

融合之美:美术与姊妹艺术的课堂交响

□ 市第一小学 卞龙余

在当今艺术教育领域,跨界融合已成为一股不可忽视的潮流。美术,作为视觉艺术的核心,正不断与音乐、舞蹈、戏剧等姊妹艺术进行深度对话。将美术与姊妹艺术进行综合探索与学习迁移,不仅可培养创新思维和综合能力,提升学生美术核心素养,促进艺术共生,还能够为学生提供更加丰富的艺术学习体验,使他们在多元的艺术氛围中不断成长和进步。

一、美术与音乐的融合

音乐是时间的艺术,而美术是空间的艺术。将音乐融入美术课堂,可以让学生在创作过程中感受到时间的流动与空间的静谧之间的和谐统一。美术课上,音乐的融合创设了更加唯美的意境,调动着学生的审美体验。在学生做作业时,播放一些欢快的乐曲,以激起学生的创作激情,调动学生的课堂参与度。进行美术与音乐学科融合时,可以通过以下几方面来进行。

(一)教学目标融合

跨学科融合教学应以美术学科的核心素养和教学目标为基础,明确融合其它学科的目的,是为了更好地促进学生美术素养的发展,而不是简单地将不同学科知识进行拼凑。例如,在音乐课堂上,教师可以引导学生欣赏美术作品,了解作品背后的音乐元素,通过视觉与听觉的结合,提高学生的审美能力;在美术课堂上,教师可以让学生通过音乐来表达自己的情感,创作出富有音乐感的美术作品,从而培养学生的创造力和情感表达能力。

(二)教学内容融合

音乐和美术学科在教学内容上有很多可以融合的地方。

1.背景音乐的应用

在绘画、雕塑等美术创作过程中,选取与主题相符的音乐作为背景,引导学生沉浸在特定的情感氛围中,从而激发创作灵感。例如,在水墨课堂上,教师可以选取《高山流水》等古典乐曲作品作为背景,让学生在音乐的引导下,通过色彩、线条和构图来深入地理解画作所传达的情感和意境。同时,音乐也可以激发学生的创作灵感,使他们在绘画过程中更加自由地表达自我。

2.音乐主题的绘画

鼓励学生根据音乐的旋律、节奏等元素进行绘画创作,将抽象的音乐转化为具象的绘画语言。在苏少版美术第2册第16课《画声音》一课教学中,可结合音乐学科开展跨

学科教学。在《森林狂想曲》等音乐伴奏下,学生通过聆听不同昆虫发出的声音,感受音乐节奏、旋律与情感的变化,并将其转化为绘画作品中的色彩、线条和构图,从而创作出不同风格的美术作品。这种跨艺术的创作方式,不仅能够提升学生的艺术素养,还能够培养他们的创新思维和综合能力。

(三)教学方法融合

跨学科教学要求教师采用多样化的教学方法,以激发学生的学习兴趣,提高学习效果。在音乐课堂上,教师可以采用绘画等艺术形式,让学生多维度体验音乐之美;在美术课堂上,教师可以采用听音乐、朗诵、讲故事等形式,让学生感受美术的魅力。在教学评价上,可采用多元化的评价方式,组织学生进行音乐与美术作品的互评活动,全面评价学生的音乐与美术素养,促进他们跨艺术领域的理解和欣赏能力。当然,在教学过程中,也要注重学科间的自然过渡和衔接,避免生硬拼接,引导学生发现学科间的内在联系,使跨学科融合更加和谐自然。

二、美术与戏剧的融合

美术与戏剧作为不同的艺术形式,在课堂教学中可相互补充和融合,提升艺术作品的表现力和观众的艺术体验。戏剧是表演的艺术,它通过角色、情节和舞台布景来讲述故事。将戏剧融入美术课堂,可以培养学生的叙事能力和空间感知能力。

(一)整合课程内容

将教材中美术与戏剧课程内容整合,为教学创新开辟了新路径。美术课上可融入戏剧元素,设计特色实践活动,如剪纸、水墨画及手工创作,聚焦于戏剧角色、场景及故事主题。戏剧课上则引导学生运用美术技巧制作面具、布景及道具,增强戏剧表现力。在苏少版第10册第6课《画脸》、第7课《看戏》课程中,教师可融合两课内容,构建戏剧情境。课上,可以引导学生欣赏《彩墨脸谱》,让学生绘制戏剧角色的脸谱,用油彩画在脸上表现人物性格。在戏剧课上,学生可以穿上自己绘制的服装或佩戴脸谱进行表演,增强舞台效果。此融合策略让学生在角色扮演中感悟情感,激发创作灵感与想象力,创作出蕴含丰富情感与故事性的美术作品。

(二)创新教学方法

在美术与戏剧融合的教学中,教师采用多样化的教学手段,如多媒体演示、实物展示及现场表演,增强学生的直观感受与情感体验。通过组织小组讨论、角色扮演等合作学习活动,学生得以深入探讨美术与戏剧的内在联系,理解两者在叙事、造型及色彩运用上的共通之处。如苏少版小学美术教材中第5册第20课《皮影戏》一课,教师可引导学生探究皮影艺术的制作工艺与表演技巧,鼓励学生分组创作皮影剧本,设计角色造型与舞台布景。这一过程不仅锻炼了学生的艺术技能,还培养了他们的团队协作与

创新能力,实现了美术与戏剧知识的深度融合与相互促进。

(三)搭建展示平台

构建综合性展示平台是美术与戏剧融合策略中的一项关键性实践,其目标在于为学生打造一个既能展示个人才华与创意,又能促进对传统文化深入传承与创新的平台。在此融合实践中,学生不仅学习美术技巧,还能通过戏剧表演展示自己的作品创意和团队协作能力。如可利用校园文化节这一平台,精心打造一个兼具美术与戏剧元素的综合展示空间——小型剧场。组织学生开展“星光大舞台”之四大名著课本剧创意展演活动。在舞台美术设计层面,学生将综合运用绘画、雕塑、装置艺术等多种表现手法,为戏剧表演创造视觉美感,使其与剧情深度融合,实现美术与戏剧的相得益彰。邀请家长、教师和其他学生参观展览或观看演出,学生在舞台上自信地展示自己的戏剧作品,并深入解读美术作品背后的创作灵感与过程。观众在欣赏后给予热烈的掌声和积极的反馈,增强学生的自信心和成就感。

三、美术与舞蹈的融合

舞蹈是身体的语言,它通过动作、节奏和韵律来传达情感 and 思想。将舞蹈融入美术课堂,可以激发学生的想象力和创造力。在雕塑或动态绘画教学中,教师可以引导学生观察舞蹈动作,捕捉瞬间的美感,并将其转化为艺术作品。

(一)舞蹈动作的绘画

绘画与舞蹈从来就有“异曲同工”的审美之妙。如敦煌古代壁画中的“飞天乐舞”,就是以绘画艺术演绎舞蹈旋律的经典图像。舞蹈《只此青绿》是对北宋王希孟的青绿山水画《千里江山图》绘画意境的创新演绎,是绘画惊世之作化身舞蹈诗剧的创作典范。在欣赏卷轴画《千里江山图》时,可通过欣赏舞蹈诗剧《只此青绿》,让学生观察舞蹈者的身体语言、动态美感,结合舞蹈动作和姿态进行绘画或雕塑创作,培养他们对动态美的捕捉和表现能力,并将其转化为静态的艺术作品。

(二)舞蹈主题的创作

鼓励学生根据舞蹈的主题和风格进行美术创作,如设计舞蹈服装、舞台背景等。例如,在苏少版美术第11册第11课《我爱运动》、第13课《拍拍动作》两课教学中,创作以“运动”为主题的绘画作品时,教师可以先让学生观看一段舞蹈视频,或请会跳舞的同学上台现场表演,让其他同学仔细欣赏、观察舞者的肢体动作,然后鼓励他们 will 将舞蹈中的动态美转化为静态的绘画语言。

(三)舞蹈与美术的互动教学

在舞蹈教学中融入美术元素,如在舞蹈动作设计中考虑色彩、线条等美术元素,或在美术教学中通过舞蹈表演来演示构图和空间关系。同时,舞蹈也可以作为美术课堂的一种教学手段。教师可以通过舞蹈动作来演示画作中的构图、色彩和线条等要素,使学生在轻松愉快的氛围中掌握美术知识。这种寓教于乐的教学方式,不仅能够激发学生的学习兴趣,还能够提升他们的艺术鉴赏能力和创作水平。

那次,我十分后悔

□ 市实验小学西校区五(9)班 赵张雅

手叉腰,右手向前伸着,好似要从我手中抢过那本书。我知道,下一秒“火山”就要爆发了。我吓得连忙转过身来,将书交给妈妈。妈妈怒吼道:“你的作业写完没有?在这看漫画书!”“没……没有……”我颤颤巍巍地回答道。妈妈气得猛拍了一下桌子,“你一天心思就不放在正道上,这漫画书有什么好看的?有这时间,还不如多看看必读书……”我后悔极了,心里不住地埋怨自己,为什么不先写作业,要偷看漫画书?我知道妈妈这是为我好!我小声地说:“妈妈,我知……知道错了。”妈妈不再多说什么,转身离开了。

第二天,漫画书就被我“完璧归赵”了。

我的芽芽妹

□ 市城北实验小学 二(3)班 杨轶博

举一动,就像一个跟屁虫。每次我拼积木的时候,她也学着拼,还拼得有模有样呢!

读书是一种快乐

□ 陶鸿江

“生活里没有书籍,就好比没有阳光;智慧里没有书籍,就好比鸟儿没有翅膀。”我要读书,我爱读书。因为,读书是一种修行,是一种快乐,也是一种灵魂的滋养。

书籍,是一片思想的森林,是一座智慧的殿堂,是一方文明的沃野,也是精神世界的海洋。无论是朝霞灿烂的早晨,还是炊烟袅袅的黄昏;无论是月光如水的良宵,还是风雨交加的深更,翻开书,可以让浮躁的心栖息在愉悦宁静的地方。

书,带你走进远古时代,阅读岁月的沧桑;书,带你感受南极冰雪与寒霜,领略那里秀丽的风光;书,带你遨游太空,开启探秘神奇世界的天窗。这就是书的魅力和芬芳。

让我们走进书籍吧,与欧阳修一同在“绿水逶迤,芳草长堤”的西湖诗情中徜徉;走进书籍吧,去感受曹操“日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里”的豪情万丈;走进书籍吧,去由衷地感叹郑楚“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的意志是多么的顽强;走进书籍吧,去享受陶渊明“晨兴理荒秽,带月荷锄归”的田园之趣是多么的恬淡和高尚;走进书籍吧,去和汤姆·索亚一起在丛林里漂流,陪尼摩船长一起搏击风浪……

小朋友,我相信你也是一个热爱读书的孩子。因为读书,能让你的心灵在想象,让你的情操在翱翔。假如,你是一棵小树,有了书籍的青青叶片,你才能接受更多的阳光;有了书籍这庞大的根系,你的枝叶才会更加茂盛繁昌。

读书吧,孩子们,让书的阳光照耀你成长;读书吧,小朋友们,让书的力量助你神采飞扬。让我们一起蓄势待发,漫步书香的花园,吮吸知识的琼浆,在最美的世界里快乐飞翔。

青春的合唱

□ 市汪曾祺学校九(11)班 周恬沁

“想飞上天,和太阳肩并肩……”上操的音乐在耳边响了又响,日复一日,不变的是那颗向阳的心。

夏日的蝉鸣盖不住少年们躁动的心声,小小的教室里萦绕着生机勃勃的乐章。为了迎接即将来临的班歌比赛,班里每一个人都在努力拼凑着这首歌,从零零散散到逐渐和谐,每一个同学都是不可缺少的音符,更少不了默默付出的班主任——乐团里优秀的指挥家。

或是在上学的路上,或是在音乐课上,甚至是在下课的间隙,不知怎地脑海里总是浮现出那富有节奏的旋律,忍不住哼出,“新的世界等着我去改变……”紧跟着便是好友的加入,有唱有笑,欢声笑语间,流露出朝阳的热情,绽放出少年的活力。少年有梦,从不怕别人看见。

“不许第二,不许第三。”洪亮的声音响彻教室,班主任手里拿着戒尺,似乎使整个人更加有力可靠。“只许第一!”全班一齐喊出。这是整个八(10)班的誓言,没有退缩,没有畏惧,只有对第一的势在必得。随后便是一阵大笑,同学们笑着彼此间的默契,笑完最后一丝胆怯。我望着老师,窗外的暖阳洒进教室,金黄的阳光给这位指挥家周身镀上了一层金边。“好!出去排队!”莫名的热情惹得同学们哈哈大笑,鼓足了劲冲向教室外。去贯虹楼的路上,大家昂首挺胸,尽情展示青春的风貌。

记忆模糊了观众的脸,模糊了当时的心情,却留下高潮的回忆——“我相信我就是我,我相信明天,我相信青春没有地平线……”大家使出吃奶的力吼着,将内心的自我同青春的激情发射,五十人的心拧成一条麻绳,五十人的热血点燃了整个贯虹楼。耳边是朋友的呐喊,前方是班主任欣慰的目光,心里是不甘平庸的自我!那就呐喊吧,因为青春没有售价,热烈就在当下!

春去秋来,已是分班后。那天上操的音乐换了,换得那么突然,那么陌生。我正欲分享心情,却见周围已是陌生的同学……

太阳快落山了,已是黄昏,彩云织出了唯美的天幕,对数学课毫无兴趣的我渐渐在橙黄的光芒下游离。“我相信我就是我,我相信明天……”熟悉的旋律再次传来。我下意识地望向窗外,是七年级,大概也是在排练班歌。酸涩顿时涌上鼻尖,那班同学唱得没有什么技巧,青涩而又稚嫩的歌声,却那样动人心弦……

“在日落的海边,在热闹的大街,都是我心中最美的乐园……”我推开窗,尽情歌唱。 指导老师 谈健

邻家老太

□ 市外国语学校 周祺

再次回忆起邻家老太,却不再觉得她有多讨厌,只是她突然的死亡,让我有点儿愕然。

老太生前喜欢串门,喜欢多嘴,所以我总认为她是个讨厌的人。

记得以前,她每次到我家串门的时间都是我们吃午饭吃到一半的时候。老太虽不认识钟表,但时间把握拿捏得很准,总是非常准时地从后门晃悠进来,在西边的一张椅子上坐下,亮得出奇的眼睛直勾勾地盯着桌上的菜,两片瘪瘪的嘴唇翕动着,时不时地說出“今天的菜很香,这样的菜很下饭”之类不痛不痒的话。我听着很不舒服,好在日子久了,也慢慢地习以为常了。

老太也很多嘴,她的嘴皮决不会先眼皮一步闭上,这我可是领教过的。

我小时候特别顽皮,村里有口井,我又生性好水,便有事没事就往井边跑,也不知道脑子里想了什么,就只是死命地打水。这时老太总会吆喝起来:“你这孩子,女孩子家的,好玩水怎么还死心眼,水打到底下就浑嚙!”声音特别大,但我从来都不理她,然后奶奶就会把我拉回家。那时候,我恨死老太了,所以老太每次打水,我都用那种自己以为可以杀死人的眼神瞅她,看她颤颤巍巍地提着水桶往回走,心里巴不得她跌一跤。

当然,老太并没有跌倒。

今天吃午饭,耳朵里没有了老太的唠叨,正纳闷着,奶奶说昨天晚上老太去世了,肺癌晚期。心里顿时空荡荡的,朦胧中似乎又听见了:“这菜很下饭啊!”

老太,一路走好! 指导老师 赵桂珠

我的妹妹叫杨芽芽。她的脸蛋肉嘟嘟的,就像两个红苹果。她的眼睛大大的,笑起来非常可爱。她的头发乌黑乌黑的,还扎着长长的马尾,走起路来一甩一甩的。

她最喜欢跟在我的后面,学着我的一