,让他们亲身感受先进教育理念,回校后积极带动其他老师的创新热情。同时,建立校内美育教师“荣誉殿堂”,对那些在美育上特别用心、教学成果不错的老师予以公开表扬,颁发定制奖杯,给予物质与精神奖励,这样老师也有动力去提升自己。另外,还可以请社会上的艺术专家、民间艺人来学

校给学生做讲座或组织实践活动,以拓宽教师和学生的视野,增加美育资源。

二是完善评价机制。构建科学合理的美育评价体系,将美育作为学生综合素质评价的重要内容。评价须突破单一技能考核的局限,涵盖审美感知、艺术表现、文化理解与创意实践等核心素养,结合过程性评价与终结性评价,采用课堂观察、作品展示、实践调研等多元方式。同时,应建立差异化评价标准,兼顾不同学段学生的认知特点与艺术特长,避免“一刀切”的量化考核,引导学校、家庭与社会形成协同育人机制,真正发挥美育以美育人、以文化人的育人功能。评价方式不能局限于考查学生的艺术技能掌握情况,而要注重学生在审美感知、情感体验、创造力培养等方面的表现。课堂上,设置“创意展示角”,鼓励学生展示即兴创作的艺术作品,通过同学互评、老师点评等方式,让评价充满互动性。创意展示角可按主题定期更新,既为学生搭建大胆表达创意的平台,也促使大家在互评中学会欣赏他人、反思自我。老师的点评则侧重于引导学生发现作品中的闪光点与改进方向,让每一次展示都成为审美能力与创作能力提升的契机。校园艺术节期间,开展“艺术之星”全民评选活动,将学生现场表演、艺术作品展示等多方面表现纳入评价范畴,综合考量观众投票和专家打分,让每一个热爱美的孩子都能绽放光芒。同时,学校在绩效考核、评优评先等方面应充分考虑美育教师的工作业绩,激发美育教师的教学积极性。设置契合美育教学特点的考核指标,将课程开发、社团指导、艺术展演组织等纳入考核范畴,打破以文化课成绩为唯一考核标准的评价模式。

三是加强家校社协同育人。学校要积极引导家长重视孩子的美育,通过家长美育讲座、亲子艺术活动等方式,提高家长的美育意识与参与度。同时,加强与社会艺术机构、文化团体的合作,整合社会美育资源,共同为学生的全面发展助力。家校社协同发力,才能构建起全方位的美育网络。家长在亲子艺术活动中既能见证孩子的审美成长,也能提升自身素养。社会艺术机构则可提供专业师资与实践平台,让学生走出课堂,在真实艺术场景中感知美、创造美。例如,学校可与社区艺术培训机构合作,定期邀请专业艺术家到校开展艺术工作坊活动,或者组织家长和学生共同参与社区艺术展览的策划与布置,形成学校、家庭、

社会三位一体的协同育人模式。

四是争取政策支持与经费投入。主动与当地教育行政部门沟通,积极争取政策扶持和专项经费。学校要建立常态化沟通机制,定期向教育部门汇报美育课程体系构建的进展、瓶颈及阶段性成果,清晰阐述美育在五育融合中的价值与育人作用。同时,结合学校实际需求,提交政策支持申请与经费预算方案,明确经费将用于美育师资培训、教学器材采购、特色社团建设、校外实践基地打造等关键环节。通过主动对接,争取将学校美育发展纳入地方教育改革重点规划,以获得稳定的政策倾斜与资金保障,为美育课程体系的长效建设筑牢根基。同时,积极拓展经费来源渠道,争取社会捐赠,与企业合作开发美育课程资源,为美育课程建设、师资培养、资源拓展提供充足资金保障。

#### 4 结语

在五育融合的教育浪潮中,中小学美育课程体系构建是一项长期而艰巨的任务。它并非简单地增加几节艺术课、开展几场文艺活动,而是立足美育核心目标,打通校内与校外、课堂与实践、学科与生活的壁垒。从课程目标的设定、内容的筛选,到教学方法的创新、评价体系的完善,再到师资力量的培育、资源的统筹配置,每一个环节都需要经过严谨的论证与实践。同时,还要兼顾城乡教育差异和不同学段学生认知特点,逐步形成科学、系统、可落地的美育课程体系,真正实现以美育人、以文化人。以观念转变为前提,突破传统教育思维的禁锢,为美育课程体系构建筑牢思想根基;以课程整合为根基,打破学科界限,实现美育与其他四育的有机交融;以活动优化为活力源泉,通过创新活动形式与内容,激发学生在美育实践中的主体性与创造性;以机制完善为保障,建立健全涵盖管理、评价、资源调配等维度的制度体系,确保美育课程体系的稳定运行与持续发展。在此基础上,不断探索创新,努力打造具有中国特色、符合时代发展需求的中小学美育课程体系,让每一位学生都能在美的熏陶下茁壮成长。

#### 参考文献:

- [1] 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体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》[EB/OL]. (2020-10-15) [2024-11-28]. <https://www.gov.cn/>

- zhengce/202203/content\_3635464.htm.
- [2] 王嘉毅. 扎实推进新时代学校美育高质量发展[J]. 教育研究, 2023(12): 4-11.
- [3] 教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知[EB/OL]. (2024-01-02)[2024-11-28]. [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe\\_794/moe\\_628/202401/t20240102\\_1097467.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_794/moe_628/202401/t20240102_1097467.html).
- [4] 程岭. 学校美育的问题、根源和发展路径[J]. 当代教育科学, 2019(12): 69-73.
- [5] 马菁汝. 构建新时代跨学科融合的社会美术教育体系[J]. 美术研究, 2024(3): 119-124.
- [6] 李政涛, 文娟. “五育融合”与新时代“教育新体系”的构建[J]. 中国电化教育, 2020(3): 7-16.
- [7] 孙勇, 范国睿. 我国学校美育工作的现状、问题与对策[J]. 教育科学研究, 2018(10): 70-75.
- [8] 刘欣, 李宁, 晋佳鑫. 我国高中美育实施现状调查与改进对策研究[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2023(6): 129-141.
- [9] 王丹艺, 崔允灏. 艺术课程在义务教育阶段的实施落差: 基于课程实施层级的分析[J]. 现代基础教育研究, 2020(4): 13-19.
- [10] 张晓明. 美育促进人的全面发展: 价值内涵与实践路径[J]. 陕西教育(高教), 2024(7): 12-13.
- [11] 邵天逸, 李启迪. 儿童体育教育范式重构与本土借鉴: 基于苏霍姆林斯基体育教育观的考察[J]. 北京体育大学学报, 2025(5): 53-61.
- [12] 王晓昕. 基于学科融合理念的高校美育课程体系建构[J]. 美术教育研究, 2023(11): 152-154, 176.
- [13] 周洁. 大学美育课程体系建设的可实施策略分析[J]. 大学, 2021(31): 45-47.

## Research on the Construction of Aesthetic Education Curriculum System in Primary and Secondary Schools from the Perspective of “Integration of Five Educations”

YI Zheng

(Department of General Education, Hunan Vocational Institute of Technology, Xiangtan 411104, China)

**Abstract:** From the perspective of “integration of five educations”, the research on constructing a curriculum system for aesthetic education in primary and secondary schools holds great significance. Currently, the reform of aesthetic education curriculum in primary and secondary schools faces numerous challenges, such as the constraints of traditional concepts, imbalanced curriculum settings, monotonous teaching methods, and a lack of teaching resources. In response to these issues, this article proposes the construction of a curriculum system for aesthetic education in primary and secondary schools, with the practical paths of concept transformation, curriculum integration, activity optimization, and mechanism improvement. This system aims to comprehensively strengthen and improve aesthetic education in schools, providing strong support for cultivating students who are well-rounded in morality, intelligence, physique, aesthetics, and labor in the new era, and helping aesthetic education in primary and secondary schools reach a new level.

**Key words:** integration of five educations; aesthetic education in primary and secondary schools; construction of curriculum system

(责任校对 唐尧)