

美育视角下小学古诗层次分析及教学渗透策略研究

刘伟

江西省宜春市文笔峰小学

摘要:在我国教育改革不断发展的大背景下,中国诗词的特点之一就是具有独特的美学韵味,是“新课标”美育中的重点。在小学语文教材中,古诗所蕴含的形象美、意境美、语言美、人格美因时空不同而有着截然不同的气质,需要教师抓住美学要素去开展古诗美育教学,帮助学生积累审美经验,鼓励学生去主动发现古诗中的美,学会从审美的角度去感受诗歌、共鸣诗人、体察人间趣味。

关键词:美育视角;小学古诗;层次;教学;渗透策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2023.04.127

引言

古诗教学一直都是小学语文课程的重要板块之一,但是很多教师在组织古诗教学时却忽视了古诗作品本身的隐性教育价值,只是从表面去引导学生翻译诗歌、背诵诗歌,结合背景文化资料去引导学生总结诗人在创作诗歌时的真实经历,由此联想、推导诗人在诗歌中所表达的思想情感与主旨,将教学重点放在了语言文字的梳理与积累层面,忽视了古诗阅读所特有的审美教育作用,也难以真正提高学生的古诗鉴赏与理解能力。对此,小学语文教师则应将古诗教学与美育教育结合起来,既要丰富学生的语言积累,也要切实提高学生的审美水平,使学生能够在审美鉴赏与创造活动中自主传承古诗文化,树立坚定的文化自信。

一、小学古诗教学现状

(一)对“新课标”所规定的古诗教学目标把握不准

《义务教育语文课程标(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确指出,语文课程应通过优秀文化的熏陶感染,促进学生和谐发展。古诗作为中华优秀传统文化的重要载体,学习古诗可以提高学生的道德修养和审美情趣,有助于培养学生良好、健全的人格。在实际教学中,部分小学语文教师在讲授古诗时,存在以下情况:(1)二年级语文学段的古诗教学目标、重点是引导学生识字。三、四年级语文学段的古诗教学目标、重点主要放在字、句的翻译与记忆上,但翻译往往是教师在“唱独角戏”,教师极少调动学生参与,导致学生被动接受。五、六年级语文学段的古诗教学目标、重点是要求学生背诵古诗,引导学生掌握古诗的内容和情感;(2)很多教师没有引导学生掌握学习、欣赏古诗的一些基本方法,所以学生很难积极主动去品读、欣赏古诗,甚至无法更好地感受古诗的艺术魅力。“新课标”对小学各学段古诗学习的目标都有明确规定,无论哪一学段的古诗教学都应重视学生对古诗的背诵与积累,培养学生对古诗文的鉴赏和理解能力,而不是简单的注重识字、翻译和背诵。从古诗教学情况来看,很多教师没

有真正去研究“新课标”,他们对“新课标”中的古诗教学的要求知之甚少,几乎是按个人的经验和理解开展古诗教学。因此,在开展古诗教学时,教师应依据新课标规定,结合实际学情,灵活安排教学内容,提升学生综合素质。

(二)教学方式不当,学生被动学习古诗

要想让学生热爱古诗,首先必须激发学生学习古诗的兴趣。只有学生把学习古诗当成一种爱好而不是负担时,古诗教学的目的才能真正落实。笔者在多次听课、走访、交流中发现,教师教授古诗时主要采取两种方式:一是给学生布置预习任务。预习作业几乎是让学生提前背诵古诗。学生在不理解古诗内容的情况下去背诵诗歌,易导致学生对古诗产生厌恶感。并且简单地背诵诗歌,没有多角度去了解诗歌内容及情感,学生在课堂上只能囫圇吞枣地跟着教师学,这样很难培养学生对古诗的热爱之情;二是翻译讲解诗歌字句。含蓄是古典诗歌的一大特色,在教授古诗时,为了让学生更好地理解诗歌内涵,对诗歌内容进行翻译解释是有必要的,但很多教师在翻译诗句时显得很苍白,缺少灵活性,教师的翻译基本是按照原句语法句式,没有拓展延伸。翻译旨在帮助学生理解诗歌意思,让学生充分把握作者表达的情感内容,但前提必须是让学生对诗歌创作背景有一定的认识,这样才能更好地让学生设身处地去感受诗人的情感世界。

二、小学教材中古诗的美学层次分析

(一)古诗选材情况分析

1) 古诗的朝代分析

部编版小学语文教材涵盖七个时期的诗文,分别是先秦、汉、唐、宋、元、明、清。其中唐代的有58首,约占五成;宋代的有29首,约占三成。从历史背景上看,唐宋两朝是“产出好诗歌”的美好时期,孕育出众多的杰出诗人。小学部编版语文教材挑选出韵律简明的的好诗文,以此培育学生们积极的人生态度、乐观的家国情怀以及美好的审美情绪。

2) 古诗的体裁分析

入编的古诗题材主要分为古体诗和近体诗两大类。绝句、律诗、词和曲都属于近体诗，其中绝句按韵律可以细分为五言绝句和七言绝句。律诗也是如此。节律分为五言律诗和七言律诗，近体诗中还包括了词和曲。

部编版小学语文教材所选诗文占比最多的题材是七言绝句，五言绝句居于第二，教学重点围绕着五绝、七绝展开。随着年龄和学段的上升会伴有词和律诗的出现，而词和曲的比例会较少。特别是对于低学段学生而言，绝句意象简洁，节奏明朗，曲调高扬，富有韵味，是美育启蒙的好材料、好对象、好路径。

3) 古诗的题材分析

部编版小学语文教材所选择的诗词题材多元，涵盖了所有满足小学阶段儿童心理发展需要的主题，包括：咏物诗、羁旅思乡诗、爱国诗、走亲访友诗、景物词、叙事抒情诗。聚焦到写景诗上，咏物诗6首，乡愁诗2首，亲友离别诗3首，叙事抒情诗2首，分门别类，一目了然。种类繁多的古诗题材更有利于小学生感受中国传统美学中的语言风格、审美意蕴和情绪表达。

(二) 小学古诗中的美学分类

1) 形象美

基于美学的文本鉴赏是探索中国传统美学意境美的起点。小学古诗中的形象美表现在精炼意象。比如，《悯农》中的“锄禾日当午，汗滴禾下土”，极具现实主义的画面跃然纸上，意象惟妙惟肖，让小读者们不禁心生敬意。再比如，古诗《咏柳》的柳树形象婉约优美，道出柳树生命力旺盛、茁壮成长的自然状态，表现出柳树舞姿轻盈、优美的特点。这种婉约美不仅表现在柳树的生命感上，还体现在作者用诗情画意的笔触中。这是古诗情境下美育的真实写照。

再论诗中形象，或诉诸视觉，或诉诸听觉。诗歌的形象，不仅仅拘泥于刻画人物，更擅长创设意象，以语言之强大的张力绘出一幅和谐画卷。比如，张继的绝句《枫桥夜泊》中的“月落”，是亲眼所见，明显是视觉上的形象，而眼看着月亮从天上逐渐落下的过程，又给原本静态的画面增添了动态之美，继而通过月落乌啼、霜天寒夜、江枫渔火、孤舟客子等景象，有景有情有声有色，还原了一幅别有情趣的夜景，展现客坐他乡的神秘感，让读者去揣摩诗中人的心绪。

2) 意境美

意境与传神是中国美学史上的两大追求。意境在于展现不经雕饰的艺术美和自然美，是传统艺术作品的生命。而意境则是读者能与作品达成更高审美上的一致的基础。诗词中的“意”，最避讳张嘴见喉的赤裸与直接，需要由意触发，也就是所谓的情景交融。当学生会欣赏诗词中的意境美，就能从更深层次的方面展现语言的张力，而不仅仅停留在四季变化、天地风云、山川河流、花鸟虫鱼，会走向旷达豪放、悲欢离合、荣辱得

失、深沉柔美、物是人非的更开阔处。比如，在《赠汪伦》教学中，李白通过简单明了的语言和自然的景象，将友情与历史、风光与人事等有机融合，形成了和谐的离别意境。教师把课堂交给学生去创设、感受情境，让学生身临其境地体悟李白与好友之间的深厚感情，在将走之时、欲离之境中将不舍之情全盘托出，感受他们离别情绪中的万分豪迈，让学生在戏剧情景的还原中自然而然地感受到李白诗歌的气势磅礴、旷达豪放。

3) 语言美

说到古诗词中的语言美，首先想到的就是凝练美。精雕细琢的咬文嚼字在轮转之间顷刻变幻，以简洁凝练的语义展现意犹未尽的美学趣味。为了凝练，诗人特别注重“炼字”。诗人经过反复推敲，最终选择最合适、最富有韵味的词语放入诗歌中以达到寓意的目的，所以不会有词句冗杂的出现。比如，骆宾王的《咏鹅》语言简练，一气呵成，展现出诗人精妙的词语运用能力。比如，“白毛浮绿水，红掌拨清波”这句描述，从色彩、行动、声音三个角度勾勒了大白鹅的形象，把读者带入可亲可爱的乡野情境中去。

三、美育视角下小学古诗教学渗透策略研究

(一) 适时穿插背景揭示内涵

被誉为“七绝圣手”“诗家夫子”的唐朝著名诗人王昌龄创作的《芙蓉楼送辛渐》一诗，无论是人教版还是统编版教材都对它难以割舍。“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”伴着孙双金老师富有磁性的嗓音，大气磅礴的诗句从作者的笔下流入听者的内心。此时此刻，雨是寒的，山是孤的，作者王昌龄的内心也是寒冷孤独的，这不仅仅是一首送别诗，更是作者表明心迹的独白。“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”，冰心玉壶，温瑞如玉，冰心透明，这是王昌龄心灵深处的真实写照，也是王昌龄愁苦烦闷的外在显露，这短短的十四个字中，内涵极其丰富。

辛渐将要远去洛阳，见到王昌龄的亲朋好友，他们会问什么？为什么要问？对此学生不知从何说起。孙双金老师适时穿插写作背景：王昌龄受张九龄贬官影响，被贬至岭南，当时的岭南被瘴气笼罩，是偏远不毛之地。开元末年王昌龄被任命为江宁县丞，辛渐是王昌龄的朋友，这次打算从润州出发绕道扬州，然后再去洛阳。他们从江宁一路聊到润州，漫长的路途，相伴相送。可是送君千里，终须分别，无言的离别化作有声的诗句，凄苦的寒雨抵不过内心的火热。

此时此刻，学生仿佛看到了离别的场景，也仿佛听到了洛阳亲友的声声询问，仿佛窥见作者纯洁无瑕的心灵。思维的闸门一打开，学生稚嫩的声音陆续在课堂回荡。孩子们终于理解了作者：堂堂七绝圣手，官职虽小但从不气馁，坚守信念，始终保有一颗晶莹剔透之心。

（二）构建审美教育课堂

小学生通过吟唱诵读古诗词，不仅可以感知语言之美，还能深入体验诗词的节奏、韵律和意境，从而培养审美素养，帮助他们更好地理解文字背后蕴含的情感和意义，同时提升他们的语言表达和表演能力，通过反复吟唱和诵读，孩子们可以逐渐掌握古诗词的曲调和节拍，感受到每个字句间的和谐与平衡，这样的练习不仅促进了他们对语言的敏感度和音韵感的发展，还培养了他们的艺术欣赏能力。古诗词作品中独特的意象和美妙的抒情语言，可以激发孩子们的想象力和创造力，使他们更深入地体验到文学的魅力，通过吟诵古诗词，小学生可以在诗意的世界中游走，感受到历史文化的厚重与传承，这有助于他们加深对中国传统文化的认识和理解，提高自身的人文素养。此外，通过参与古诗词的吟唱和诵读，小学生还可以培养自信心、合作精神和团队意识。在集体演出或比赛中，他们需要相互配合，共同展现出最佳的表演效果。这样的活动不仅促进了个人的艺术修养，还培养了孩子们的社交能力和团队协作意识。

（三）组织古诗绘画活动

很多古诗往往描写了具体的画面，但是也因为诗人不同的经历与情感为这些画面场景赋予了一定的情感色彩，形成了特殊的诗意。因此，为了进一步优化学生的审美情趣，小学语文教师则可设计古诗绘画活动，鼓励学生用绘画的方式还原古诗作品中的画面，充分发挥学生的想象力，使其在绘画创作活动中形成良好的审美品味。

比如在《雪梅》一课教学实践中，笔者便设计了古诗绘画活动，即学生要根据诗句的内容画出梅花在雪中傲然开放的画面，为古诗配画、作图，根据自己的阅读理解与鉴赏结论去创作美的画面。由此，学生便可自主搜集雪梅盛开时的直观材料，也可自主设计特殊的造型去彰显雪梅在风雪欺压下开得更加旺盛与秀气的场景，在画中展现雪梅的精气神。

（四）巧设丰富审美情境的沉浸体验

深入分析古诗文本时，过度枯燥的讲解方法会大幅削弱学生的审美体验（王婷2020）。因此，教师需要在教学中创造有效的情境，特别是面对那些突出表达意境、情感美的古诗时。例如，在鉴赏写景诗时，教师应注重情境与文本的统一，不能将两者割裂分析。只有当学生真正体验到情境中各种自然元素，才能更好地欣赏和理解古诗的审美内涵。

课例二：《望洞庭》的教学环节

第一，教师与学生进行交流：这首诗中有哪几种美引起了你的注意？

诗的前两句描述了秋天的月亮高悬在广阔的洞庭湖上空，湖面平静得像一面未抛光的铜镜。在第三和第四

行，诗人以“边界”一词开场，但湖面上的船只和山峰却极为雄伟，就像“银盘上的绿螺”。

第二，通过朗读来感悟诗句中的画面。

师：“遥望洞庭山水色，白银盘里一青螺”。很美。但是美在哪里？谁能读出你体会出来的感受？

生：（相继朗读）。

师：读了这两句诗，你能用自己的语言描绘你眼里的洞庭湖吗？

生：洞庭湖就像白银盘。

生：里面还放了个青螺。

师：这个青螺是真的青螺吗？

生：不是，是洞庭湖中的君山。

师：是啊，诗人巧用比喻手法，为大家描绘了一幅秀丽的、可爱的洞庭风光，让我们一起跟着配乐，边读边想象这幅优美的山水画。

课堂总结：水月交融是特写镜头，而洞庭山水以“看”字为主，在动静之中描绘出江月下的视野，但区别明显。近处的景色令人惊叹，沉醉其中，而更远处的景色引人入胜。

通过借鉴国画中的白描式审美引导，池塘的表面像镜，湖面如盘，峰峦似贝，交相辉映。这些情境的创设会还原场景，使语言极具亲和力，让学生切实地感受到具体背后的形象美意境，使之沉浸其中有抓手，有推力，有摩擦。

结束语

古诗美育的开展看似抽象，实则具体。根据朝代、体裁等的不同，教师可以通过多元解读深化古诗的审美特征，引导学生通过不同的视角进行解读和理解，从而激发学生对于古诗的兴趣和热爱，并通过增强鉴赏趣味的主题导入和情境创设使学生更好地理解古诗中所蕴含的情感和意义，让学生在感性体验中深刻理解古诗中的审美价值和文化内涵。此外，在开展古诗美育之前，教师要站在将学科教育与审美教育相融合的理论高度，积极聚焦到文本层面，正确分辨美学类别，区分古诗美学层次，在小学古诗教学中更准确地进行美育渗透，进而促进学生的审美能力和文化素养的积累与沉淀。

参考文献

- [1] 林小青. 浅谈小学古诗教学中美育的挖掘[J]. 基础教育论坛, 2020(7): 37-38.
- [2] 李晓周. 小学语文阅读教学的审美建构探讨[J]. 甘肃教育, 2020(05).
- [3] 潘靓. 核心素养下小学古诗教学渗透美育的策略研究[J]. 教育界, 2019(52): 29-31.
- [4] 仇一红. 试论小学古诗教学中美育的重要性和渗透策略[J]. 小学生作文辅导(语文园地), 2020(7): 83-84.