

浅谈艺术教育走进小学语文

李芸儿

上海市行知中学附属宝山实验学校

摘要：艺术教育的任务是培养审美观念、鉴赏能力和创作能力。而语文不仅仅是对知识的掌握和理解，也是一门重要的人文社会科学。我们要做的是在日常教学中，将艺术教育与语文学科中近年来一直强调且着重实行的人文性进行有机结合。

关键词：小学语文；艺术教育

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2024.06.055

艺术教育是指以文学、音乐、美术等为艺术手段和内容的审美教育活动，是美育的重要组成部分。其任务是培养审美观念、鉴赏能力和创作能力。其内容包括艺术理论、艺术批评和艺术史的艺术知识；包括对艺术作品思想性和艺术性的感受和鉴赏能力的艺术欣赏；以及包括创作艺术作品的构思和表达能力的艺术创作。而语文作为基础教育课程体系中的一门重点教学科目，其能力是学习其他学科和科学的基础，也是一门重要的人文社会科学，是人们相互交流思想等的工具。从艺术教育和语文的定义来看，笔者们不难看出其间的关联性。将语文仅仅视为对知识的掌握和理解还远远不够，我们要做的应当是尝试着在日常教学中，将艺术教育与语文学科中近年来一直强调且着重实行的人文性进行有机结合。

一、想象力的退化

随着网络的普及与发达，学生可以通过互联网、社交媒体等渠道获取大量的信息，但同时也面临着信息过载和获取内容过于碎片化的问题。尤其是小学低年段的孩子，对网络的抵抗力较弱，他们也不具备一定的筛选能力，因此很难在庞杂的信息中有选择性地汲取知识与新事物。而社交媒体、短视频平台上呈现的信息不仅时间短，还极具冲击力。其创作的“平民化”、传播迅猛、社交属性强烈的特征旨在短时间内让观众留下深刻的印象，带来了信息密集化传播和高辐射领域的优势。即便是成年人也容易被影响，只要提及特定词汇便联想到短视频内容，更遑论小学生是否能做到对信息的有效筛选。因此，在这样信息大爆炸的时代，学生接触自然更少，脱离电子产品的时间更短，想象力也逐步退化。

具体表现在随着学龄的增长，在对学提问的过程中，教室内从二年级时大半学生举手到三年级零星几个举手，学生更加不愿意主动参与课堂互动，积极性下降明显。对此问题笔者进行过思考，除却笔者在课堂中

存在的教学问题和没能更好地带动学生思考的积极性之外，还有学生对思考惰怠与想象力缺失的缘故。越不想举手就越不愿意思考，越不愿意思考就越没有想象力，越没有想象力便越担心自己的答案是错的，于是更加不爱举手……这就变成了恶性循环。

此外，学生对于新颖问题的回答也是中规中矩，缺乏创意。例如小学语文课堂中的仿写比喻句，苹果和太阳、月亮和小船等事物的反复出现，以及面对新事物相关资料的直接接受而不是先进性自主思考与观察，足以让笔者发觉孩子的想象力正在逐渐退步。还有学生对现代诗的仿写的抗拒，也大多是因为“想不出来”“没东西写”。

二、用留白艺术激发想象力

在教育过程中，艺术教育的宗旨是拓展学生的思维空间，激发想象力和创造力，而这两点也是教育不可或缺的部分，同时也是提升整体国民素质的关键。其中逻辑思维是至关重要的，但目前的教学中，学生的再创造力正在逐步减弱，要想阻止这种不良效应的进一步扩散，关键在于教师要与学生共同成长，保留童真的心态。尤其是笔者所处的小学阶段，学生思维理应非常敏捷的，同时这个学段也是培养学生创造性思维的最佳时期。因此，在小学语文教学中，应当充分激发学生的想象力，提升对审美的认知，而激发想象力的一大方式，就是运用留白艺术。在新课程体制中，就着重强调了要适当地为学生留白。

所谓留白，就是在艺术创作过程中，为了凸显主题特征，有目的地预留空白空间。例如国画就给品鉴者留下了充足的想象空间。也就是说，鉴赏者在了解了画家的主旨用意后，能够符合主题思想在画的空白处发挥自己的想象去描摹。这种留白艺术在课堂中也是一样的。

笔者认为，不仅是在现代文和现代诗的教学应当

如此，在古诗文的教学中更是能将其合理运用。例如在三年级下学期的第一单元，单元目标是让学生能够根据文字想象画面。在对第一课古诗三首进行教学时，学生充分理解了《惠崇春江晚景》的含义之后，笔者让学生根据诗人所描绘的画中景色进行了再创作，让他们试着创造出自己的“春江晚景图”。将艺术的创作和通过文字激发的想象力进行有机结合，同时能够反馈出学生在课堂中是否能对本诗含义和写作手法很好地理解，笔者认为这样的教学环节在之后的教学中是有一定意义的。

三、以朗读解读文本，体会情感，提升鉴赏能力

除了将艺术在绘画上付诸实践之外，语言的艺术在语文的课堂上也应当是重中之重。朗读对学生感受文字中饱含的作者情感有着极大的帮助，不论是语速的轻重缓急，音量的高低大小，语气的抑扬顿挫，都能将没有画面的文字构筑得栩栩如生，身临其境。

例如在三年级下学期第一单元的第三课《荷花》一课中，文本开头即是作者“一进门就闻到一阵清香”、“赶紧往荷花池边跑去”。三年级的学生对于文本中蕴藏的人物情绪和情感的分析和已经具备一定能力，绝大部分学生能够分析出作者在这段文字中蕴藏的急切、迫不及待的心情。但仅仅是“看到就会分析”却远远不够，倘若不能将情感和情绪都置身其中的话，对于文本的解读和感悟也仅仅是仅限于“分析”了。

因此，在语文教学中，通过朗读这份声音的艺术来帮助学生学习课文，感受人物情感，体会文本中蕴含的人文性，是非常重要的。当然，只是要学生将感情投入到语音语调中也是远远不够的，作为教师的我们在课堂中更应该起到好的带头作用。只有老师也把感情投入进课堂，在传道受业解惑的基础上，通过有技巧的发音和语调的起伏，保证语言的生动流畅，时而激昂，时而委婉，将自己融入一篇课文、一场教学，让学生有美的享受，才能够更有效地带动起学生的情感和积极性，令学生也能一起投入进这一场与艺术教育相结合的语文课堂，进而达到提高教学效果的目的。

但仅此而已，就足够了吗？笔者认为，要想增强语文朗读效果，选择恰当的配乐也是不容忽视的。

音乐与文字是相通的，在六年级的《月光曲》一课中，便呈现出“联想”的写作手法。从“他好像面对着大海，月亮正从水天相接的地方升起来”到“她仿佛也看到了，看到了她从来没有看到过的景象，月光照耀下的波涛汹涌的大海”，作者细致地描绘了兄妹俩聆听

音乐时产生的想象画面来描绘音乐，让学生通过兄妹俩想象中的月、海、浪的变化，体会到贝多芬弹奏《月光曲》从宁静到激昂的变换过程。笔者在授课前，便给学生播放了《月光曲》，以学生自己的真实感受为铺垫，等到赏析运用了联想的写作手法的文本片段时，学生才能拥有切身的感触。这样的音乐与文字结合，又何尝不是真正实现了调动学生的听觉、视觉等感觉器官呢？

此外，小学语文的古诗词、文言文教学，同样是朗读的“主要战场”。只是比起情感的体会，画面的想象，古诗文的教学中，朗读中的停顿和读音对文本的解读有着重要作用。

《司马光》是部编新教材第八单元里的一篇精读课文，以“人物美好品质”的单元主题为依托，用精练的笔触，勾勒出一个机智的七岁男孩的形象。“众皆弃去，光持石击瓮破之”突显了司马光的聪颖机智，遇事沉着冷静。全文简单短小，容易理解，对于初次接触文言文的三年级学生来讲，犹如在孩子面前打开的一扇新颖的窗户。本课是学生第一次接触古文，学生能否正确流利地朗读，是首先遇到的困难。因此，指导学生朗读和背诵，是教学的重点，也是难点。

根据学生在该年级段应当掌握的语文素养，在教学过程的设计中，笔者通过带领学生找准动词，读准节奏，让学生先通过朗读来掌握文本的断句和停顿。课文只有两句话，根据句子基本构成就是“施动者”加“动作”，笔者要求学生抓住文中动词，试着朗读，进行断句。学生经过仔细观察，发现了第一句中“戏、登、没”都是动词，第二句“弃、持、击、得”都是动词。之后，笔者要求学生在动词前用“/”划出节奏，得到“群儿/戏于庭，一儿/登瓮，足跌/没水中”。这样，学生很快就掌握了朗读的节奏。在掌握之后，学生才有可能正确地把握语段之间的前后顺序与逻辑关系，从而帮助自身更好地理解文言文的意思，进而能做到分析角色特点、性格、品质等。

随着新课标的实施，小学语文教学中的“读”的确越来越受到重视，“读”对解读文本、情感体会的重要性也愈发清晰可见。

四、戏剧与文本的结合，促进全面发展

教育戏剧是在教育活动中引入戏剧理念、元素、方法和手段等，以提高教育教学效果，促进学生知识与品格等充分发展的教学活动。笔者所在的学校便为小学高年段的学生引入了戏剧课程作为课外拓展内容。

该课程围绕戏剧教育、戏剧知识浅析及戏剧表演，多角度、多维度地呈现，在外聘的专业课程老师与学生们的互动过程中，能够逐步地展现出戏剧教育这一门课程的趣味性和特殊性，也让笔者关注到戏剧课程和教育不可分割的紧密关系。

参与课程的学生在此前并未对表演和戏剧有系统化的认知与学习，他们是完全的“业余人员”。学生对表演的认知仅限于课本剧、电视剧、电影等影视作品，但面对这样的一张张“白纸”，教师在戏剧知识的教学中并未采用说讲的方式，而是让学生主动分享自己感兴趣或印象深刻的影视作品中的片段，并将其由自己表演复现，使得学生能区分出表演和观看影视作品中部分片段的区别。笔者观察到，学生在展示的过程中由最初的扭捏、害羞，到后来的大方呈现，也是一种自信心的增长与培养。

在之后的几周课程中，教师并没有急于创作剧本，也没有让学生挑选角色进行戏剧的排练，而是开展了一段时间的表演基本训练。其中包括了肢体的舒展训练，日常仪态姿态的纠正调整，发音与咬字清晰的基本练习。尽管这些基础训练维持的时间远不及专业人士，但正是这样的“准备”，不仅让学生对戏剧表演的基本要素和基础要求更加了解，也让学生和学生之间的交流配合愈发娴熟默契。这些都是细水长流下的潜移默化，对这些初学者而言是很有必要的。

其中，肢体动作的舒展部分是学生兴致最高昂的。它是戏剧表演的精髓，因为戏剧必须借助人物的动作来表达，这样才更加便于观众理解，也可以带给观众更好的观看感受。而小学的学生正处于好动、好奇、热衷模仿的阶段，因此戏剧教育对于他们而言也是寓教于乐的良好途径。此外，通过戏剧这一媒介，学生不仅能够增长自己的见识，陶冶情操，坚定意志，也能够充实他们的生活，让学生从电子产品的信息织网中踏出一步，向外界探出感知和认识自然的触角。

在后续的表演过程中，教师为学生创作了剧本《詹天佑》。该故事围绕中国铁路之父展开，谈及了从詹天佑留学时因外国学生的欺辱蔑视而埋下为国修筑铁路的种子；到归国后目睹列强运输之便利以至洋货挤占本土货物贸易市场的冲突，从而意识到铁路建设于清政府的必要性与重要性；之后受到世界顶尖工程师对自己的想法的否定，更是下定决心要修筑京张铁路以强国的故事。该剧本不仅具有民族与民族之间的冲突，百姓的苦

楚，更是描绘了詹天佑自力更生、发愤图强、不怕困难、艰苦奋斗的精神。学生在扮演角色的过程中，不仅要运用所学的戏剧知识，更是将自己代入那个动荡不安又遭受列强欺辱侵略的年代，感时人所感。尤其是饰演第三幕的詹天佑的学生，其台词演绎尤为精彩，已然被他扮演的角色打动，体会到这份传承至今的精神与智慧。

戏剧教育是艺术教育走进语文课堂的途径之一，不仅能作用于学生情感价值观的塑造和同理心的培养，还能帮助学生进行自信心的建立，产生正确的自我认知，培养团队合作意识，塑造正确的价值观和人生观，促进全面发展和健康成长。

五、总结

随着现代教育理念的不断发展和教育体制的变革创新，小学语文教育已不再局限于单纯的文字教学和语言训练，而是应当与艺术教育紧密结合，激发学生的想象力和创造力，提升其审美情趣和鉴赏能力。通过语文与艺术的交融，学生可以在欣赏优秀文学作品的同时，领悟其中蕴含的丰富情感和深刻内涵，从而树立正确的价值观和人生观。此外，语文艺术化教学还有助于培养学生的创作能力。通过引导学生进行诗歌、散文、绘画等多种形式的艺术创作，可以让他们在实践中感受语言的魅力，提高文字表现力和想象力。这不仅能够提高小学语文课堂的艺术性和趣味性，更能让学生对美产生独到的见解和感悟，深刻体会文字背后的情感世界。

总之，小学语文与艺术教育的融合，不仅能陶冶学生的情操，提升其审美品位，还能全面提高学生的综合素养和创新能力，为其未来的全面发展奠定坚实基础。这是现代教育发展的必然趋势，也是培养高素质创新人才的关键举措。

参考文献

- [1] 刘萧阳. 改革开放以来小学语文教科书的美育内容演变研究[D]. 沈阳师范大学, 2024.
- [2] 郑才琴. 小学语文阅读教学中学生审美创造素养的提升研究[D]. 西南大学, 2023.
- [3] 吴华蕾. 教育戏剧在小学语文教学中的应用研究[D]. 山东师范大学, 2022.
- [4] 张晓贞. 小学语文跨学科教学研究[D]. 福建师范大学, 2022.
- [5] 潘娇. 小学语文教学中美育渗透现状调查与对策研究[D]. 安庆师范大学, 2022.