

《红楼梦》整本书阅读在高中语文教学中的 审美鉴赏价值探索

胡灵凤

江西省吉水县第二中学

摘要：《红楼梦》作为中国古典文学的巅峰之作，其在高中语文教学中的审美价值不仅体现在文本的艺术魅力上，更关系到学生审美能力的培养与精神层面的提升。整本书阅读提供了一个完整的审美体验空间，有助于学生从多角度、多层次感知文学之美。然而，现实教学中存在学生审美理解难以深入、教学内容与体验脱节以及教师审美引导不足等问题。本文深入探讨这些困境的根源，并提出针对性的教学路径，强调构建整体文本的审美感知，融合诗词与人物形象的细致解读，设计情节意境教学，强化情感体验的课堂讨论，及多元视角的审美引导，力求在实践中推动《红楼梦》整本书阅读的审美鉴赏价值的充分体现。

关键词：《红楼梦》；审美鉴赏；整本书阅读；高中语文；教学路径

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.10.060

引言

文学审美鉴赏不仅是语文课的学习内容之一，更是语文课一项重要的学习目标，是通过对学生的德育教育、美育教育来完成语文学习目标。《红楼梦》是高中语文课学习文学的一个重要组成部分，作为文学经典，它本身就包含着极其丰富的文学美感，因此在课堂学习中，通过对整本书的学习，学生可以有效实现文学欣赏层面的美感教育，形成整体、相对完善的文学美感知体系。但在语文课教学过程中，审美鉴赏效果常常欠佳，这就需要我们认真反思在审美教育中由于教学理念上的保守化、教育内容上的形式化、教学方法上的单调化带来的不可逆问题，探寻《红楼梦》整本书阅读审美鉴赏教学的规律，不仅有利于提高我们语文课程教学效率，而且有利于提升学生的综合素养。

一、《红楼梦》在高中语文教学中的审美价值概述

（一）《红楼梦》的文学艺术特色

《红楼梦》既是伟大的中国文学作品，更是中国文化的象征，其艺术魅力源自文中最错综复杂的情节，最深沉的人物性格以及最复杂的人性表达。《红楼梦》中贾宝玉、林黛玉悲剧爱情的描写，人生无常、人性多舛的思考；封建大厦的败落，鲜活的女性形象，封建家庭内部矛盾和纷争的描写，这些都是《红楼梦》的艺术特色所在，亦是不同于小说般的讲故事，而是对人性、社会及人生的一种思考和映照。

（二）审美鉴赏在语文教学中的重要性

作为语文教学的环节，审美鉴赏不可或缺。可以丰富学生的审美精神世界，也可以满足他们对于文学的感性和理性热爱。《红楼梦》的艺术特色为高中语文教学

提供了审美视域，《红楼梦》审美鉴赏能够激发学生对于文学作品中蕴含的思想、情感的通感，并结合作者创作中的美学感性，从更高大的艺术立场出发，提升学生对艺术作品的审美感受，进而发散他们的创作天赋以及审美才能。

二、高中语文教学中《红楼梦》审美鉴赏的现实困境

（一）学生审美能力培养的瓶颈

现阶段，高中生的审美素质差距大，在面对像《红楼梦》这样难度较大的文学作品时缺乏足够的审美鉴赏能力去领略该作品的艺术魅力。由于缺乏必要的审美教育，审美感缺乏有效培养，对作品的表面情节了解较多，不能从深层次上理解作品体现出来的人文精神及文化内涵。现阶段的语文教育都是以灌输知识为主，没有体现审美教育，学生的审美感知没有培养好，因此也就不可能进行《红楼梦》深层次的审美。

（二）教学内容学生审美体验的脱节

高中语文教材中涉及《红楼梦》的文章和选段内容往往是将小说内容割裂成碎片，在选文或概说中把小说表面的内容罗列呈现出来，没有重视《红楼梦》的全部内容，更让广大受教育者体会不到这部名著中的文化内涵和审美价值。在教学过程中只是让学生从片段和人物局部的特点中去解读名著，却忽视了名著当中作品情感的脉络及社会背景的联系，这种教学方式限制了学生们对书籍的阅读宽度，也不能从名著当中体会《红楼梦》深层次的艺术美和思想美，使学生成为真正的感受者。

（三）教师审美引导的不足

因此，在日常教学中，审美指导能力不足，尽管《红

《红楼梦》具有较高的教学价值，而且对于其教学的深入开展可以做到相关情节以及人物性格的叙述和分析，但是教学中缺少对于审美鉴赏价值的引导能力。无法进一步将学生的情感共鸣以及艺术感悟与体验引导出来，更无法采用恰当的讨论教学模式引导学生更深入地思考和学习。最终，造成学生掌握作品的基本思想以及人物性格特点，但是却很难从更为宏观的角度理解作品背后所蕴藏的美学意境，使得其审美素养无法进一步提升^[1]。

三、《红楼梦》整本书阅读在高中语文审美鉴赏中的具体路径探索

（一）整体文本审美感知的构建方法

要形成对《红楼梦》整体文本的审美体验，就要改变当前教学因文本阅读的碎片化而导致的割裂现象，转变为系统化的阅读。在面对文学篇幅宏大的文本时，学生很容易迷茫，找不到文本的叙事发展线索和作品的深层审美意义，由此而产生的焦虑状态便易导致脱离文本整体的割裂与碎片化阅读。因此，要想使学生对《红楼梦》进行整体的审美体验，教师要改变重课文的整体阅读、整体建构，对整个文本由宏观上梳理故事主线、把握人物关系，认识到《红楼梦》并不是单单一个故事，而是反映了整个封建社会芸芸众生百态的人生画卷，也涉及了诸多复杂的文学表象和内蕴。因此在课堂教学中可以借助绘制时间轴、人物关系图、主题索引表等，帮助学生梳理文本主干，认识人物命运与社会的密切关系，让学生在把握文本关系的同时将个人理解与作品有机地结合，使文本具有整体性，同时引导学生关注文本中的主题意象、情感基调，以此培养学生对文本的整体气质以及深层意蕴敏感性，在反复阅读与讨论过程中，感受作品整体的气韵和精神内核，培养学生自觉、自主从作品整体获得审美感受的能力^[2]。要在课堂教学中设计环节，让学生将局部与整体相互参证，建立统一的文学文本审美视角，从而逐渐培养审美思维和审美能力，提升对文本复杂解读的整体观照，摆脱浅阅读、碎片化阅读的浅尝辄止的窘境。整体文本的感知，奠定了审美体验的前提与基础，在整体感的浸润中，审美体验才具有独特的价值和意义，作品的厚重之感和饱满之神，才能在学生的审美体验中脱颖而出、浮出水面，成为学生能够自觉言说的创造性审美体验。

（二）诗词人物形象的审美解读策略

诗歌和人物是《红楼梦》中重要的承载情感和文化内涵的元素，诗歌的审美欣赏应建立在文本的文化背景、人物精神的丰富变化之上，教学环节应从诗歌的结构技巧、语言之美以及诗歌情怀展开思考，体会诗歌与人物

的关联，认识诗歌在刻画人物性格、表现人物命运时的特殊地位，诗歌是怎样表露人物思想的变化与纠结等等。可以针对林黛玉的诗歌《葬花吟》进行诗歌和人物的交叉解读，引导学生挖掘诗歌背后的故事隐喻、情感流动，体会诗歌中人物的情态。诗歌的美学要素——诗韵、对偶、意境等在诗歌的审美欣赏过程中也应予以重视，使学生重视古典诗歌的美学层面，教师应指导学生认识到诗歌只是一个人物或者作者抒发情感的手段，并没有一个独立、孤立的情感存在，诗歌正是因“情”而生，通过对情感载体诗歌的欣赏，也达到了通过诗歌对人之精神情感的体察等^[3]。由对诗歌、人物、文本关系的梳理和思考可以感受到文本内部情感的流淌和艺术交融，加深学生对文本艺术之美的认识，从多方位、多角度审视文学文本，加强学生审美体验、文化认知等文化体验，跳出了传统单一的人物属性分析，在一种立体化的构建中，形成人物审美认识的再认识。

（三）情节意境的教学设计

情节意境作为《红楼梦》审美鉴赏的重要对象，其教学应当以情节意境本身为重点，引领学生体会情节营造出的情境与文化意味。因此，课堂教学在讲述故事情节过程中的起伏跌宕和波澜曲折时，教师不能满足于对故事情节的讲述性教学，而要在故事文本细节中引领学生体悟故事情节背后涌动的情感意味与审美意蕴，让学生通过故事情节体悟到其中蕴含的人生哲理与社会批判。可以将故事情节中的几段具有典型意义的情节设计为课堂分讲的教学策略，通过文本细节的挖掘来把握情境背后所蕴含的情感基调与文化意象；故事情节中的起承转合与人物心理的情感变化是密不可分的，课堂教学中，教师要促使学生关注在故事情节所造就的情感氛围下的每一个人物的心理感受的变化和情感世界的波动；教师可引导学生创设故事情境进行对比分析，使学生领略不同的情境意境及其不同艺术效果；课堂上应积极引导引导学生畅谈自我感受，并重视引导学生的自我感受，学生对自己意境情感世界有不同理解和差异。因此，在课堂引导讨论中，教师不能对《红楼梦》文本中的所有情节意境都“口若悬河”进行演绎，要让学生在课堂上各抒己见，将自己的思想认识发挥在《红楼梦》的意境解读上，发挥学生的独立思考。

审美体验离不开情节意境，《红楼梦》中的大量审美对象来自情节意境，所以应引导学生充分地理解文本中所塑造的情节意境，体会故事情节发展所带来的氛围和文化内涵，并不应仅仅局限于情节发展上的叙述，而应该更多注重对情节中所体现出的情感张力、社会批判

等的解读,引导学生更多关注人物的内心活动对整体意境所带来的不同^[4]。通过分层分段、着重文段细节对情境中的情感基调及象征意旨进行挖掘的方式,从而让学生更多地不同的情节意境进行对比,在课堂上的探讨中注重更多学生的自我体验,强化其审美共鸣;在历史的横向联系中,注重引导学生结合当时社会与社会之间的联系,进而增强审美体验更深的厚实感及现实性。在教学中对情感和理性这两个层面的引导,有助于学生强化对文本的艺术整体的认识,进而有效将情感和审美融为一体,实现对作品整体的认知。

(四) 课堂讨论情感体验的融合

文学作品的课堂讨论,并不单纯是课堂讨论者的理性分析、理性批判,这不但取决于情感交融的主客体之间的互相沟通,同时也主要源于情感融通、情感共鸣后的互换性。在《红楼梦》的课堂教学中,教师必须知道学生对文学作品的体验主要是情感的体验,这就需要情感交融和互通互换。《红楼梦》教学中的情感交融,不能局限于传统的人云亦云课堂讨论模式,教师要重视讨论主题设置中的情感触发,要多一些教学体验的个体情感的异化和不同情感的互相交流、互相碰撞,建立起体验性的融通性互换^[5]。在《红楼梦》人物情感讨论中,可以借助这样的设疑方式,譬如贾宝玉与林黛玉之间的情缘为什么会“似有若无,欲近还远”的结局,还能对《红楼梦》作品起到怎样的推动作用,可以让学生说出他们对情缘困惑的亲身经历和体验等等,这在一定程度上可以使学生在“情缘”体验中感受到人物命运之迷乱和人生的无奈之感。老师组织讨论的同时不仅要顾及学生发自内心的情感抒发,更要教会学生做出合理的思考甚至批判性思考,切忌情感与理性两极化倾向,真正达到两者有机统一。这样的教学模式不仅可以让课堂“活”起来,更加可以帮助学生在领略文学作品的美感之同时树立更加强烈的人生价值与情感认同,提升自身整体的审美层次。

(五) 多元视角下的审美体验引导

《红楼梦》是一部综合性极强的作品,其涉及的文化背景与时代背景都相当复杂,带有极强的复合视角。如何让学生最大限度地感受到作品的艺术魅力,教师则应在课堂上引入多元视角引导学生,多角度审美经验的展开,让学生拓宽对《红楼梦》的审美视角。而单一的视角往往导致学生对作品深度的美感体验缺失,这就需要从社会视角、历史视角、文化视角、性别视角等多角度的审美解读,帮助学生以不同的视野重新认知对《红

楼梦》的审美感受。例如,从女性主义视角阅读小说中的女性形象,学生由宝玉和众姐妹的交往,可以发现作者对于封建礼教束缚女性之悲剧的思考;由“兴盛衰亡”的历史视角探究人物的命运,可以明白作者对于封建礼教腐朽之抨击;……。多层次的审美视角的引导,让学生摆脱单向的情节思维,认清作品背后隐藏的文化冲突、社会现实、个人情感纠葛,提升了学生的文学品位,加深了学生与《红楼梦》的情感共鸣^[6]。课堂上,教师应该引领学生用多元视角去分析、讨论小说,启发学生从多角度审美视角去认识小说,而非单纯的人物性格或情节等。这种多面式审美引领的方式有助于引导学生建立多元立体的文学视角,既能体会文学的情感能量,又能领悟文学潜在的社会文化内涵,因此,无论在理性和感性层面上,多元策略教学模式对学生均有较高的文学理解价值,且在情感上也引导学生产生了多元化和深邃的审美体验,这种审美方法使学生的批判性更强,在多元化的社会文化语境下,又唤醒学生对文学的认识和反思。

结语

由于《红楼梦》整个文本的审美资源已远大于其一篇的价值,整个文本的整体性和深刻性也为文本的审美教学提供了最好的凭借。在现实中由于语文教学的重重难点,只有通过真正的教学设计才可以把文本审美成功地传到学生耳目并且使学生产生真正的审美实践能力。教学方法探索不应浮于文字,而要化于课堂,注重体验与多元视角的结合。唯有如此,《红楼梦》的审美效应才会化为学生的内在营养,使其成为生命的一种需要。

参考文献

- [1] 钟小燕. 整本书阅读之教学价值探索——以《呼兰河传》整本书阅读为例[J]. 中小学课堂教学研究, 2024(8): 47-51.
 - [2] 谢珊珊. 高中语文整本书阅读教学实践探索——以《红楼梦》为例[J]. 高考, 2024(12).
 - [3] 张惠梅. 关于小学整本书课外阅读有效性指导的探索[J]. 基础教育论坛, 2023(7): 7-8.
 - [4] 李洪鑫. 《红楼梦》整本书阅读的教学实践探索[J]. 课堂内外(高中教研), 2023(11): 16-17.
 - [5] 李向宏. 高中语文整本书阅读教学中项目式学习的实施路径探究[J]. 中学生作文指导, 2024(23): 74-77.
 - [6] 刘家毓. 高中语文整本书阅读策略分析——以《老人与海》为例[J]. 语文教学通讯, 2024(12): 17-19.
- 作者简介: 胡灵凤, 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 江西吉水, 学历: 本科。