

以诗词魅力，培养学生审美能力

——论初中古诗词教学中学生审美能力的培养

赵晶

海阳市凤城街道初级中学

摘要：依托语文中的古诗词培养学生的审美能力，既可以提升学生的审美素养，同时还可以帮助学生更好地理解古诗词，降低古诗词学习难度。本文，将以初中古诗词为例，探索出依托古诗词培养学生审美能力的策略，引导学生多角度感知古诗词的韵律美、意境美、情感美，更好地传承和发扬中华优秀传统文化。

关键词：古诗词；初中语文；审美能力；培养

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.09.154

古诗词是中华文化的一颗璀璨明珠，传承至今已经有数千年的历史，它拥有独特的文化特色，展现了丰厚的文学素养和美学理念。做好初中古诗词教学，引导学生感知和探究传统文化，欣赏诗词之美，不仅能够提升学生的审美鉴赏与创造能力，还可以助力他们成长为优秀传统文化的继承者与发扬者，能够更好提升学生语文核心素养。

一、初中古诗词中的审美能力概述

古诗词包含古代诗、词、曲等多种类型的作品，涵盖范围极为广泛，融入了多种类型的文学载体，展现了多元化的美学思想。古诗词中，既有朗朗上口、辞藻优美的诗句，同时还有宁静悠远的意境、忧国忧民的思想以及质朴感人的情感，这些都充分体现了古诗词的美。在语文教学中培养学生的审美能力时，首先就需要做好“美”的尝试与渗透，古诗词中的美虽然是古人所创造，与今时今日人们的生活环境有一定的距离，但是却能历经千年而不衰，浸染着一代又一代的人，足以说明这些美具有鲜活的生命力。比如说，《木兰诗》中“木兰”心疼父亲年迈，毅然决定代父从军戍守边关，这种情感美在今时今日的生活中依然有所展现；再比如说《茅屋为秋风所破歌》一诗中作者身居漏雨的茅屋难以安寝，却依然希冀着“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜！”这种忧国忧民的情怀，在今天的诸多具有杰出贡献的英雄人物身上依然有所展现。立足古诗词，挖掘其中所蕴含的美，让学生真正走进古诗词，逐步建立起属于自己的审美理念，结合现实和想象，促使自我的审美认知创造变得更加丰富与广阔，不仅能够让学生感受到各式各样的美，同时还可以有效熏陶学生情感，促使他们树立正确的世界观、人生观以及价值观，提升学生的审美情趣。

二、初中教材中古诗词审美因素分析

在初中古诗词教学中要切实培养学生的审美能力，那么首先就需要明确教材中有哪些与审美教育相关的因

素，古诗词中与美有关的元素多种多样，如结构美、意象美、语言美、意境美、音乐美等等。针对初中古诗词教学的审美教育元素主要表现在以下方面：

1、古诗词的语言美

诗歌是语言的艺术，诗歌相较于其他文体来说，独特之处就表现在诗歌的语言上。在实际的教育教学中要让学生深切感受到古诗词的美，首先就应当品味诗歌的语言，语言美也是语文课堂魅力所在。古诗词教学中，教师不仅要关注对学生情感的引导培养，同时还应当让学生深入分析古诗词中独特的语言表达艺术。古诗词的语言具有精炼、优美的特点，借助这些语言，作者创造出了多种多样的意境，读者在阅读古诗词时能够感受到与现代小说、散文等文体迥然不同的美。

古诗词的美在韵律上得到了淋漓尽致地展现，整齐、抑扬、押韵是诗歌语言美的具体表现。如在白居易的《钱塘湖春行》中，一首短短的七言律诗，在对仗上却极为工整，“西”“低”“泥”“蹄”“堤”等字押韵妥帖，读起来朗朗上口，不论是韵律还是意境均十分优美，这也是诗文语言美的重要表现。在诸多古诗词中借助诗歌的语言美，还能够让读者感受到作者对于美好生活的向往和追求，依然以上文中提到的《钱塘湖春行》这首诗为例，这首诗所描绘的是春天的美景，通过早莺、浅草、新燕、乱花这些景色，能够使人感受到早春的美，这些优美的景物欣欣向荣，呈现出了一片勃勃的生机，如“莺”是早莺，“燕”是新燕，一个“早”和一个“新”字体现了此时春天刚刚来到，花草则是春天最为常见的植物，但是在作者的笔下花草也是刚刚从大地中探出头的，花尚未呈现出缤纷之象，但是仅仅只是乱花就足以迷人眼，而草则也比较浅，仅仅能够“没马蹄”，这首诗中的每一句话都生动准确地表达了早春钱塘湖的美，令人感到了旺盛的生命力，这就是古诗词语言的美。

2、古诗词的意境美

在创作古诗词时，创作者十分关注意象的运用，在运用时不仅关注意象运用的合理性，同时还关注这些意象是否能够充分展现出美，意象的搭配多元，最终构成了古诗词独特的意境美。诗歌中的意境借助意象呈现出了一种独特的氛围，可以让读者更好沉浸于诗文之中，品味诗文的美。如在马致远的《天净沙·秋思》中，运用了“枯藤”“老树”“昏鸦”三个意象，这些意象在实际生活中本身极为平常，但是经过作者的巧妙组合，读来给人一种独特的画面美；再比如说，“小桥”“流水”“人家”三个意象也可以独立存在，组合之后也构成了一幅恬淡美好的乡村农家画面，读者在读到前面两句时，好似感受到了秋天的闲适和安静，但是随即作者笔锋一转，借助“古道”“西风”“瘦马”三个意象，展现出了一种萧瑟、孤寂之感，夕阳下，离家的游子，一人在一条小道之上骑着一匹瘦马，西风凛冽，孤独感跃然于纸上，这一刻游子由眼前所见想到的是什么呢？也许正是自己远方的家。诗歌仅有二十八个字，但是却给人一种言有尽而意无穷之感，营造出了一种独特优美的意境。古诗词的意境多变，作者所处的时代背景、创作风格不同，意境的展现形式也有着较大的差异。在依托古诗词培养学生审美能力时，对意境美的解读是必需的。

3、古诗词的思想美

古诗词中所展现的思想美主要表现为可以启迪和丰富个体的认知。古代诗歌的思想美表现在多个方面，如陶渊明《饮酒（其五）》中“采菊东篱下，悠然见南山”，所体现出的避世隐居之美，展现了一种诗意的生活，表达了个体追求自由生活的思想；再比如说，曹操的《观沧海》中既展现了祖国山河之壮丽，同时在诗歌的后半部分以景托志，胸怀天下的进取精神；杜甫的《石壕吏》中作者描绘了自己在石壕村的所见所闻，揭露了官吏的横暴，反映了人民的苦难，表达了自己的忧国忧民思想。在古诗词教学过程中，教师要深入挖掘，引导学生多角度感受古诗词背后所蕴含的思想美，最大限度升华古诗词的情感，提升学生思想道德品质的同时让他们感受到美，帮助学生树立正确的思想价值观念。

三、初中古诗词教学中学生审美能力的培养策略

审美能力指的是个人对事物的内在感知能力，审美活动主要依托“视”“听”两种感官实现的，并对自己的所见所闻进行思考，最终所形成的一种能力。在初中古诗词教学中，教师要深入解读古诗词的内容，挖掘其中蕴含有哪些“美”，引导学生自觉地融入、沉浸到古诗词之中，接触、感受甚至是创造美。在具体教学中，教师可以从以下方面着手培养学生的审美能力。

1、借助诵读体会韵律美

古诗词是语言文学的重要组成部分之一，诗文的语言特色鲜明，在诵读的过程中可以帮助学生更好感受诗文的韵律和节奏，因此，在引导学生感受古诗词中的美时，就应当引导学生们养成诵读的习惯，通过诵读感知诗文用词之精妙，语句之精美。教师在教学期间，应当根据所教学诗文的内容以及学生的学习特点，灵活开展多元化的诵读活动，促使学生主动体会语言的美，深切感受古诗词的韵律美，强化学生对美的认知和体验。

实际上，在引导学生诵读时可以通过多种方式展开，如教师范读、学生领读和齐读等，除了这些常规方式外，为了激发学生的阅读兴趣，还可以适当创新，比如说将音乐与诗歌融合，开展配乐诵读活动，还可以经常性开展一些诵读竞赛活动，最大限度调动学生的诵读积极性。以《观沧海》这首诗为例，该诗是由曹操所创作的，借助作者自身所见，描绘大海包罗万象、吞吐日月的壮丽景象，体会诗人胸怀天下的精神，感受优美的韵律和节奏。为了让学生们充分感受到诗歌的韵律美，在引导学生诵读时，教师可以配上相应的音乐或者是影视片段，如在《三国演义》这部影片中就有曹操吟诵这首诗的片段，教师可以先让学生们观看相应的影视片段，看一看影视演员是如何诵读这首诗的，然后启迪学生思维，让他们自主诵读，在诵读的过程中感受诗歌的韵律美，最大限度激发学生的审美情趣，强化学生的审美认知。

2、依托想象感受意境美

古诗词的一大特色就是意境优美，许多古诗词的篇幅虽然短小，却通过几个简单的词语进行组合就能够展现出一幅生动的画面。在古诗词教学中，要引导学生感受古诗词的意境美，仅仅是直接告诉学生们诗歌中有哪些意境显然是无法达到预期教学目标的，诗歌中的许多意境蕴藏有诗人的巧思，有着独特的想象力，因此教师在引导学生感知古诗词的意境美时，就可以从想象力方面着手，最大限度助力学生感知诗歌中的美。比如说，杜甫在《望岳》中，通过丰富的想象来描绘和感受泰山的雄伟与壮观。诗中的“会当凌绝顶，一览众山小”就是作者想象的体现。这两句诗描绘的是作者想象中站在泰山之巅，俯瞰周围群山的情景。其中，“会当凌绝顶”表达了作者想要攀登到泰山之巅的决心和信心，而“一览众山小”则通过对比的手法，突显出泰山的雄伟高大，以及站在山顶的豪情壮志。这种想象营造了雄浑开阔的意境，不仅展示了作者对于攀登高峰的向往和决心，也体现出他胸怀壮志、积极向上的精神风貌。同时，这种想象也赋予了诗歌更深的意境和更丰富的情感，使得读者在阅读过程中能够感受到作者的情感共鸣和审美体验。这种想象和表达方式对于培养学生的想象

力和创造力具有很好的启示作用。教师可以让学生想象自己正在攀登泰山，感受山路崎岖、气喘吁吁的过程，以及终于登上山顶，俯瞰周围群山时的震撼和满足。这种体验可以激发他们的探索欲望，鼓励他们勇于挑战未知。让学生想象自己站在泰山之巅，感受脚下的山峰和周围的群山。让他们尝试用语言描述自己所看到的景象，这有助于培养他们的空间感和立体感，有助于他们体会诗中的意境，提高他们的想象力和表达能力。

3、立足赏析挖掘文字美

古诗词的文字也十分优美，文字的表达手法多元，通过文字可以修饰、渲染气氛，传情达意，在古诗词教学中培养学生的审美能力时，教师还应当引导学生赏析挖掘文字的美，促使学生更好地理解古诗词的内涵以及情感表达。以《木兰诗》为例，作为知名乐府诗，该诗通过描写“木兰”知道了父亲被征兵之后内心的焦急不安，以及大胆做出了代父从军这个决定之后的种种行动，如“东市买骏马”“西市买鞍马”等行为，军旅生涯结束，班师回朝恢复女儿身“木兰”则“对镜贴花黄”。在诗歌中“木兰”变得生动起来了，她感念父亲辛苦，毅然决定代父从军，果敢坚毅，在功成名就之后，她则淡泊名利，甘于回归平淡的生活。许多学生在初次阅读木兰诗时，可能会觉得这首诗晦涩难懂，自己无法理解诗歌的内涵所在。因此，教师就需要引导学生们赏析，深入挖掘诗文的文字美。比如说，在该诗中“愿”这个字出现了两次，“愿”通常有“愿望”之意，表达的是个人的希冀，第一次出现是在木兰做出代父从军的决定，因此“愿为市鞍马，从此替爷征”，今时今日，男女平等，女子征兵入伍，在部队建功立业并非个例，但是在“木兰”所处的时代，男尊女卑，女子不被允许从军，且军营生活艰苦，烽火连天，女子从军多有不便，而且一旦被发现不仅自己还有家人均有可能因此获罪。在教学过程中，教师可以穿插讲解当时的时代背景，让学生们理解木兰所处时代的特殊性，进而理解“木兰”的坚毅、果敢以及担当。诗歌中第二次出现“愿”字则是在木兰立功之后，随着大军班师回朝，可汗询问木兰要何赏赐，木兰答复“愿驰千里足，送儿还故乡”，这个“愿”字充分表达了木兰淡泊名利，渴望回归平凡生活的追求。在教学过程中巧妙引导学生赏析诗词，品味诗词中字句运用的美，学会鉴赏和品味美，最大限度提升学生的审美能力。

4、依托实践鼓励创造美

学生审美能力培养的终极目标就是为了让学生自主地创造美，具备创造美的能力，当然，要创造美显然不

能只是停留在口头之上，还应当落入到实践之中，引导学生主动开展多种类型的实践，以古诗词中所展现的美启迪自己大胆地创造美。比如说，在古诗词教学中，可以将诗文的学习与写作、话剧表演等活动有机融合在一起，这样不仅能够让学生充分感受到古诗词的美，加深学生对古诗词内涵的认识和理解，同时还可以多角度锻炼学生的能力，提升学生的素养，真正做到学以致用。以《水调歌头·明月几时有》为例，苏轼的词以月起兴，以与其弟苏辙七年未见之情为基础，围绕中秋明月展开想象和思考，把人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追寻之中，表达了词人对亲人的思念和美好祝愿，也表达了在仕途失意时旷达超脱的胸怀和乐观的景致。在教学期间教师就可以立足写作这一实践活动，启迪学生的思维，让学生想象一下，假如苏轼生活在现代社会，他借助现代科技见到了自己的弟弟他会说些什么，做些什么。通过续写活动，拉近学生与古诗词的距离，锻炼学生的写作表达能力，鼓励学生大胆地创造美。此外，教师还可以组织开展话剧表演，如杜甫的诗歌多以写实为主，《茅屋为秋风所破歌》《石壕吏》等均可以改变为话剧或者是情景剧，通过生动形象的手段展示出来，教师可以引导学生们立足自身对诗词情感内涵的理解进行话剧编排，这样既可以锻炼学生的审美创造能力，同时还可以强化学生组织协调能力。

总之，审美能力是初中语文核心素养的重要组成部分之一，其对于学生感知各类语文元素有着巨大的影响，教师在开展初中语文古诗词教学时，深入挖掘古诗词中的情感、意境、思想以及韵律之美，强化学生对古诗词理解认知，传承优秀传统文化之际，切实提高学生的审美能力，丰富学生的人文素养。

参考文献

- [1] 宋端凯. 本立而道生—浅谈初中古诗词审美意象教学[J]. 中学语文教学参考. 2019, (022). 56-58.
- [2] 高成霞. 初中古诗词情景教学法的实践探究[J]. 西部素质教育. 2015, (7).
- [3] 蒋富平. 初中语文古诗词教学的审美体验策略[J]. 文理导航. 2020, (7). 3-4.
- [4] 罗光羽. 品读诗词由象入境——浅谈初中语文课堂古诗词教学模式的创新[J]. 语文教学通讯·D刊(学术刊). 2020, (2).
- [5] 张颖敏. 初中古诗词教学中审美能力培养策略探究[J]. 考试周刊. 2021, (74).