

通过诵读进行高中古诗词美育教学的实践研究

——结合《念奴娇·赤壁怀古》的教学案例

兰锦瑞

四川省成都市成华区嘉祥外国语学校高级中学

摘要：本论文探讨了通过诵读进行高中古诗词美育教学的实践方法，认为诵读不仅能帮助学生掌握古诗词的基本节奏和情感表达，还能深入理解诗词的美学价值。诵读式教学通过激发学生的审美直觉、克服学习障碍，并引导学生从感性到理性的理解，能够有效提高诗词的教学效果。本文详细介绍了通过引入、初读、再读和深读等教学步骤实现对古诗词的美育目标，展示了《念奴娇·赤壁怀古》的教学案例过程，证明了音乐与朗读的结合在教学中的有效性和实用性。

关键词：古诗词；美育；诵读

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2025.01.198

引言

在中华文明中，古诗词是文化与美学教育的核心。面对教学中的功利化、学生畏难和方法单一等挑战，本论文探讨诵读在高中古诗词美育中的作用，旨在提升学生的审美和理解能力。以苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》为例，本文分析诵读教学的实践步骤和音乐与朗读的结合，旨在证明诵读对理解古诗词的重要性，并为美育教学提供新方法，以促进学生审美能力的发展。

一、以诵读实现美育教学的意义

（一）诵读是实现诗词美育的内在要求

美育，是通过培养学生对美的感受、理解和创造能力，促进其全面发展的教育过程。古诗词作为美育的重要载体，其韵律之美、意境之美和情感之美，能够深刻地影响学生的审美观念和审美能力。作为中国传统文化的重要组成部分，古诗词凝聚了中华民族几千年的智慧与情感。孔子在《论语》中提出“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”，正是强调了诗歌在教化、启发、鉴赏和抒情等方面的重要功能。古诗词通过其独特的语言美和意境美，展示了中华民族的审美观、价值观和哲学思想，对于培养人们的审美情趣和人文素养具有重要意义。

纵观先秦时代，诗歌不仅仅是文学形式，更是与音乐形式相结合的文艺产物。《尚书·虞书》曰：“诗言志，歌永言，声依永，律和声”，可见以《诗经》为代表的先秦诗歌，不仅在内容上表达了丰富的思想和情感，在形式上也注重声韵、格律的和谐美。《诗经》的文本具有重章、叠句、重言等多种特征，使得诗歌具有独特的审美创造和情感表达的优势，从那时起，诗歌就以其诗乐一体的先天优势，成为表达思想、情感以及社会现实的重要形式。滥觞于《诗经》的这种音律节奏和声韵协调，以其在引发听者的共鸣和感动上的标志了我国诗词的千年底色，声韵、格律等成为诗词的有机组成部分，对诗词的创作和理解有着不可取代的重要作用。

然而，从中学的实际教学情况来看，尽管学生从小到大已经背诵了许多古诗词，但他们并未积累起足够的鉴赏古诗词的审美体验，对古诗词的形式、意象、意境和情感的认识仍停留在表面。扪心自问，诗歌的教学是否真存在一些施与得的矛盾与困境亟待我们解决？

（二）诵读式教学有助于解决现如今诗词美育的困难

综合来看，如今的古诗词教学确实存在一些困难：

其一，是中学阶段的功利化倾向严重。教学导向“唯分数论”依然存在，由于语文教学领域广、方向多、范围大，相较之下课时“不堪重负”，教师往往注重知识点的传授，以应对考试为主要目标。因此在诗歌教学中，流程上，“简介作者、时代背景——诵读感知——找意象——品情感——析手法”几乎已成课时固定安排；教学方式上，内容单一，教师在讲解时往往侧重于字词句的解释和背诵以应对考试中文言内容的考核；在课时安排中，教师甚至常常一节课解决一首或几首诗词，使得古诗词阅读变得浅显和快速。学生缺乏对诗词美感的深入体验，无法形成深刻的审美体验，难以提升审美能力。

功利化的教学还导向了另一个结果——学习的评价方式僵化，依赖于考试成绩的学习评价体系缺乏对学生审美能力和创造力的综合评价。

其二，古诗词学习自有其难度，学生易望而生畏。古诗词与现代生活距离遥远，语言、意象、背景、情感对学生而言可能天然存在阅读门槛。学生既对古诗词存在畏难情绪，认为其晦涩难懂，也就容易产生抵触情绪。教学过程中，单一化的教学方式、过于枯燥的知识点讲解和机械的背诵任务，包括统一标准化的理解范式，进一步削弱了学生的主观能动性，磨灭了学习兴趣和热情。

诵读在诗词教学中对实现美育有着独到作用，首先就是因为对学生进行审美能力的培养的第一步是要唤起学生的审美直觉。古诗词有独特的韵律美，其将音乐艺

术融合在文学创造中的特点是情感表达的重要基础。因此诗词的美感与情感在静默的阅读中难以充分感受。通过诵读,学生可以亲身体会诗词的音韵和节奏之美。在朗读中自然流露音韵之美,这种直观的感受远比文字解析更为生动,有助于学生更深刻地理解和欣赏诗词的艺术魅力。

另一方面,诵读作为一种简单而直接的学习方法,可以有效帮助学生克服对古诗词的畏难情绪。在逐渐熟悉诗词的语言和节奏过程中,学生自然而然地逐步理解作者情感表达的层次,从而降低学习难度。反复朗读和背诵不仅有助于记忆,还能让学生在不断的重复中加深理解,逐步增强自信心。这种逐步熟悉和深入的过程,有助于消除学生的恐惧感,使他们敢于尝试和探索诗词的奥妙。

从这一角度来看,诵读本身有助于学生摆脱单一化、功利化的语文学习误区。诵读虽然简单,但是学生会很容易意识到反复诵读如何帮助他们理解诗词的意蕴和情感,并且做出自己的解读。事实上,中学语文的考试中关于声律、音韵基本的考核基本局限于“音韵之美”这一比较笼统概括的层次,这避免了“标准答案”给学生的挫败感,留下了学生自主阐发的空间,有助于学生在简单的学习正反馈循环中建立起对语文学习的信心。

在朗读的过程中,学生还能够逐渐感受到古诗词的美,从而激发对古诗词学习的兴趣和热情。通过诵读,学生能够亲身体会到学习的乐趣,感受到诗词带来的情感愉悦和审美享受。这种积极的学习体验,有助于学生形成良好的学习习惯和心理状态。通过反复的朗读和理解,学生不仅能够掌握诗词的内容,还能培养出对古诗词的热爱和兴趣。这种由内而外的兴趣和热爱,能够推动学生在未来的学习中,主动探索和深究古诗词的奥妙,形成终身学习的动力。

二、用诵读展开古诗词美育教学的构思

(一) 引入

在古诗词美育教学中,可以采取通过现代重新编曲的音乐、名家朗诵或教师范读多种引入方式。将古诗词重新编曲成现代音乐形式,可以打破传统教学的单调,吸引学生的注意力。现代音乐风格与学生的日常生活息息相关,这种结合能够让学生在熟悉的音乐环境中感受到古诗词的韵律和情感,从而增强他们对诗词内容的共鸣。名家朗诵展示了专业的朗读技巧和情感表达,能够为学生树立良好的模范。通过听名家朗诵,学生可以学习如何准确地朗读诗词,理解诗词的情感和节奏。总之,课堂引入的目的是帮助学生初步理解诗词,并引发他们的兴趣,从而顺利开展课堂活动,降低学生理解和欣赏的难度。

(二) 初读

初读的形式是通读,目的也就是形成语感。语感是对语言文字达到的一种深刻理解和自然领会的能力。在

学习古诗词时,首先应确保学生能准确而流畅地朗读诗词。通过反复朗读,使诗词变得朗朗上口,学生便能初步形成语感,这对于培养审美能力至关重要。语感包括对语言声音形式的感受与领悟,涉及对语音的轻重缓急、抑扬顿挫的把握。在朗读过程中,首先要确保字音的准确,其次要理解诗词的大致文义,最后要掌握诗词的节奏和语气。

在学生反复朗读同一首诗词的过程中,他们不断重复,逐渐也就形成了语感。如果说引入是诗词教学过程中教师通过对学生施加美学价值奠定情感基础,那么初读就是学生走上自主审美的第一步,是不可或缺的过程。因此,在朗读过程中,既要引导学生注意诗词的节奏和语气变化,帮助他们感受诗词的抑扬顿挫,还要有意识地鼓励他们表达自己朗读时的感受,往往这个时候他们已经可以初步体会到作者的情感基调了,但是依然有些不知其所以然,因此需要引导他们探寻朗读中需要关注的地方,如此才能方便地进入下一个环节。

(三) 再读

再读是一个存疑的过程。实际上在初读过程中,学生对情感的体悟是一种本能的共鸣,这确实是诵读带来的理解上的便利之处,也容易让他们树立起学习上的信心,破除畏难情绪。但是语文教学并不能局限于此,对于诗歌的情感从理性上进行理解的是语文教学的内在要求,学生从直观理解到理性理解也是帮助学生建立良好的语文学习方法体系的必经之路。学生在读的过程中,容易发现韵脚、格律等诗词中有明显规律的地方,让学生对他们的作用产生疑问可以自然地引导他们认识这样的形式对情感和审美表达的作用。

以宋词为例,常见的现象是上下阙的格律完全一致,这种形式上的规律性重复类似于歌词中的段落。这种重复不仅增强了词的格调和情感的前后呼应,还围绕相同题材和情感主线进行反复吟唱,从而丰富了意境并凝练了情思。此外,这种格律的重复形式也方便了演唱者的记忆和传播。即使上下阙的内容不完全相同,相同的格律形式在词中不同位置的重复出现,也会使读者在阅读过程中产生情感上的期待,每一次的呼应进一步强化了情感的节奏,使读者能够更好地把握词人的思绪。

在韵律方面,使用如 i、u 等小开口度韵腹作为韵字,可以巧妙地配合一种委婉、欲言又止的情感表达,表现为较轻的情感传达。相比之下,以 a 这种大开口度韵母作为韵字,则更适合表达酣畅淋漓、毫无保留的情感,而中开口度的韵母则更适合中正平和、不强不弱的情感表达。

(四) 深读

深读是结合文本背景、作者生平理解情感,使学生深入到作者潜意识的层面理解作品。这样在通篇理解的情况下再读,才可以做到情感饱满。通过深读,学生可以从表面理解上升到对诗人内心情感的深刻理解,使得

诗词的情感表达更加饱满和真实。所以，最终的诵读目的，是将抽象的文字表达在反复朗读品味的过程中转化为具象的情感理解，诵读的目标是充分体现学生在诗词学习中所实现的审美鉴赏与创造成果，使他们在学习中获得情感的满足、审美的愉悦及审美能力的培养。

三、《念奴娇·赤壁怀古》的实例教学分享

（一）引入

【案例】《念奴娇·赤壁怀古》教案（节选）

教学过程：

1. 聆听音乐。走入情境

聆听《念奴娇·赤壁怀古》（印青 谱曲）

（1）请同学们分享听后感，你从歌曲中听出了作者的何种情感？

【教案分析】歌曲《念奴娇·赤壁怀古》采用了传统的民族五声调式，根据诗歌的吟唱风格进行旋律和节奏的编排。前奏以全曲高潮部分的旋律开场，叙述紧凑而引人入胜，直接引入主题。从第9小节起，音乐进入正题，旋律舒展流畅，描绘了壮丽的长江景象。歌词“啊，江山如画，一时多少豪杰”中的旋律由高到低，标志着第一段的结束，并与后面间奏部分的高亢旋律形成鲜明对比。歌曲的第二段旋律与第一段相比有显著变化，是全曲中音域跨度最大的一部分，由低音逐渐推动歌曲达到高潮。这一段充分表达了作者对人生短暂、年岁渐长、功业未成的感慨，通过全曲的最高音句展现了深刻的情感。整曲对本词的情感变化把握较为准确，适合用于帮助学生体悟诗词情感走向。

【教学回顾】学生认为曲子在诗歌意境的塑造上具有突出效果，降调直观展现了历史变迁的宏大磅礴之感，能很好带入作者的感慨之情。说明诗乐一体的教学具有一定的可操作性。

（二）初读

【案例】《念奴娇·赤壁怀古》教案（节选）

教学过程：

1. 朗读课文，把握语感

（1）请同学们先齐读《念奴娇·赤壁怀古》文本一遍

（2）同学们自由朗读《念奴娇·赤壁怀古》两分钟

（3）请学生示范朗读，并分享在朗读时的感触或者疑问。

（4）教师指导下再次齐读文本。

【教学回顾】自由朗读的目标是引导学生通过朗读展现诗词的气势，并掌握整首作品的抑扬顿挫的节奏。有的学生能够准确地朗读出“穿”、“拍”、“卷”这三个动词的力量感并加以分析；有的学生则能够体会到文本如何从不同角度描绘景象，比如通过“乱石穿空”仰视那耸立云天的乱石，“惊涛拍岸”俯视汹涌波涛拍击岸边，基本可以表现出赤壁古战场的雄伟与壮阔，呈现诗词中的宏大画面。但是尚未有同学对诗词的韵和律加以分析，因此下一环节中笔者有意加以引导。

（三）再读

【案例】《念奴娇·赤壁怀古》教案（节选）

教学过程：

1. 再读文本，韵律玄机

（1）请同学们观察本词的字数和句式特点，从中发现了什么？

（2）你认为这样的格律有何表达效果？

（3）在读每一句最后一个字的时候，你的口型是什么样的？

（4）韵律在表达上有什么效果？

（5）齐读范仲淹的《渔家傲·秋思》，感悟韵律的表达效果。

【教案分析】《念奴娇》这一词牌上下阙字数和句式基本相当，适合作为例子说明诗词中的固定节奏在情感上呼应作用。同时，上阙“人物”“赤壁”都用u或i的小开口韵结尾，体现了作者对历史沧桑的感慨，而“江山如画”一转a的大开口韵，引爆情感的一个小高潮，也有利于学生理解韵的作用。最后，《渔家傲·秋思》上下阙的格律完全一致，几乎全用七言，并且通篇句用韵，都用急促的仄韵，整首词浑然一体，呼应、凝炼了情感，富有张力，很适合用作学生理解韵律的朗诵练习。

结语

通过本研究，我们可以看到，诵读作为一种有效的教学方法，能够在古诗词美育中发挥重要作用。通过《念奴娇·赤壁怀古》的教学实践，诵读不仅帮助学生把握诗词的基本节奏和情感表达，还引导他们深入理解诗词的形式和韵律。虽然当前古诗词教学中存在诸多挑战，如功利化倾向和教学方法的单一性，但通过诵读式教学，教师可以有效克服这些困难，促进学生的审美体验和诗词理解。未来的教学应进一步探索诵读与现代音乐的结合，挖掘古诗词的更多美育潜力，使学生在美的感受中不断成长和进步。

参考文献

- [1] 陈文新主编. 中国古代文学 [M]. 谭新红 吴光正, 北京: 北京大学出版社, 2010. 8.
- [2] 孙敏. 高中古诗词教学中学生审美能力培养研究 [D]. 华东师范大学, 2010.
- [3] 毛群. 高中古诗词教学中开展审美教育的有效策略探究 [J]. 试题与研究, 2024, (19): 132-134.
- [4] 曹淼. 高中语文古诗词教学中的审美教育实施策略 [J]. 语文世界, 2024, (21): 16-17.
- [5] 毛超. 核心素养背景下部编语文教材古诗词教学策略初探 [J]. 中国教育学刊, 2018, (S1): 66-69.
- [6] 宋雪伟. 试析古典诗歌用韵与情感表达之关系 [J]. 海南热带海洋学院学报, 2017, 24 (04): 19-27.
- [7] 何蕾. 《念奴娇·赤壁怀古》的音乐特征与演唱处理 [D]. 山东艺术学院, 2023.