

高中统编教材古诗词教学中的美育渗透与学生审美能力培养

王岚

四川省成都市成华区嘉祥外国语高级中学

摘要：在高中统编教材的古诗词教学中，美育的渗透不仅是传承中华优秀传统文化的需要，也是培养学生审美能力的重要途径。古诗词作为文学的瑰宝，蕴含着丰富的情感和美学价值，通过对其深入的教学和体验，可以激发学生的审美兴趣，提升他们的艺术鉴赏力和创造力。因此，如何在古诗词教学中有效融入美育元素，成为当前教育实践中亟待探索和解决的问题。

关键词：高中；古诗词教学；美育渗透；审美能力

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.01.190

引言

古诗词教学是高中语文教育的重要组成部分，它不仅承载着语言文字的学习任务，更是美育的重要载体。在统编教材的指导下，教师应当深入挖掘古诗词中的美学内涵，通过多样化的教学方法和活动，引导学生感受诗词之美，培养他们的审美情感和审美判断力。这不仅有助于学生全面发展，也是对中华文化精髓的传承和发扬。

一、古诗词的美学特征

古诗词的美学特质深邃而多元，它们以凝练的语言艺术与鲜活的意象构建，引领读者跨越文字界限，沉浸于广阔无垠的意境之中。这种意境的构建，不仅是对物理世界的超越，更是心灵共鸣的桥梁，让后世得以窥见诗人深邃的情感宇宙与哲思轨迹。

在语言表达上，古诗词追求的是一种“言简意赅”的艺术境界，每一字一词皆经精心雕琢，力求以最少的元素承载最丰富的意蕴。这种高度的语言凝练，不仅是诗人深厚文学修养的体现，也赋予了诗词作品以不朽的艺术生命力。

音韵之美，则是古诗词不可或缺的灵魂。平仄的交错、韵脚的呼应，如同天籁之音，赋予诗句以音乐般的旋律与节奏，使之在诵读间流淌出和谐与美感。这种音韵的和谐，不仅增强了诗词的感染力，也促进了其广泛传播与长久记忆。

此外，古诗词在形式上遵循着严格的格律规范，如五言、七言的整齐划一，绝句、律诗的严谨结构，这些形式上的约束非但没有限制诗人的创造力，反而促使他们在有限的框架内展现出无限的才华与创意。这种形式

的对称与平衡，不仅为诗词作品增添了视觉上的美感，也体现了诗人对艺术形式的深刻理解与精妙运用。

古诗词是情感的真实流露与深刻表达，无论是对山川草木的细腻描绘，还是对人事沧桑的深刻感悟，都蕴含着诗人真挚而热烈的情感。这种情感的真诚与纯粹，使得古诗词能够跨越时空的界限，触动每一个读者的心灵深处，成为连接过去与未来的文化纽带。

二、美育在古诗词教学中的作用

美育在古诗词教学中的核心价值不容小觑，它不仅知识的传授，更是审美情感的培育与心灵世界的拓展。古诗词作为文学艺术的瑰宝，其教学过程深度融入了美育的精髓，为学生搭建起一座通往美学殿堂的桥梁。

古诗词教学是一次审美之旅，引领学生穿梭于意象的丛林、语言的花园，深刻体验音韵的和谐与情感的波澜。这一过程不仅丰富了学生的审美感知，更促进了他们对美的理解与创造，使他们在日常生活中能够敏锐捕捉并欣赏周遭世界的美好。

古诗词是情感表达的典范，其教学不仅在于技巧的传授，更在于情感的共鸣与启迪。学生在学习过程中，不仅能够学会如何运用语言艺术细腻地传达内心情感，还能在潜移默化中培养出更加敏锐的情感体验与表达能力，这种能力对于他们的个人成长与社交互动均有着不可估量的价值。

古诗词作为中华文化的瑰宝，其教学是对民族文化的一次深刻解读与传承。通过美育的渗透，学生能够更加深入地理解并认同中华文化的独特魅力与价值，从而增强民族自豪感与归属感，为他们的文化身份构建奠定坚实的基础。

此外,古诗词教学还是一次思维的盛宴。其中的隐喻、象征等修辞手法以及深刻的人生哲理探讨,不仅能够激发学生的好奇心与求知欲,还能促进他们逻辑思维与创造性思维的全面发展,使他们在面对复杂问题时能够更加灵活多变、游刃有余。

古诗词中蕴含的高尚情操与道德观念,通过教师的引导与学生的感悟,能够潜移默化地影响学生的价值观与行为准则,使他们在成长道路上始终保持一颗善良、正直、勇敢的心,成为社会的有用之才。

三、当前高中古诗词教学存在的问题

当前高中古诗词教学面临多重挑战,其症结深植于教育体系、教学方法、情感共鸣、文化传承及技术应用等多个层面。高考导向的教学压力使得古诗词教学倾向于应试化,忽视了其作为文学与美学瑰宝的内在价值。学生被迫陷入机械记忆的循环,难以触及诗词深邃的意境与独特的艺术魅力,这种功利化的教学方式无疑削弱了古诗词应有的教育意义。传统讲授式教学法虽有其优势,但过度依赖教师主导,忽视了学生的主体性与创造性。这种单向的信息传递方式限制了学生的主动探索与批判性思维的发展,难以培养出具有深厚文学素养与独立审美能力的未来人才。古诗词作为情感表达的载体,在教学中却常被剥离了情感内核。教师未能有效引导学生深入体验诗词中的情感世界,导致学生难以与诗人产生情感共鸣,从而削弱了古诗词教学的情感教育功能。同时,古诗词作为中华文化的瑰宝,其教学应承载着文化传承的重任。然而,当前教学中对古诗词文化内涵的挖掘与传承尚显不足,学生往往只知其然不知其所以然,难以形成对中华文化的深刻认同与自豪感。在信息爆炸的时代,多媒体与网络资源为古诗词教学提供了前所未有的机遇,但许多教师仍固守传统教学手段,未能充分利用这些现代技术丰富教学内容与形式,导致课堂缺乏活力与吸引力,难以激发学生的学习兴趣与积极性。

四、高中统编教材古诗词教学中的美育渗透策略

(一) 情境创设与体验式学习

在高中统编版古诗词教学中,情境创设与深度体验式学习是美育渗透的重要途径。教师需精心策划,使情境既忠实于原作意境,又能激发学生的想象力与创造力。以高中部编版中的经典作品为例,如教授杜甫的《登高》时,教师可借助多媒体手段,模拟秋日登高望远的场景,引导学生感受“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的

壮阔与哀愁,深入体会诗人复杂的情感世界。同时,鼓励学生以情境日记、即兴创作或角色扮演等形式,将个人对诗词的独特感悟表达出来,使学习过程更加个性化与深刻。此外,结合户外教学活动,组织学生探访诗词中描绘的名胜古迹,如杜甫草堂等,让学生在实地探访中亲身体验诗词中的自然美景与人文底蕴,从而加深对古诗词美学价值的理解与感悟。

(二) 跨学科融合与文化探究

跨学科融合与文化探究是拓宽古诗词教学视野、深化美育渗透的重要途径,在历史学科方面,教师可以结合诗词的创作背景、作者生平及时代背景,引导学生分析诗词与社会历史之间的内在联系。例如,在讲解辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》时,可以穿插介绍南宋时期的政治局势、军事斗争及辛弃疾的生平事迹,帮助学生理解词中蕴含的爱国情怀与壮志未酬的悲愤。地理学科则可以为古诗词教学提供丰富的自然景观素材,教师可以利用地图、地球仪等工具,展示诗词中描绘的地理位置、地形地貌及气候特征,让学生直观地感受诗词中的自然之美。同时,还可以组织学生进行地理考察活动,实地探访诗词中的名山大川,将书本知识与现实世界紧密联系起来。艺术学科的融合则能为古诗词教学增添更多的色彩与活力,音乐、绘画、舞蹈等艺术形式都可以成为表达诗词意境的载体。教师可以引导学生为诗词配乐、创作插画或编排舞蹈,通过艺术实践加深对诗词美学的理解与感悟。

(三) 创意表达与艺术实践

创意表达与艺术实践是古诗词教学中美育渗透的生动体现,为了激发学生的创造力与想象力,教师可以设计多样化的实践活动。例如,举办“古诗词音乐会”,邀请学生为诗词谱写旋律、演唱歌曲;开展“古诗词画展”,鼓励学生以绘画的形式展现诗词中的意象与情感;组织“古诗词舞台剧”表演,让学生通过角色扮演体验诗词中的人物命运与情感纠葛。此外,教师还可以引导学生运用现代科技手段进行创意表达。如利用数字绘画软件创作电子插画、利用视频编辑软件制作诗词微电影等。这些现代科技手段不仅能够丰富学生的创作手段,还能为他们提供展示自我、交流思想的平台。

(四) 现代技术与多媒体应用

现代技术与多媒体的应用为古诗词教学提供了广阔的空间与无限的可能,为了充分发挥其优势,教师应积极探索创新整合的方式方法。首先,教师可以利用多媒

体课件制作精美的课件内容,包括诗词原文、注释解析、图片配乐等,为学生营造一个生动、直观的学习环境。其次,教师可以利用网络资源搜集更多的诗词作品及解读资料,拓宽学生的知识面与视野。同时,还可以利用在线学习平台或社交媒体工具建立学习社群,方便学生之间的交流与分享。此外,教师还可以尝试将虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等前沿技术引入古诗词教学之中。通过虚拟现实技术,学生可以身临其境地感受诗词中的场景与氛围;通过增强现实技术,学生则可以在现实世界中与诗词元素进行互动体验。这些技术的应用不仅能够激发学生的学习兴趣与好奇心,还能为他们提供更加丰富、多元的学习体验。

五、学生审美能力培养策略

(一)多元化的艺术体验与统编版教材融合

在统编版高中语文教材中,每一篇古诗词都是一幅精美的画卷,一首动人的乐章。为了将这些静态的文字转化为生动的艺术体验,教师可以结合教材内容,设计一系列多元化的艺术活动。例如,在讲解苏轼的《赤壁赋》时,教师可以组织一次“赤壁文化周”活动,不仅让学生阅读原文,还邀请历史学者讲述三国时期的历史背景,美术老师指导学生绘制赤壁风景画,音乐老师则引导学生创作反映苏轼豁达情怀的古筝曲或钢琴曲。这样的跨学科融合,让学生在多重感官的刺激下,深刻感受《赤壁赋》所蕴含的文学美、历史美与艺术美。此外,教师还可以利用课余时间,带领学生参观当地的博物馆、艺术馆,或是观看与教材内容相关的戏剧、舞蹈表演。比如,在学习《离骚》时,可以组织学生以《离骚》为灵感,进行绘画、书法或数字艺术创作,如绘制屈原形象、描绘诗中景象或创作书法作品,将文字转化为视觉艺术,培养学生的审美感知力。

(二)创造性表达与实践

在高中统编版教材中,经典古诗词如苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,蕴含着深邃的历史情感与壮阔的意境,是创造性表达的宝贵资源。教师可以引导学生进行“诗意舞台剧”的创作,让学生将《念奴娇·赤壁怀古》中的历史沧桑与诗人豪迈的情怀通过舞台表演展现出来。学生们可以分工合作,从剧本编写、角色分配到舞台布景、服装设计,全程参与,将文字转化为生动的视觉与听觉盛宴。此外,鼓励学生进行跨媒介创作,如将《念奴娇·赤壁怀古》改编为微电影或动画短片,利用现代科技手段重现古诗中的场景与情感。

(三)批判性思维与审美讨论

在统编版古诗词教学中,教师应着重培养学生的批判性思维,再以辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》为例,这首词不仅展现了历史的沧桑,还蕴含了深刻的家国情怀与个人抱负。教师可引导学生进行深入的批判性阅读,探讨词中“千古江山,英雄无觅孙仲谋处”背后的历史反思与现实感慨,以及“廉颇老矣,尚能饭否”所表达的壮志未酬与岁月无情的复杂情感。通过小组讨论、论文撰写等形式,学生需从多个维度分析词句,如历史背景、文化意蕴、个人情感等,形成自己的独到见解。教师鼓励学生提出质疑,挑战传统解读,甚至进行跨时代的对比阅读,如将《永遇乐》与现代文学作品中的类似主题进行对比,以拓宽思维视野。此外,定期举办审美讨论会,邀请学者或资深教师作为嘉宾,与学生共同探讨古诗词中的美学价值、艺术手法及现代意义,让学生在思维的碰撞中深化对古诗词的理解与感悟,同时提升他们的批判性思维能力和审美鉴赏力。

结语

综上所述,高中统编教材古诗词教学中的美育渗透与学生审美能力培养是一个系统而复杂的过程,需要教师、学校和教育部门共同努力,不断探索和创新。通过有效的教学策略和丰富的实践活动,可以帮助学生建立起对美的感知和理解,培养他们的审美素养,为他们的终身学习和全面发展奠定坚实的基础。

参考文献

- [1] 彭微微. 高中语文诗词教学中的美育渗透途径[J]. 中学语文, 2021, (26): 82-83.
- [2] 李明敏. 高中语文古诗词群文阅读的审美教育浅探[J]. 语文新读写, 2021, (14): 88-90.
- [3] 张清. 高中语文古诗词教学中美育渗透的现状及其改进策略研究[D]. 河南大学, 2021.
- [4] 姜璇. 核心素养理念下的高中古诗词教学研究[D]. 江苏师范大学, 2021.
- [5] 魏其宇. 浅谈高中语文古诗词教学中的美育渗透[J]. 高考, 2019, (19): 187.
- [6] 张嘉鑫. 高中古诗词教学中审美能力培养的实践研究[D]. 山西师范大学, 2020.
- [7] 卢晓军. 基于审美鉴赏下的高中古诗词教学研究[J]. 中国校外教育, 2020, (08): 43-45.
- [8] 宁国中. 谈高中古诗词教学中的美育渗透[J]. 甘肃教育, 2020, (05): 149.