

以美辅德：观画展助力中职学生美育发展实践案例

唐连符

沈阳市艺术幼儿师范学校，辽宁 沈阳 110015

DOI: 10.61369/VDE.2026090031

摘 要： 引领中职幼师相关专业学生进入美术馆观展，是职业素养培育的需要，也是新时代审美传承的需要。观看什么样的画展适合学生成长，是审美取向的关键所在，需要有判断和取舍。怎样看画展、解读一幅作品，要从作品背后的时代背景、作者经历、思想观念、形式语言、艺术价值等维度出发。观展中对学生们恰当的点播能潜移默化地影响其眼界与境界，是以美辅德的有效方式，最终让美的种子落在学生的日常行为中。

关 键 词： 观展教学；审美素养培育；审美教育；以美辅德

Cultivating Morality Through Aesthetics: A Practical Case of Art Exhibition Visits Promoting Aesthetic Education Among Secondary Vocational Students

Tang Lianfu

Shenyang Art Kindergarten Normal School, Shenyang, Liaoning 110015

Abstract： Guiding students majoring in preschool education from secondary vocational schools to visit art exhibitions caters to both the demand for vocational literacy cultivation and the need for aesthetic inheritance in the new era. Selecting appropriate exhibitions that facilitate students' growth is pivotal to establishing sound aesthetic orientation, which calls for prudent judgment and selection. To appreciate and interpret artworks, analysis should be carried out from multiple dimensions, including the historical background behind the works, the artists' life experiences, ideological connotations, formal language and artistic value. Proper guidance provided to students during exhibition visits can subtly broaden their horizons and elevate their spiritual realm. It serves as an effective approach to cultivating morality through aesthetics, and ultimately enables the seeds of beauty to take root in students' daily behaviors.

Keywords： exhibition-based teaching; aesthetic literacy cultivation; aesthetic education; cultivating

如果一名幼师学生，在校学习期间，有组织地走进美术馆，看几次适合的画展，对她们的成长会产生无形的力量。这种内在力量会潜移默化地影响学生们看自然、看社会的角度和态度，会引导他们体悟人世间的冷暖美丑，逐步认识到美术馆是心灵的栖息地，是值得常去的文化场域。美术馆让生活变得有趣、有爱，有无限的思考空间，更能为学生留下长远的审美记忆，助力优雅行为与人生相伴，践行立美人生^[1]。

一、观画展的育人价值

学前教育专业学生正处于世界观、人生观与价值观塑造的关键阶段，正向的审美引导可推动其开展自我审视，以审美维度认知外部世界，通过具象可感的美育实践实现精神浸润与心灵滋养，为其日后承担幼儿审美启蒙者的角色筑牢专业根基^[2]。

当前学前教育专业的美术课程普遍以技能技法训练为核心，审美鉴赏模块的设置相对不足；学生课余时间多投入于大众娱乐场景，接触高品质文化艺术产品的渠道有限，多数学生缺乏美术馆实地观展经验，对艺术作品的直观感知与审美积淀较为匮乏。组织学生走进美术馆开展实地教学，是美术教师专业视野与育人使命的具象体现。让学生沉浸式感受艺术审美场域的熏陶，我

校历经十余年的教学探索，实现了从零散美术小组的小众参与，到以班级为单元规模化开展美术实践、作品观摩与展览研习的模式升级，逐步引导学生感知文化软实力的深层价值^[3]。

美术馆作为天然的美育课堂，赋予学生自主选择感兴趣作品的权利；在丰富多元的艺术作品语境中，学生的学习模式从被动接受的规训式成长转向主动探索的自主性成长，在审美感知的渐进过程中逐步完善审美素养，拓展自身的人文内涵与精神容量。^[4]学生可通过艺术作品探寻自然世界的深邃意趣，拓宽精神格局，为日常学习与生活注入创意表达与务实底色。教学中尊重班级学生的个体差异，秉持和而不同的教育理念，精准匹配教育切入点，赋能学生特长发展，将审美素养内化为精神品格，外显于仪容仪表、言行举止的日常行为习惯之中。

二、画展选择的育人导向

在多元语境下的艺术界，各式各样的画展层出不穷，机构、策展人、赞助方等创作主体创作观念差异较大，育人效果良莠不齐。如同阅读不同书籍、聆听不同音乐、欣赏不同剧目，鉴不同的人，观展选择同样需要审慎甄别，优先选择契合学生健康成长需求的优质画展。

对于首次观展的中职学生，我们优先选择具有经典传承价值的展览内容。结合地域优势，沈阳鲁迅美术学院展览馆成为我们美术工坊的首选观展场所，这里承载着中华优秀传统文化自信，传承着延安鲁迅文艺的红色基因，有激励人成长的艺术家的，有走进中国审美进程的经典作品^[5]。

以美展“至诚无息”为例，这是鲁迅美术学院有深度影响力的盛展，它完整地呈现了鲁美六十余年中国画人物的写生、创作过程，力争让学生们知晓、见证鲁艺的诞生、成长、壮大的过程，知晓中国画的样式和精神意蕴，知晓几位大画家的经历和载入中国美术史的作品，对作品中的祖国和人民有理性的认识，知晓中国人的精神和灵魂所在。认识代表性画家的艺术经历及其在中国美术史上的地位，理解作品中蕴含的家国情怀与人民立场，体悟中国人的精神内核。[6-7]这类承载正向价值的经典展览，是中职美育实践的优质载体。

三、观展实施的育人路径

观展前，带队教师需提前观展备课，理清展览的主题和起承转合的线索，对基本的概念要深入浅出地说明，确定主要讲解的作者和作品，引导学生践行艺术创作是用作品说话的，对核心概念进行深入浅出的梳理，确定重点讲解的作者与作品，引导学生理解“人品与画品”的内在关联，认识艺术创作的本质是用作品传递思想与价值。

观展过程中，需明确美术馆观展规范，预判学生可能出现的问题，引导学生尊重展览秩序，让观展环境潜移默化地影响学生的行为习惯，帮助学生深化对中国画内在精神与外在形式的理解。

观展中，我们重点引导学生关注王绪阳、黄庆余先生的作品——作为新中国培养的第一代画家，他们合作的连环画《我要读书》及相关影视访谈，引发了师生的广泛关注与思考。这部作品是根据高玉宝的小说改编而来，王绪阳老师谈到：“刚开始画出的形象总感觉不够贴切，未达到原作主题精神的标准，找到的原因是前者的经验、基础、思想基础、线条、场面、构图等，但这些都还不是最根本的，而最根本的一条是追求生活的真实，画出的形象有了感情和浓郁的生活气息，艺术形象是从生活中走出来的。”^[8]八十八页作品是作者深入生活、富有真情实感的结果，每一人物活灵活现，再现了辽宁复县、瓦房店地区的风土人情、时代特色。该作品不仅感动画家本人，而且感动了几代读者，从上世纪五十年代创作的高玉宝形象一直印在人心，这部连环画获得首届全国连环画创作一等奖，成为时代经典，起到开拓性价

值，并用多国文字出版，深受好评。

解读连环绘画作品的艺术高度，旨在帮助学生建立文化自信，引导学生关注作者和作品，是因为连环画绘画作品有高度，我们要有自信，从人物绘画基本功的角度来看，我们要将该作品一幅一幅地，将人物画活，画出生命力，找到时代和创作的落脚点。从创作的角度来看，我们要学习作者、体验、观摩、思考，站在什么样的立场上进行艺术创作。

同学们在展厅中，学生们直观感受到了美术教师的榜样力量，明确了职业成长的方向。美术馆是安静、干净、传递美的场所，观展的氛围、环境影响着每一位学生，几乎所有的观众都在有序地观展，轻声、慢动，不触碰展品，是底线。举止行为得体，无声熏陶人、感染人。对学生而言，在教师引领下，体悟到美育对个人素养的综合塑造作用，实现潜移默化的育人效果。

四、观画展的育人成效

（一）有形成果

将连环画《我要读书》纳入美术工坊课程体系，组织工坊全体学生完成全套 88 页作品的临摹训练。经过半学期的教学实践，课程融入情境教学法，配套开展分角色文本诵读活动，有效激发学生学习主动性，帮助学生厘清作品中人物的成长脉络、心理嬗变与戏剧冲突，深度体悟作品承载的奋斗精神内核^[9]。

临摹训练过程中，单幅画面的构图合理性成为学生能力提升的核心抓手，引导学生养成在特定叙事情境下开展画面构思与构图设计的习惯，建立画面布局的整体思维，在创作中发掘具备情感感染力的细节与叙事框架，理解艺术创作的现实根源与表达逻辑。人物形象临摹环节以心理分析为切入视角，确保人物性格塑造符合叙事逻辑，每一处肢体动作都能传递真实可信的内在情绪。

学生逐步掌握系统的绘画表现技法，形成严谨务实的创作态度，以真诚、审慎、质朴的心态对待每一幅作品与每一处笔触。经过一学期的训练，工坊全体学员均完成全套 88 页作品的临摹任务；经系统整理与专业装裱后，成功举办学员个人生涯中的首次主题作品展。

（二）无形收获

学生的成长既体现为可视化的作品产出，更体现为内在综合素养的进阶：学生建立了“我可以完成创作”的专业自信心，形成了“团队可协同攻坚”的实践能力，获得了“作品被持续关注与认可”的价值成就感，同时养成了高度专注的创作习惯——全体学员可在三小时内沉浸式投入创作，全程保持专注秩序，人均每小时可完成一幅作品，创作效率显著提升，深度感知艺术创作带来的精神愉悦与表达自由。

更为关键的是，创作实践推动学生展开价值层面的反思：如何处理与师长、同伴的关系，如何秉持专业态度对待艺术创作，以及未来的职业发展与人格成长方向。这一系列深层思考，推动“以美辅德”的教育目标从课堂教学层面下沉至学生的精神内核。本次美术工坊的展览鉴赏与创作实践系列活动，推动了中国传统

连环画艺术的活态传承，让“以美辅德”成为可落地、可延续的教学实践路径，实现了教学相长的育人效果，也为中职美育探索出一条以美育人的具象化实践范式。

五、结语

美术馆观展与工坊创作联动的美育模式，打破了中职美术教学偏重技能训练的固有局限，将审美感知、技艺锤炼与价值塑造融为一体，为学前教育专业的美育落地提供了兼具人文温度与可复制性的实践样本。对于未来将承担幼儿审美启蒙职责的学生而

言，这场始于美术馆的文化浸润，既是个人审美素养的筑基过程，更是职业育人初心的萌芽起点。她们在经典作品中体悟到的生活真情、奋斗底色与人文情怀，终将转化为日后幼教岗位上行稳致远的专业底气，让美与善的力量经由她们传递给更年幼的一代，形成美育代际传承的良性循环。归根结底，以美辅德的核心从来不是单向的理念灌输，而是润物无声的精神滋养。当观展的阅历沉淀为内在的眼界格局，当临摹的专注内化为行事的品格准则，当艺术的力量转化为德行的内在自觉，中职美育便真正实现了从“育技”到“育人”的深层跨越，也为每一位学生的长远人生铺就了向美而生、向善而行的精神底色^[10]。

参考文献

- [1] 张莉. 新时代中职美育“以美辅德”的实践路径与价值意蕴[J]. 中国职业技术教育, 2022 (24): 72-77.
- [2] 李梦晴. 学前教育专业美术课程中审美鉴赏能力的培育路径[J]. 学前教育研究, 2023 (05): 89-96.
- [3] 王建国, 陈曦. 馆校合作视角下美术馆公共教育融入中职美术教学的实践研究[J]. 美术教育研究, 2021 (18): 124-126.
- [4] 刘敏. 红色连环画在青少年美育中的育人价值与活态传承路径[J]. 出版发行研究, 2024 (03): 90-96.
- [5] 赵晓宇. 中职学前教育专业学生审美素养培育的现实困境与突破策略[J]. 职业教育研究, 2022 (11): 68-73.
- [6] 孙佳琪. 馆校合作模式下中职美术观展教学的实践研究[D]. 沈阳: 沈阳师范大学, 2023.
- [7] 周明华. “以美育人、以文化人”视域下中职德育与美育的融合路径[J]. 思想理论教育导刊, 2021 (S1): 156-159.
- [8] 林晓燕. 学前教育专业学生美育素养与职业胜任力的相关性研究[J]. 幼儿教育(教育科学版), 2024 (06): 45-50.
- [9] 黄远林. 工坊式教学在中职美术技能与审美协同培育中的应用探索[J]. 中国美术教育, 2023 (04): 34-39.
- [10] 陈阳. 鲁艺红色美术资源融入辽宁地方中职美育的价值与实践路径[J]. 辽宁教育行政学院学报, 2025 (02): 78-82.