

《红楼梦》诗词在初中语文教学中的运用研究

孙璇

德惠市第三中学

摘要：《红楼梦》一书可以说是现实和理想的交织，不仅含有现实主义的追求及梦想，同时还加入了理想主义的浪漫色彩。其中的诗词既有共性特点，又有个性认知，对于人物形象的刻画、社会风俗的反映等，都有着十分明显的辅助作用。通过对其中诗词的理解，能够很好地提高阅读质量，使学生充分理解作者的思想感情。

关键词：《红楼梦》诗词；初中语文；文学教学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2024.05.199

引言

《红楼梦》作为中国四大名著之一，向后人呈现了一个博大精深、异彩缤纷、充满诗词意趣的艺术天地。古典名著作为人类认识和掌握历史的特殊形式之一，在初中语文教学中起着非常重要的作用。然而，在初中语文教学过程中，教师对学生古典阅读能力的培养却没有给予足够的重视。随着新课程改革政策的不断推进，素质教育也对古典书籍教学的发展提出了要求，对此进行分析具有重要意义。本文以红楼梦为例，主要分析了古典名著的学习在初中教学中对学生诗词意趣能力的培养，以增强学生的文学艺术审美和阅读能力。

一、《红楼梦》中诗词意趣与初中语文教学结合的意义

（一）培养学生的多元化观点

在具体的教学实践过程中，我们可以看到很多学生缺乏诗词意趣欣赏能力，导致在古典名著学习过程中出现机械化学习。甚至在某些情况下，一些学生只是为了完成作业而抄写，他们对抄写的内容和意义一无所知，更不用说正确欣赏古典名著作品了。因此，教师应加强对学生理论知识的教学和技能的训练，使学生能有效地掌握从诗词、句子、段落、意境等形式来欣赏诗词作品的的能力。与此同时，我们应该改变传统的教学评价，并增加一些教师和学生的互动评论，也让更多的观点参与评价，以便学生回顾和参与评论。从更广泛的角度来看，学生在学习古典名著过程中可以体验更多元化的观点，这有利于培养学生认识诗歌、感知意境、体会艺术。

（二）拓宽学生的思维空间

设计情境，营造良好的诗词教学氛围，利用多媒体技术辅助教学活动的开展。这不仅增加了学生在课堂上可以获得的信息量，而且在很大程度上满足了学生学习的基本需求。关键是要利用多媒体技术使教学内容丰富、形象、生动，同时给学生带来视觉、听觉等多种感

官体验，积极激发学生的学习兴趣，提高学生艺术学习的积极性^[1]。基于此，初中教师在开展艺术教学活动的过程中，可以通过多媒体技术设计情境，拓宽学生的思维空间。例如，在课堂上开展情景剧，学生们在情景剧表演的过程中，教师可以通过多媒体软件也播放合适的歌曲，使学生能感受到视觉和音乐的共同冲击的同时，形成一定的诗词意境审美体验。完成这些工作后，教师再进行红楼梦的讲解，通过分析作品的背景、了解作品的意境，加强学生对作品内涵的理解，培养学生的艺术素养。

二、《红楼梦》诗词与初中语文教学的结合的措施

（一）借助《红楼梦》诗词帮助学生了解人物形象

《红楼梦》是文学巨著，除了文本内容外，《红楼梦》中的写作手法、语言表达方式等，学生都可以借鉴。文学名著中的写作手法往往带有独特的艺术价值，《红楼梦》也不例外。如在《红楼梦》刚刚问世之初，文字狱背景下的批判小说就要能够从语言表达方式上做到明哲保身。曹雪芹在表现贵族奢靡生活的过程中，并未直接写如何腐败，而是通过酒肉临池，与百姓的生活形成鲜明对比，真实地反映了当时的社会现实。同样，在《红楼梦》中，欲扬先抑、寓贬于褒的写法，更是其一大语言特色。这种写法，躲过了当时文字狱的审查，也让人物、形象、故事、主题刻画更加鲜明。如将刘姥姥比作母蝗虫，其本意并非如此，而贾母才是真正的母蝗虫。作者之所以对刘姥姥进行刻意贬低，主要是为了揭示贾府的腐败。

研读《红楼梦》，还要关注其独特的语言艺术。教师可以从作品的语言描述上来进行分析。在《红楼梦》中，谐音语言表达是一个特色。如人物名字“甄士隐”，所包含的寓意实则“真事隐”；还有“英莲”的名字，其实揭示了其人物命运，正对“应怜”。还有，红楼梦中的一些地名也多具有较丰富的引申意义。如“仁清巷”，仔细琢磨后发现，其另一层意义可以理

解为“人情巷”。在名著语言艺术挖掘上，还可以体味人物之间的关系，展现事件的冲突与背后的隐性信息。如在《红楼梦》中宝玉挨打时，相继有人来劝阻，但语言表达中折射的语意更值得推敲。“若有你活着，便死一百个我也不管”，该语出自贾政之妻，以旁敲侧击方式，委婉提醒贾政不要下手太重。“你原来是和我说话？我倒有话吩咐，只是可怜我一生没养个好儿子，却较我和谁说去？”，该句出自贾母，语气充满讽刺、斥责，借此来展现其一家之主的地位。

（二）利用《红楼梦》诗词反映当时的社会风俗

《红楼梦》中的诗词广泛而深入地反映了当时社会的各种风俗。这些诗词不仅描绘了贾府中贵族家庭的生活方式和礼仪规范，还反映了当时社会的节日习俗、饮食文化、服饰风尚、居住环境和出行方式等多个方面。首先，诗词中多次提及了当时的节日习俗，如春节、元宵节、清明节、端午节和中秋节等。这些节日在小说中都有详细描写，包括庆祝方式、传统活动和食物等，展现了当时社会的节日风俗和文化传统。其次，诗词中还反映了当时的饮食文化。例如，对于各种食物的描述，不仅体现了食物的种类和口感，还反映了当时社会的饮食习惯和餐桌礼仪。此外，服饰风尚也是《红楼梦》诗词中的一个重要内容。通过对人物服饰的描写，可以窥见当时社会的时尚潮流和等级制度。例如，不同身份和地位的人物穿着的服饰有明显的差异，体现了当时社会的服饰文化和等级制度。最后，诗词中还描绘了当时社会的居住环境和出行方式。通过对贾府等贵族家庭的居住环境和出行方式的描写，可以了解当时社会的建筑风格和交通工具等。《红楼梦》中的诗词广泛而深入地反映了当时社会的各种风俗，包括节日习俗、饮食文化、服饰风尚、居住环境和出行方式等。这些诗词不仅增加了小说的艺术魅力，还为我们了解当时社会的风俗文化提供了宝贵的资料。

要想更好地理解一本小说，就必须从它所处的时代背景、时代的风俗人情入手。《红楼梦》中的诗歌，从多个角度反映了那个时期的上流阶层的思想和文化生活，同时也反映了当时的一般习俗。将古诗融入中学语文教学中，能使学生对有关的文化、社会背景有一个真正认识，从而更好地理解课文。像第三十八回的《菊花诗》，就是用一个虚字、一个实字组成的十二道题，供读者自由选择。这种做法，从创作的角度来说，可谓是宝钗与湘云构思出的一种新奇的手法。不过，在那个时代，这种方法是很早以前就有的，而且诗歌的主题也差不多。例如，康乾时期皇室成员写的一首《菊花诗》，

就和这首诗有异曲同工之妙。从这一点来看，大观园里的很多活动，其实都是当时文人、士大夫们的活动，甚至是他们自己的现实生活。《红楼梦》作为一部优秀的民族文化遗产，蕴涵着极其丰厚的文化底蕴。该书所收录的诗歌及其所用的笔墨，都能向我们展现那个时代丰富多彩的文化，因而被称为“文化百科全书”。在中学语文课堂上，指导学生解读自己的诗歌，可以保证学生对那个时代的社会风情有更加具体和完整的了解，这对于理解课文是大有裨益的。《红楼梦》的主要情节，例如：“晴雯撕扇”，“黛玉之死”，“香雪学诗”。引导学生了解习俗进一步了解时代社会背景，自己课后查资料当时风俗制度，课上结合自己找的部分分析，社会风俗习惯带给人们的影响。

（三）通过《红楼梦》诗词传达抨击时政的思想

通过《红楼梦》中的诗词来传达抨击时政的思想是一种非常精妙和隐晦的手法。曹雪芹在《红楼梦》中不仅通过故事情节和人物形象展现了丰富的社会生活画面，还通过诗词曲赋等形式，对当时的政治现实和社会状况进行了深刻的批判和反思。以下是一些通过《红楼梦》诗词传达抨击时政思想的策略：曹雪芹在《红楼梦》中通过一些诗词来暗示当时的社会现实和政治状况。例如，书中的某些诗句可能隐含着对当时腐败官僚、奢侈风气的批判，或者对民众苦难和不满的反映。读者需要结合小说的整体背景和情节来解读这些诗词的深层含义。在《红楼梦》的诗词中，曹雪芹还巧妙地融入了历史典故，通过对这些历史素材的改写和重新诠释，来表达对时政的不满和批判。这些历史人物和事件往往与当时的政治现实有着千丝万缕的联系，通过借用这些历史素材，曹雪芹可以更加含蓄地表达自己的政治观点。在《红楼梦》的诗词中，象征和隐喻手法的运用非常普遍。曹雪芹通过一些具体的意象和象征物来暗示当时的政治状况和社会现实。例如，某些诗词中的意象可能象征着腐败的官僚、贪婪的商人或者苦难的民众等。这些象征和隐喻不仅增加了诗词的艺术魅力，还使得对时政的批判更加深入和有力。曹雪芹在《红楼梦》的诗词中还融入了大量的民间智慧和传统文化元素。通过对这些元素的引用和改编，曹雪芹不仅表达了对传统文化的热爱和尊重，还借此机会对当时的政治现实进行了深刻的批判和反思。这种融入民间智慧和传统文化的做法不仅增加了诗词的文化内涵，还使得对时政的批判更加具有说服力和影响力。通过《红楼梦》中的诗词来传达抨击时政的思想是一种非常精妙和隐晦的手法。曹雪芹巧妙地利用诗词暗示社会现实、融入历史人物和事

件、运用象征和隐喻手法以及融入民间智慧和传统文化等元素来表达自己的政治观点和对时政的不满。这种策略不仅增加了小说的艺术魅力和文化内涵，还使得对时政的批判更加深入和有力。

（四）选取兴趣点，创设实践活动情境

“双减”背景下，打破学科界限，整合知识与思维方式，创设实践活动情境。《红楼梦》是艺术化的中国古代文化百科全书，全书的丰富性是设计跨学科的综合情境的基础。排练“红楼诗梦”直播吟诵会，请为喜欢的“红楼诗人”选择符合人物身份、心境的道具，助力青春诗会，说明原因，不少于100字。参考道具：海棠花折扇、菊花发簪、螃蟹玩偶、尧舜肖像画、黑影白鹤。惟妙惟肖的诗词让我们更深切了解了《红楼梦》的写作思想、写作宗旨和创作意图。诗词的存在极大帮助我们读懂《红楼梦》这部作品。语文学习中诗词可以用来塑造人物形象和人物性格。符合意境的诗词还可以让我们所描述的事物形象化和抽象化，颇具美感^[2]。《红楼梦》因诗词的存在尽显其外在之美，我们品《红楼梦》让我们体会到了诗词本身的内涵之美。《红楼梦》中的诗词是这部不朽之作中不可分割的一个部分，是每一个《红楼梦》学习者在品读过程中不可忽略的一个环节，故其是初中语文课堂上不可分割的一个部分。

林黛玉的诗词是自有一种清雅、飘逸之美。她的诗词构思精巧而又言简意赅，抽象而又创新，无不显示出一种超凡脱俗的美感与快感。她所写的《葬花吟》堪称经典，这首诗表面上一味哀伤凄惨，但其中隐藏着一种抑塞不平之气。“柳丝榆荚自芳菲，不管桃飘与李飞”，细细品味其中充满对人情冷暖、世态炎凉的愤恨：“一年三百六十日，风刀霜剑严相逼”这难道不是她对自己所遭迫害的一种控诉薛宝钗的诗词，以宁静为主，庄重、矜持、含蓄、内敛，时刻体现着一种恬淡宁静之美，《临江仙》便是如此。

学习林黛玉的诗词，学生可以将古诗词赋予活力，产生构思新颖、想象力丰富的鉴赏思维，使其极具创新能力：学习薛宝钗的诗词，学生可以赏析古诗词用词恰如其分，对诗词里一词和一字都会精敲细推，特别注重修辞，有较强的韵律感，具有一种音感之美。

我们语文教学所想达到的目的，是让学生针对此篇巨作深入研究，拓宽学生鉴赏思维，提高语文课堂教学中大部分古诗词的鉴赏能力。古诗词与初中语文教学联系密切，学会鉴赏古诗词，拓宽语文学习思维，有利于学生语文综合素养的提升。

（五）整合各种评价方式

罗日叶认为好情境应具备“靶向”“对学习有用”“激发学生动机”“可实现”四个特质。设计了一套基于过程和结果的评估量表，并根据评估的级别，持续地优化情景教学。以学情为本，以教学目的为导向，进行精确评价，并对学生进行实时监控。《普通课程标准（2017年版2020年修订）》提出“鼓励学生通过多种方式进行合作、展示和交换自己的学习成果”，提倡评价主体多样化，将自我评估、小组评估、家庭评估等多种评价方式有机结合起来^[3]。在诗歌专题研究中，“群体协作，共同提高”是语文学科研究的最高目标。本研究在「合理分工」的基础上，注重「自我价值实现」与「自我认识满足」层面。在情景化学习中，小组成员互相帮助，提供建议性的建议，培养学生的创新思维素质。在师生间的互动讨论中，建立了“红楼诗梦”的讨论社区，提升了读者的整体阅读意识。父母的支持、学校的鼓励、学生的阅读评估。制作展板，定期举办沙龙讲座，让学生沉浸在读书的氛围中，让学生在读书的过程中获得成就感。打破固有的思想，跳出自己的教学“安乐窝”，使学生在复杂的情境、开放空间、多元社会中充分发挥自己的学习天赋，提高解决实际问题的能力。让学生在动态的问题情景下编写诗歌集，编写诗歌编者注；对绘画工具进行题画诗的创作；为唱诗班的道具提供注释。在完成了诗歌主题课的教学后，学生可以进行独立的探究式学习。以“写出红楼最美的诗歌”为中心，团队之间进行合作，将信息技术运用得恰到好处，让知识的转移和应用得以完成，让整本书从教室到课外，培养学生的文学素养。

结论

综上所述，《红楼梦》中的诗词是学生在阅读过程中碰到的难题之一，同时也是让学生打开理解之门的的关键钥匙。教师在初中语文教学中应当适当融入对《红楼梦》诗词的讲解，让学生通过对其中诗词的分析，达到以小见大的效果，对《红楼梦》这部著作产生更深一层的感受。

参考文献

- [1] 查皓若.《红楼梦》诗词中隐寓的人物命运[J].青年文学家,2023,(18):67-69.
- [2] 文肖婷,夏建程.《红楼梦》的诗词与人物塑造分析[J].青年文学家,2023,(17):132-134.
- [3] 马浩琼.《红楼梦》整本书阅读“人物分析”专题教学研究[D].河南大学,2023.