

解读语文文学名著阅读教学中的审美教育

王明慧

昌黎开放大学

摘要：新一轮课程改革对语文教育教学活动提出了更高的要求，并重点强调了阅读教学在培养学生核心素养、促进学生全面发展上所产生的重要作用。而名著阅读也受到了高度重视，成为落实素质教育要求、拓展学生知识范围、沉淀学生文化涵养、提升学生审美能力的重要途径。在此，文章就详细阐述了文学名著内涵、阅读走向以及名著中审美教育的内容，探讨阅读名著中实施审美教育、培养学生审美能力的优化措施，以供后续教学参考。

关键词：语文文学；名著阅读；审美教育；影响因素；优化措施

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.08.172

引言

在新一轮的新课程标准中就围绕“人才培养”问题做出了明确的回答，要通过具体的教学活动来培养全面发展的人才，将教育教学的重点放在了“全面人才”的培养上，切实让教育“教书育人”回归了其本质。基于这样的要求，教师在开展阅读教学中不仅仅是让学生掌握阅读的技巧和方法，还要引导学生通过阅读提升审美能力、升华对作品深层次的情感体验和感悟，从而落实核心素养的培养和全面发展。

一、文学名著及审美教育概述

（一）文学名著

从社会科学层面分析，文学名著指的是依托语言文字去反应客观现实、表达作者内心情感、具有深刻思想内涵的文学作品，在整个世界中都具有极大的影响力、文化价值和艺术价值。主题永恒、人物经典、经久不衰是其显著特征。文学名著的体裁形式是多样的，包括小说、诗歌、戏剧、散文等。

在2022版的新课标中就对语文阅读教学提出了新的要求：教师要结合教材结构的特点实施整本书阅读教学模式，引导学生高效阅读，并促使学生在阅读中养成良好的阅读习惯、积累整本书阅读的经验。而通过对近年来中高考考查名著的命题走向的观察发现，考题注重的是学生思维，突出的是专题探究、陈述主题感悟、评价名著人物等，题型也多以简答题、论述题为主，能够明显的凸显出学生的主观性。目前可以从以下几种名著联考的类型中窥探出中高考名著阅读的命题走向：

1、以相似人物形象勾连名著，即围绕同一个主题选择作品，并且每部作品中都会围绕某个具体的、在人物性格等方面有着相似性的人物，将这样的作品整合起来，让学生进行阅读，从中强化对人物形象的理解。如：《西游记》《三国演义》《骆驼祥子》《钢铁是怎样炼成的》等。

2、以相似故事情节勾连名著，即围绕同一个主题选择作品，每部作品中都会有类似故事情节，通过

这一故事来体现主题。如：《童年》《鲁滨逊漂流记》《朝花夕拾》等。

3、以相似的艺术手法勾连名著，即围绕同一个主题选择不同的作品，每部作品中都有着相似的语言表述形式、文章的组织结构和描写顺序等。如：《海底两万里》《骆驼祥子》《儒林外史》《傅雷家书》等。通过对中高考名著阅读的命题走向的分析，教师就能把握住名著阅读的方向与方法。

（二）审美教育

语文审美教育是新课改全面推行素质教育中的重要组成内容之一，《全面推进素质教育的决定》中也强调审美教育对学生智力的发展、情感的表达、综合素质的培养都有着重要的推动作用。而文学名著因其具有极大的艺术价值、文化价值，由此也就成了审美教育落实的主要载体。

对文学名著阅读教学的审美教育通常可以从以下几方面来探索和发现文学名著的“美”：

1、社会审美：任何一类文学作品都是对当时社会现象的真实反应，而每个作品又都有对应的时代背景和文化背景，都在用语言文字来内涵、折射当时社会及人性的真善美。社会审美能够与人们的价值观念和思想情感形成情绪的互动与思想的碰撞，而人们从骨子里就是排斥社会及人性的阴暗与丑陋。因此在阅读文学名著时教师往往会引导学生从中挖掘和感悟那些至纯、至真、至善的价值观念、道德追求，引导学生形成积极乐观、勇于面对的人生态度。

2、艺术审美：文学名著作为一类独特的文学作品，是作者对现实事物及情感思想予以加工的艺术形式，是生活的艺术化，本身就具有极大的文化艺术价值，因此，利用其为载体可以有效的培养学生的艺术审美。如：鲁迅、郁达夫、朱自清等散文作品中所运用的语言词汇带有唯美的色彩，每一句都能勾勒出一幅唯美的图画，学生在阅读过程就会透过字里行间感受这份美、感悟蕴含的深沉情感。

3、自然审美：在世界文学历史的发展过程中，很多文学名著都是作者通过语言文字来展示大自然的美，让读者在阅读中构建起对应的意境，并沉浸到意境中去感受自然的美、与作者的情感与内心产生共鸣。不同的作者会站在不同的角度、以不同的事物来介绍和描绘大自然的美，那么学生通过阅读这些名著、通过不同的表现手法看到不一样的自然美景、产生对美不同的体验，潜移默化中就能形成良好的审美意识、产生对大自然的向往、追求。如：《新爱洛伊丝》就是一部将大自然的美丽风光写进了小说里；而威廉·巴特姆的《旅行笔记》则向人们展示了一种对荒野的审美观。

二、语文文学名著阅读教学中培养学生审美教育的优化措施

（一）激发学生兴趣

1、巧设导语

导语是对作品背景及内容的整体性概括，通过阅读导语，可以让学生对作品有初步的认知，并激发出浓厚的阅读兴趣。因此，教师要在分析名著内容的基础上巧妙设计导语，激发学生兴趣，并引发学生对问题的思考，引出主题，发现文本之美。

例如，《雷雨》是一悲剧，教师要明确它所体现出的主旨思想是：对底层人民的同情、对当时社会的厌恶，每个人物的结局也都间接的预示了旧制度必然崩塌的命运。如此就要围绕这一主旨思想创设具有情境的导语，如“响在天边那沉闷的雷声，淋湿往事那凄清的骤雨。穿过六十年的苍茫，化成一场久远的哭泣”。这样的导语会给学生带来疑惑，想要一探究竟。另外，导语中所蕴含的情感因素就会唤醒学生的审美意识，推动着学生深入到作品中，去感受它的美。

2、问题激趣

问题是思维的起点，学生思维的发展都是在问题的思考与解决中实现的。因此，在深入开展审美教育时，教师要基于名著内容设计对应的问题，引导学生从中发现矛盾、在矛盾中引发思考、在思考中解决问题。如此就会形成“读思辨”的良好阅读习惯。

例如，在阅读《祝福》时，文中有写到“她不是鲁镇人，有一年的冬初，四叔家里换女工，做中人的卫老婆子带她进来了，头上扎着白头绳，乌裙，蓝夹袄，月白背心……每月工钱五百文”这一段中，就从“四叔”皱眉的动作中看出了祥林嫂不讨喜；而在“日子很快的过去了，她的做工却丝毫没有懈，食物不论，力气是不惜的……脸上也白胖了”这一段中从“反而满足了、嘴角的笑影、脸上的白胖”看出了祥林嫂的生活大抵是舒心的。后面祥林嫂被婆婆家要了回去，四叔也结清了工钱。这几个段落中就有很多矛盾之处，教师要将其一一

指出，并引导学生进行思考：四叔并不满意祥林嫂，但祥林嫂反而满足了呢？祥林嫂本身是封建男权社会的悲剧人物，但祥林、贺老六为什么对她还不错？依“四叔”的权势，为什么还会让祥林嫂婆家将其抢走？学生在问题矛盾的指引下会围绕祥林嫂的人物特点及造成其悲剧的社会根源予以更加的深刻思考。这样的形式让学生对阅读充满了兴趣。

（二）优化教学形式

教学形式的多样性和灵活性是提升教学质量、调动学生学习主动性和教学参与性的重要手段，而在语文名著阅读中实施审美教育也要注重教学形式的创新与优化，从而激活课堂活力、巩固教学成果。

1、利用信息技术展示“美”

信息技术以其独有的优势被广泛运用在了具体的教学活动中，以此来丰富教学内容、拓展教学途径，并将知识简单化、形象化转化，从而引导学生实施高效学习、提升能力。因此在名著阅读中也要充分挖掘和利用信息技术来展示作品的“美”，推动审美教育深入、培养学生审美能力。

例如，《三国演义》是一部长篇小说，阅读任务较重，学生在短时间内是无法完成整个阅读的，教师就可以节选其中的某个故事情节或者某一章节作为阅读材料，引导学生逐步完成阅读任务。其中作品中会涉及“三英战吕布”这个故事。在开展教学中，首先，教师会用多媒体播放央视版《三国演义》电视剧中的“三英战吕布”这个片段，以此来吸引学生，其次，教师会鼓励学生选择一个角色进行扮演，将这个画面生动的演绎出来，同时教师要引导学生在阅读中运用所学知识来解决彼此针对文章内容提出的一些问题以及自己的感悟，这样的互动形式就可以帮助学生更好的理解“三英”“吕布”这些人物的性格特点，体验到作品所蕴含的艺术美感，从而有效激发学生对《三国演义》这部名著的学习兴趣。

2、利用文本分析感知“美”

首先，从故事情节入手进行阅读指导，引导学生感知构思之美。文学是基于生活又高于生活的一种艺术形式，它的内容可以是真人真事改编而来，也可以是基于生活经历，由作者想象、创造出的故事。不论是哪种形式，它都能在文体组织结构上体现出作者的构思之美。因此教师要引导学生通过对文本的分析去理解故事情节，并从中感知作品的构思之美。

例如，《水浒传》《西游记》的阅读中，教师可以尝试将两部作品重构，引导学生思考“孙悟空的性格与宋江不同，若是将孙悟空的性格放在宋江身上，水浒传中众英雄的命运是否会改变？如果让唐僧取代宋江，那

么水浒传的结局又是怎样的？基于教师提出的问题，学生会通过自己对人物性格的了解、结合自己的现象和已知的知识再次深入到文章内容中，进行更加有深度、有广度的思考与分析，然后利用学习到的作者的构思手法仿写或改编一个故事”。

其次，从故事人物入手进行阅读指导，引导学生感知心灵之美

人物是文学作品的核心要素，在很多文学作品中都有正派或反派人物，作者也都会通过大篇幅的描写来展现这些人物性格，赋予人物以灵魂和生命，同时这些对人物的描述也直接反映出了这一人物的道德品质和行为的优良与否。这即使心灵之美在作品中的具体体现，因此教师要引导学生在阅读中，从其外观、行为等分析这些故事人物，感知心灵之美。

例如，《最后的常春藤》中，学生在阅读中会产生不同的阅读视野，从而在分析人物上面也会有不同的态度和理解。文章中贝尔曼并不是作品的主角，但整个作品都是围绕“常春藤叶”为主题而延伸出来的情节，贝尔曼则是常春藤叶的创造者，在阅读中，教师就会引导学生从贝尔曼的外貌、性格、语言等方面进行阅读，进行深入分析，从而理解这个人物：贝尔曼是一个“为他人着想、拥有高尚品质”的人，并洞察他的内心及情感。

再次，从字词语句手进行阅读指导，引导学生感知语言之美

任何一篇文章都是通过语言来传递情感的。在文学名著中，作者会应用描写手法、表述手法对故事情节、人物形象进行描述和刻画，让读者在读的过程中产生共鸣。而这都源于语言之美。因此在名著阅读过程中教师要引导学生在阅读中了解语言艺术，并逐渐形成自己的语言储备，既能实现审美能力的培养与提升，也为写作积累了素材。

例如，《红楼梦》耳熟能详，但最让人记忆深刻的则是林黛玉和王熙凤两个人物：林黛玉体弱多病、多愁善感，而王熙凤精明强干、泼辣狠毒，两者是截然不同的性格。作者就从外貌、语言、形态等对其进行了刻画，将人物活灵活现的展现给了读者。尤其是林黛玉，从手部、身段、脸部，到生病的状态都进行了淋漓尽致地描写，如此就凸显出了其性格特点。同时王熙凤的“天下真有这样标致的人物”这句话就让林黛玉的外貌特征刻画的入木三分。这段描述都没有直接体现“美”这个字，但字里行间都透露着林黛玉的“美”。这也充分说明了作者对文字的运用已炉火纯青。

（三）拓展阅读资源

阅读资源的丰富性能引导学生积累更多知识、拓展

视野、丰富情感体验，更加全面的促进审美教育的落实。

首先，教师要围绕文本内容进行纵向拓展，扩大阅读范围，从而在全方位推动审美教育的同时提升学生的阅读能力和质量。

例如，教师可从作家、作品内容、体裁等方面为学生选择一些同类书籍，使学生在阅读中丰富阅读内容，储备阅读资源。仍以“童年”为例，学生通过文本的阅读了可以理解到作者的童年有快乐、有痛苦、有爱与温暖，它们促使着每个人的成长与蜕变。这时教师就可以将其作为蓝本，引导学生联系自己的生活，将自己带入到作者的角色中，促使学生在阅读中进行更深层次的思考。同时，教师还可以推荐《爱的教育》《鲁滨逊漂流记》等书籍，让学生通过阅读来体会不同时代、不同儿童的成长故事，感受不同人物的性格迥异，潜移默化中就培养了学生的审美能力，也能进一步塑造学生优质的人格品质。

其次，教师要利用开放式作业来激发学生的主体意识，促使学生实现发展性和创新性思维的发展，从而提高学生的审美能力。

例如，在阅读了《声声慢》之后，学生能基本掌握诗词所要表达的情感思想，而为了更好的引导学生理解诗词语句的魅力、提升审美能力和对美的创造能力，教师可以布置开放性作业：围绕“怎一个愁字了得”的“愁”字写一首诗歌。这样的形式既实现了阅读资源的拓展，也进一步升华了审美教育的效果。

结语

综上所述，文学名著有着极大的文学价值、艺术价值和社会价值，是实施审美教育的重要载体，因此教师要注重名著阅读教学活动，并结合教学要求及学生的学习需求，对阅读资源予以整合与重构，并在各个方面探索审美教育深入的有效策略，从而在提高学生阅读能力的同时培养学生的审美意识、提升审美能力，从而为学生核心素养的培养及全面发展奠定良好的基础。

参考文献

- [1]陈海浪. 中学语文文学名著阅读教学中的审美教育探析[J]. 科教导刊. 2021(19): 159-161.
- [2]高沁春. 如何在高中语文名著阅读教学中践行审美教育[J]. 课外语文. 2019(13): 7-8.
- [3]熊莉. 中学语文文学名著阅读教学中的审美教育[J]. 华夏教师. 2021(33): 37-38.
- [4]徐丽君. 高中语文文学名著阅读教学中的审美教育解析[J]. 中文科技期刊数据库教育科学. 2021(08): 134.