

“诗情” “画意” 结合法在中学古诗词教学中的应用

徐丽丽

武山县马力镇马力中心小学

摘要：古诗词作为中学语文教材中的重点内容，在中考和高考中古诗词解读这一块是比较容易失分的。为了让学生抓住这一块的分数和适应素质教育的要求，改变传统的古诗词教学方法，引起学生学习古诗词的兴趣，打开学生想象的空间，培养学生的审美意识，教给学生自主解读古诗词的能力。本文打破传统的古诗词教学方法，结合多媒体教学设备，增强古诗词教学的可视性、可感性，使“诗情”与“画意”结合解读古诗词。

关键词：中学语文；古诗词；诗情画意；师生想象

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2024.03.046

中国是一个诗的国度，也是一个画的国度。中国的文人墨客或用诗抒写自己的理想抱负，或用词抒发自己的离情别绪，或用画描绘自己的心灵家园。然而就中国古代的这些诗词文物，由于时代的久远，文化的变迁，语义的流变，对于当代的莘莘学子去理解它们，学习它们却造成了很大的困扰。现在的中学生中考、高考竞争压力大，就语文来说古诗词解读这一块是最容易失分的，如果抓住这些分数是很容易超过其他学生的。传统课堂以讲授为主，缺乏可视、可感性，在一定程度上影响了学生的感知力。作为语文老师，我们常常遇到一个瓶颈：诗的意境是解读诗词的突破口，感知到了意境，才能走进诗词中，领略诗词的神韵。然而诗词的意境往往很抽象，尽我们可以引导学生加以联想和想象，但意境仍很模糊，这成为诗词教学的一大难点。^①现在我们就来探究一下如何让学生在课堂学习中更好地掌握所学的内容。

一、古诗词教学不再局限于作者，诗词内容的教学。许多教师在进行古诗词教学过程中喜欢采用传统的教学模式，按照教学大纲从作者写作的时代和背景、作者的生平经历到对于诗句的逐词分析与理解最后到对全诗的主旨和艺术表现形式这一系列流程来进行，这种教学模式在当今时代背景下就显得过于形式化且缺乏灵活性，无法做到“点睛之笔”。由于学生在初始阶段就没能掌握诗歌鉴赏的正确技巧，一旦碰到较为晦涩难懂的诗词就会感觉无从下手，就会导致逐渐对鉴赏和研究古诗词丧失更多兴趣和爱好。长期以来，我国初中语文教学对于学生知识的灌输和审美观念的培养较为重视，而对于诗歌鉴赏中所需的创造力和想象力培养则较为缺乏，使得学生经常用现实主义思想来理解古人用诗词来表达自身“天马行空”的想象。但在新课标背景下，从培养核心素养的角度来讲，学生的想象力和创造力同样也是语文教学中的重点内容。诗词作为古代最优美的语言，其中不仅蕴含了作者丰富的想象力和真实情感，还能让欣赏者仿佛置身于画境之中，例如：杜牧在《秋夕》中的前两句“银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤”，作者用一种诗情画意般的动静之美去描写深宫生活的图景。在学习这首诗时，教师可以让学生发挥自身

的想象力，在脑海里试着去想象一处这样的场景，进而再根据诗词的含义来理解作者所要表达的情感。同时，为了活跃课堂气氛，提高课堂教学的趣味性，教师也可以让同学试着将自己的理解画成一幅画，最后由同学之间评选出最符合诗词境界的作品，并让这幅画的作者本人来谈谈自身对于这句诗的理解，来拓展其他同学的鉴赏思路。学生只会读诗，写诗，而不知其中作者所表达的深意。由于教学内容的枯燥乏味，学生对于学习古诗词也毫无兴趣。在当代这个注重素质教育的大背景下，古诗词教学已经不能满足于这些了，教师应启发学生的思维，打开他们想象的空间，让他们自己去深入诗词中学习，这也就是我们今天所要探讨的主题“诗情”“画意”结合法在中学古诗词教学中的应用。

宋代大文豪苏轼评价王维的诗和画：“味摩诘之诗，诗中有画，观摩诘之画，画中有诗”。^②可见诗和画本是相通的。歌德曾把诗歌类比于绘画，说：“造型艺术对眼睛提出形象，诗却对想象力提出形象。”（歌德《诗与美》）达·芬奇也说：“诗是说话的画，画是沉默的诗。”（达·芬奇《笔记》）^③我国古代不少诗人往往也是因画生诗，以诗作画。因此，教学时，务必展示画面，让学生能够通过自己的脑补将诗词所蕴含的画面呈现在眼前，并通过画面与诗句的结合来学习、理解和鉴赏诗词，才能更好地帮助学生去学习诗词。中国古代的写意山水画中，既有画，又有诗，诗为画而题，画为诗而绘，诗画一体，颇显雅趣。元代大诗人、大画家、大书法家赵孟頫的《鹊华秋色图》，该画描绘了济南郊区的鹊山和华不注山（华山）一带的秋景，采取平远法构图。其间，赵孟頫用写意笔法画树枝，树叶用墨随意点成，笔法灵活，书法意趣浓厚；山峦峻法细密，青绿晕染；设色明丽清淡，风格古雅俊秀，创造性地将水墨画与青绿山水融为一体。诗画一体，创造性地将水墨画与青绿山水融为一体，生动形象地展现了鹊山和华不注山的秋景，可见作者的人之得志。艺术要进一步表达出形象内部的生命，这就是“气韵生动”的要求。气韵生动，这是绘画创作追求的最高目标，最高境界吧，也是绘画批评的主要标准，绘画有气韵生动，就能给

欣赏者一种音乐感。^⑥绘画的所谓气韵生动，就是画家的内心、情感是活的，是动的，为画而题的诗也就是气韵生动的。在古诗词教学中，师生应诗画结合学习古诗词。

二、应从大处着眼，让整首诗词形成一个巨幅的画面。前面说过绘画有气韵，诗人的内心也是活的，当一首诗词形成一个巨幅的画面，必然画面是灵动的。诗词的一大特点就是对形象的塑造，除了塑造人物形象，还会对场景、景色和物体的形象进行塑造，但无论塑造何种形象，都是“借物喻人”，通过对其他事物的描写来表达自身想要抒发的情感。例如：“咬定青山不放松”看似是写竹子顽强的生命力，但实则是诗人借助竹子来表达自己的人生态度。因此，学生不仅要理解诗词所表达的字面意思，还要理解作者的真正含义，例如：杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中的升华之笔——“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”，诗词表面上是希望百姓都能居有定所，实际则抒发了自己忧国忧民和百姓安居乐业的崇高情怀。再例如：边塞诗人岑参在《白雪歌送武判官归京》中描绘边塞风光的诗句“瀚海阑干百丈冰，重云惨淡万里凝”，作者通过对大漠雪后严寒景色的描写来表达战事的紧张，同时结合上下文能够提炼出作者对于友人的惜别之情以及希望在边塞建功立业的志向。诗词中所写的景或情都来自现实生活，对于我们学诗词者来说必然在现实生活中或曾经历过。师生一起将自己的情感与作者相通，必然会很容易通脱作者的心思。在多媒体技术普遍推广的当下，大部分学校都可以满足师生在白板教室中上古诗词课。教师可以在课前搜集相关诗词的绘画（大部分诗词的绘画表示在网上都可以找到），然后将作者的生平，诗词内容制作成形象生动的课件，供学生在上课时使用。生动形象的课件与以往硬生生、枯燥乏味的作者生平介绍，诗词内容翻译比较起来，学生还是比较愿意接受画面的。课件的插入可以先是作者的简介，然后一句诗词悬浮于一幅画面之上，让学生去想象，去进入作者的世界，游荡于画面当中。也可以是作者介绍之后，先出示整首诗词，然后出示一幅巨型的画面，让学生边看诗词，边欣赏画面，跳入画面之中去想象。

在苏教版中学语文教材中《使至塞上》中，创作背景是作者王维被唐玄宗封为监察御史而前往边塞慰问军将，实则是王维被贬出朝廷后的道别之情。这首诗作于赴边途中，可以由四幅细致写景的画面组成：边塞单车图，胡天征蓬大雁，大漠长河落日孤烟图，萧关孤骑图。整个四幅画面可以将诗人王维到达边塞的途中经历、心情、所见表现出来。画面中的单车可见诗人的孤寂，被贬谪的无助。胡天、征蓬、大雁更渲染了诗人被贬的氛围，诗人内心的孤寂处处可见。大漠、狼烟、长河、落日更是边塞沙场的独有之物，此处的画面可见战争的残酷，沙场的冷寂，诗人孤独的身影穿梭在大漠、长河、落日、狼烟之中。最后一幅画诗人遇到了侦察

兵，而守将正在燕然前线。通过这四幅图的阐释，学生学习这首诗就形象、生动、容易多了，单凭对诗的翻译学生怎能深透地掌握这首诗的精到之处呢。教师也可以在教授这首诗时，让学生拿出画本、画笔，将每句诗所描绘的画面用自己手中的画笔绘出来，这首诗所描绘的画面内容是比较简单的，并且整幅画面的设色比较单一，所以让学生画出诗的内容更能锻炼学生的想象力，诗词内容通过自己的笔端画出来更能增强记忆感。王维的诗本来就是“诗中有画”。中学生的想象力和知识的储备相对来说已经足够来通过画面学习诗词了。让“画意”来阐释“诗情”更让学生明白了王维诗的“诗中有画”。

三、师生应站在诗人的角度，把自己当作画中人，融入画中，体会作者的感情。把一句一句诗形成一幅幅画面之后，师生必然也要融入画中，站在诗人的立场，将诗人的感情倾注在自己身上，经历诗人所经历的一切，深刻体会诗人所要表达的感情。这就需要师生用到一种学习方法——联想。联想就是通过剖析一事物所蕴含的道理和情感而回想起其他事物的一种心理活动，简单的说联想是一种由此及彼的心理活动，同时也是学习古诗词的必备技能之一。在初中古诗词学习过程中，联想与想象是互通的，联想是想象的衍生，同时也是想象的“必然产物”。^⑦古诗词教学尤其需要联想。把自己当作诗人自己，把诗人所经历的加注在自己身上想象，联想自己在此时此刻的内心情感。

李清照是南宋时期的女词人，在学习她的词时，我们可以对照她前后期的词作来共同了解她的词作内容。《点绛唇·蹴罢秋千》是李清照早年的作品。此词描述少女的天真情态。“蹴罢秋千，起来慵整纤纤手。”一位游戏过后的活泼、灵动、美丽的少女跃然画面之上，可想词人当时的生活是多么美好，心情是多么明朗，美好的生活配上花季的年龄正是少女最美丽的时候。“露浓花瘦，薄汗轻衣透。”游戏过后大汗淋漓的少女，更显得生命的灵动，路边的花儿对比之下略显消瘦，整幅画面最突出的就是大汗淋漓的少女了。师生将自己与画中的少女相融便可体会词人当时的快乐与烂漫，整首词的感情基调也不言而喻了。“见客入来，袜划金钗溜。”客入门来，少女穿着袜子，头饰掉地偷偷溜走。图中的少女每一个动作，每一个眼神都会给师生带来解读此词的钥匙。有些动作，有些眼神属于特定的年龄、特定的心情。“和羞走，倚门回首，却把青梅嗅。”画中含羞涩的少女溜出房门，倚着房门回头嗅着未成熟的梅子。少女的羞涩，爱情的萌动都可以通过融入画中，把自己当作画中的词人而联想到。少女看到自己的意中人必然面带着色，想溜走却又想回头多看他几眼，只有佯装回首嗅着青梅而掩饰。通过一幅幅的画面，这首词的解读容易多了，而且也打开了学生想象的空间，在考试中遇到陌生的古诗词也可以尝试用此种方法解读了。

诗词教学启发学生展开想象，会使学生感到一切是

那么简洁，这才是纯粹的诗。话是不多的，却都很精确，富于含蕴。每一个字都是无底的深渊；每一个字都和诗人一样地把握不住。因此，你会把这些小诗读了又读，这读了又读之中，必然会充满着奇特瑰丽的飞动的想象。^⑧为了对李清照的词有更深入的了解，我们再来解读一首她中期的词作。《一剪梅》是李清照与赵明诚婚后，两地分居的日子里所作。首句词就展现了一幅秋天池塘中的荷花色香俱残图。荷花的色香之残，可以联想到李清照、赵明诚夫妻二人的两地分离，两地相思之累，由于相思，词人的花容月貌也衰落下来，衬托出词人的冷清与孤寂。“轻解罗裳，独上兰舟。”画面切入到罗裳轻解独自跳上兰舟的女词人身上，看到此图，师生们必然会想词人为什么要解开罗裳呢，为什么要独自一人跳上兰舟呢。必然会激发师生的兴趣，迫不及待地想读取下文。“云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。”画面高而辽阔，在楼角一侧站着抬头看着天空大雁归来的词人，脸上略带愁意，画面的色彩已经被夕阳西下时的月光晕染。“花自飘零水自流，一种相思，两处闲愁。”花孤独地在秋风中飘落着，水寂寞地流着，画面显得孤单而消瘦。高楼上的女词人内心更是被离愁填满，只要深入到画面当中，“一切景语皆情语”，词人的情感与画面中的景物是相通的。“此情无计可消除，才下眉头，却上心头。”画中的词人面带愁意，盼父归来。解读这首词只要师生将自己与画中的词人融为一体，诗情便很容易理解了。李清照的词作内容，通过前后这几幅画面的转移便一目了然。了解诗情，只要将自己融入画面当中便明朗于胸。

四、抓住整幅画面的重中之重，仔细揣摩诗情，把画意转化为诗情。当一句诗词形成一幅巨型的画面之后，为了更好的了解诗情，我们可以抓住画面之中一个重点镜头去联想，探讨此诗的主旨。任何一首诗词所形成的画面，都有画面最重要的部位，它或是诗人的理想家园，或是诗人的精神意志，或是诗人的离愁别绪，一切景语皆情语，画面上的景物所透露的都是诗情。通过多媒体技术，一幅幅画面展现在师生面前是非常容易的。师生通过对画面中最精彩部位的分析、联想是很容易得出此首诗词的主旨的。

诗词的境界或阔达雄浑，或渺小。《观沧海》作为一首曹操表达自身豪情壮志的诗词，以其独特的艺术魅力和深邃的思想内涵，成为我国文学史上的一块绚烂的瑰宝。开篇曹操以碣石为切入点，居高临下俯瞰整个大海的壮阔景象，将诗人的情感与大海、山岛形成竦峙，与草木等自然景象融为一体，凸显气势磅礴和意境开阔的画面。从海的平面去观察，茫茫的大海与天相接，空濛浑融；在这大海吞吐日月星辰的气象中，展现了诗人开阔的胸襟和豪迈的气概，仿佛与大海一同能够吞云吐月。整幅画面气势雄浑，给人气吞宇宙之感，诗人将自己的理想抱负通过一幅幅画面展现出来。师生们通过仔细分析后不难发现。“日月之行，若出其中；星汉灿

烂，若出其里。”作为本诗的点睛之笔，同时也包含了诗人丰富的想象，曹操借沧海之广阔抒发自身的宏伟抱负和广阔胸襟，这种壮志豪情与大海的壮阔景象相互映衬，使诗歌的主题更为鲜明和突出。^⑨它的画面辽阔而高远，师生通过联想，“大海”在这就象象征诗人自己的理想抱负，他有消灭乌桓，统一北方，统一中国的决心，朝政就在自己的掌握之中。整首诗所描写的景物生机勃勃，探讨这首诗的主旨，抓住大海的吐纳万物之状就可以了。

李白的《望庐山瀑布》：“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”从整首诗看，每句诗都在写景，每句的景逐渐宏大起来。前两句是比较客观的画面描写，后两句的景色突出地表现了瀑布的一泻而下，浩浩荡荡，如同银河从天而降，瀑布所形成的画面壮观而给人印象深刻。可以看出整幅画面最壮阔的就是后两句诗所描绘的。诗人所描绘的景致也可以看出他的性格特点和写作风格，成为一个民族和时代的重要文化遗产，并且对后人具有深远的意义。^⑩李白是一个天才的诗人，其诗潇洒飘逸。他的诗所形成的画面也是飘逸的，李白的这句“飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”成为描写瀑布的佳句。

古诗词教学是中学语文课的一个难点和重点，通过“诗情”“画意”结合法，这个难点、重点便可突破，师生在学习古诗词时要能够运用一切能够运用的对学习某首古诗词有帮助的资源。培养学生的想象力，提高学生感知美的能力，锻炼学生自主学习诗词的能力，应对考试中的难点，抓住必得的分数。

参考文献

- [1]《多媒体辅助诗词教学的探讨》浦晓清（扶绥县扶绥中学，广西扶绥532100）
- [2]《古诗词教学方略探究》黄君丽产业与科技论坛2011年第10期第8卷
- [3]《初探初中语文诗词教学》马雪玲（河北省邢台市平乡县田付村学区054500）教育科学2012年第4期
- [4]《初探初中语文诗词教学》马雪玲（河北省邢台市平乡县田付村学区054500）教育科学2012年第4期
- [5]苏轼《书摩诘蓝田烟雨图》
- [6]《诗词教学启发学生想象探微》李兆群第18卷第1期昆明师专学报（哲学社会科学版）
- [7]《比较法在诗词教学中的应用》尹光辉第28卷第2期开封教育学院学报（珠海市第四中学，广东珠海519015）
- [8]《联想在古诗词教学中的作用》朱明顺（贵州省毕节学院，贵州毕节551700）
- [9]《诗词教学启发学生想象论要》李兆群（常德师范学院中文系，湖南常德415000）
- [10]《比较法在诗词教学中的应用》尹光辉第28卷第2期开封教育学院学报（珠海市第四中学，广东珠海519015）