

高中古诗词教学融入审美教育创新策略研究

许语诺

南通大学, 文学院, 江苏 南通 226000

摘要: 本文探讨了高中古诗词教学中审美教育的融入方式及创新策略。在现代语文教学中, 审美教育作为提升学生文化素养与审美能力的重要途径, 逐渐得到关注。现有教学中, 传统模式忽视了审美教育的培养, 导致学生的审美体验不足。文章通过分析教学实践中的问题, 提出群文阅读、文本细读、情境教学等创新策略, 旨在通过多维度教学提升学生对诗词的理解与审美感知。同时, 讨论了实施审美教育时的挑战与未来发展趋势。研究表明, 审美教育的融入能有效激发学生对古诗词的兴趣与艺术鉴赏能力, 促进其全面发展。

关键词: 高中古诗词; 审美教育; 创新策略; 教学方法; 文化素养

Research on Innovative Strategies for Integrating Aesthetic Education into Ancient Poetry Teaching in Senior High School

Xu, Yu-nuo

School of Literature, Nantong University, Nantong, Jiangsu, 226000, China

Abstract: This paper explores the ways and innovative strategies for integrating aesthetic education into ancient poetry teaching in senior high school. In modern Chinese language teaching, aesthetic education, as an important means to enhance students' cultural literacy and aesthetic ability, has gradually attracted attention. In the existing teaching, the traditional mode neglects the cultivation of aesthetic education, resulting in students' insufficient aesthetic experience. By analyzing the problems in teaching practice, the paper proposes innovative strategies such as group reading, close reading of texts, and situational teaching, aiming to improve students' understanding and aesthetic perception of poetry through multi-dimensional teaching. Meanwhile, it discusses the challenges and future development trends in implementing aesthetic education. The research shows that the integration of aesthetic education can effectively stimulate students' interest in ancient poetry and their artistic appreciation ability, promoting their all-round development.

Keywords: Ancient poetry in senior high school; Aesthetic education; Innovative strategies; Teaching methods; Cultural literacy

DOI:10.62639/sspfed27.20250104

引言

随着教育改革的深入, 传统应试教育模式在文学教育领域的局限性逐渐显现。高中语文不仅是知识的传授平台, 更应肩负起培养学生综合素养的使命。特别是在古诗词教学中, 审美教育的引入显得尤为重要。古诗词作为中华文化的瑰宝, 蕴含着丰富的历史背景、情感表达与美学意境, 如何有效融入审美教育, 提升学生的审美能力, 成为当前教育改革中的关键课题。

许多高中古诗词教学依然存在教学方法单一、过于注重知识传授而忽视学生情感体验的问题。学生往往未能与诗词产生深层次的情感共鸣, 审美能力的培养也未得到足够的重视, 这不仅影响了学生对诗词的深入理解, 还制约了其文化素养的全面发展。因此, 如何在高中古诗词教学中有效地融入审美教育, 并通过创新策略提升学生的审美感知力, 成为本文研究的核心。

本文将分析审美教育的理论基础, 结合高中古诗词教学的现状, 提出群文阅读、文本细读、情境教学等创新教学策略, 旨在提升学生的审美体验, 激发他们对古诗词的兴趣和深刻理解。最终, 本文希望为高中古诗词教学提供新的视角与思路, 推动审美教育的深入发展。

(稿件编号: FED-25-4-1028)

作者简介: 许语诺 (2004-), 女, 汉族, 籍贯: 江苏南京, 本科, 研究方向: 高中语文教育。

一、审美教育与高中古诗词教学的关系

(一) 审美教育的概念与意义

审美教育, 是指通过艺术形式的学习与体验, 帮助学生提高艺术感知能力, 激发其对美的感受与欣赏。它不仅限于艺术专业的培养, 而是面向所有学科的教育内容。在语文教学中, 审美教育尤为重要, 因为它有助于学生理解和感受文学作品中的情感、意境与艺术表现。审美教育不仅能提升学生的文学鉴赏能力, 还能激发他们对文化的热爱, 促进其人文素养的全面提升。

古诗词作为中国传统文化的精髓, 蕴含着丰富的情感与思想, 通过古诗词的学习, 学生不仅可以提高语言能力, 还能够深入理解和体验中国古代文化的魅力。然而, 传统的教学方式往往以知识传授为主, 忽视了学生在学习过程中的审美体验。这种教学模式导致学生对古诗词的学习缺乏兴趣和深入思考, 审美教育的目标也未能得到有效实现。

(二) 高中古诗词教学中的审美教育现状

在当前的高中古诗词教学中, 审美教育的融入尚处于起步阶段。虽然一些教师在教学过程中尝试运用多种手段, 例如讲解诗词的意象、情感和背景, 以帮助学生理解诗词的艺术性, 但这些

方法仍显得单一和不足。许多教师依然侧重于诗词知识的讲解和考试要求, 忽略了学生在学习中的审美体验和情感共鸣。此外, 课堂上也缺乏有效的互动和创设, 使学生与古诗词之间的情感距离较远, 难以产生深刻的审美感受。

传统的朗读方式和课堂讲解方法, 往往以分析诗词的字面意义为主, 忽视了诗词中所蕴含的深层次情感和艺术美感。这种教学方式虽然帮助学生理解诗词的基本内容, 但未能有效激发他们的审美兴趣, 也无法深入挖掘诗词的情感与意境。

(三) 审美教育在高中古诗词教学中的潜力

审美教育在高中古诗词教学中的潜力是巨大的。古诗词不仅是语言的艺术, 也是情感的艺术和思想的艺术。通过审美教育的引入, 学生可以从诗词的韵律、意象、情感等多维度进行体验与感悟, 进而提升对诗词的理解与鉴赏能力。审美教育的目标不仅是让学生“知道”诗词的含义, 更重要的是通过诗词的学习, 让学生“感受到”其中的美和情感。

二、高中古诗词教学中存在的问题与挑战

(一) 传统教学模式的局限

尽管在一些学校中, 部分教师尝试将审美教育融入到古诗词教学中, 但总体而言, 传统的教学模式依然占据主导地位。在这一模式下, 教师多注重文学知识的传授与考试技巧的训练, 而忽视了学生在学习过程中的情感体验与审美能力的培养。课堂上, 古诗词常常被看作一个知识点来讲解, 学生的学习目标通常是为了应付考试, 而非对诗词的深刻理解和艺术欣赏。过度强调应试教育的教学方式限制了学生的创新性思维与审美能力, 导致学生对古诗词的学习停留在表层的记忆与应试层面, 而未能进入到诗词的美学体验中。这种教学方式不仅抑制了学生对文学的兴趣, 也未能充分挖掘古诗词所蕴含的情感与艺术价值。

(二) 学生兴趣不足与审美体验不足

在许多高中古诗词教学中, 学生对古诗词的兴趣普遍较低。古诗词中某些抽象的意象、深奥的语言及古老的表达方式往往让学生感到陌生甚至困惑。由于教学方式的局限, 学生往往只能停留在字面上的理解, 无法触及诗歌的情感核心和深层的艺术内涵。与此同时, 由于缺乏有效的审美教育, 学生未能真正感受到诗词中的情感波动、自然景象或文化意境, 导致他们的审美体验极为匮乏。长此以往, 学生不仅对古诗词缺乏深入的理解, 且难以形成对诗歌独特美感的感知力。这种现象不仅影响了学生文学素养的提升, 也阻碍了他们审美能力的培养。

(三) 高考导向与审美教育的冲突

随着高考的竞争日益激烈, 很多教师在古诗词教学中往往优先考虑如何帮助学生应对考试, 尤其是在诗词理解与鉴赏题型的应试技巧上投入大量精力。这种应试导向的教学模式虽然有助于学生的短期成绩提升, 却未能关注学生审美能力的培养。在应试教育的压力下, 学生对古诗词的

兴趣与情感体验被压制, 导致他们对诗词的深入理解与艺术感知受到局限。高考内容的标准化要求使得教师更多关注如何通过应试技巧来提高学生的成绩, 而忽视了通过审美教育提升学生的文学素养和艺术鉴赏力。因此, 如何在高考导向的框架下有效融入审美教育, 成为当前高中古诗词教学面临的一个重要挑战。

三、高中古诗词教学融入审美教育的创新策略

(一) 群文阅读与审美层次提升

群文阅读是一种通过多个文本的对比和分析来提升学生审美层次的教学方法。在古诗词教学中, 群文阅读可以帮助学生在比较中发现诗词之间的相似性和差异性, 进而深化对诗词美感的理解。通过围绕同一主题选择多篇诗词, 如“送别”主题的《赋得古原草送别》与《夜泊牛渚怀古》, 或者是“山水”主题的《山居秋暝》与《早发白帝城》, 学生在不同的诗歌中能够体会到诗人不同的情感表达和意境创设。这种对比性阅读不仅能拓宽学生的审美视野, 还能引导他们发现诗词背后的文化内涵和艺术手法。

通过群文阅读, 学生能够逐步从文字的表面进入到诗词的内在意境中, 从而提升其审美层次。群文阅读中的主题比较和意象差异分析, 能够帮助学生理解诗词的艺术表达和情感深度, 进而激发他们对诗词的兴趣与热情。

(二) 文本细读与意境还原

文本细读是一种深入分析诗歌每个细节, 挖掘其中丰富含义的教学方法。通过文本细读, 学生不仅能深入理解诗词的表面意义, 还能够揭示其中隐藏的情感张力和艺术美感。例如, 《声声慢》中的“寻寻觅觅”和“冷冷清清”的重复使用, 表现了李清照在失落与孤独中的情感挣扎, 细读这些文字, 能够帮助学生理解作者通过细腻的语言所传达的情感波动。

孙绍振的“还原法”也为诗词教学中的细读提供了有效的路径。通过还原法, 学生可以回归文本的原始情境, 分析诗人所置身的文化背景和情感世界, 从而更准确地理解诗歌的审美意图。通过此方法, 学生不仅能够更好地把握诗歌的表层含义, 还能够透过文字感知到诗歌的情感脉络和艺术张力。

(三) 情境教学与多感官体验

情境教学是一种通过创设与诗歌内容相关的情境, 使学生身临其境地体验诗词美感的教学方法。通过情境教学, 学生能够更好地理解诗歌中的意境, 并通过感官的多重体验增强对诗词的感知。例如, 教师可以通过背景音乐、自然景象或是诗歌朗诵等方式, 帮助学生体验诗词的情感氛围。在讲解《春江花月夜》时, 教师可以播放古筝或琵琶的音乐, 并通过视频展示江南水乡的美景, 这样的情境创设能够让学生更直观地感受到诗词中的“春江潮水连海平, 海上明月共潮生”的诗意。

情境教学不仅能够帮助学生进入诗歌的艺术境界,还能通过多感官的刺激加深学生的审美体验。通过这样的教学方法,学生不再是单纯地接受知识,而是通过感知和体验与诗歌产生深层的情感连接,从而提高其对古诗词的审美欣赏能力。

(四) 个性化解读与创作实践

个性化解读和创作实践是激发学生审美创造力的有效策略。在传统的古诗词教学中,学生往往被要求理解和背诵固定的诗歌解释,缺乏足够的空间去表达自己的感受。而个性化解读则鼓励学生从自己的生活经验和情感出发,理解诗歌的内涵。例如,在分析《登高》时,教师可以引导学生将自己的情感与诗歌的情感进行对比,探讨“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的意境在现代生活中的体现。学生可以通过讨论和反思,表达自己对诗歌的独特理解,而非仅仅接受固定的标准答案。

创作实践同样能够激发学生的审美创造力。通过让学生仿写或改写诗歌,学生不仅可以从中体验诗歌的构成与艺术技巧,还能将自己的情感和想法融入到诗歌创作中,从而提升其审美素养。通过这些创作活动,学生能够从一个“创作者”的角度,重新审视和理解古诗词,并从中获得深层次的审美享受。

四、审美教育融入高中古诗词教学的实施路径

(一) 教学方法与手段的整合

要实现审美教育的有效融入,必须从教学方法和教学手段上进行系统整合。首先,教师应当结合群文阅读、文本细读和情境教学等多种方法,形成一个互补的教学体系。例如,在讲解某一主题时,教师可以先通过群文阅读引导学生理解不同诗人的情感表达,然后通过文本细读分析每首诗的艺术手法和内涵,最后通过情境创设帮助学生沉浸其中,体验诗歌的美感。

这种整合的教学方法能够有效避免传统教学模式的单一性,帮助学生从多个角度理解诗歌,提升他们的审美感知力。在课堂教学中,教师还可以根据学生的兴趣和接受能力,灵活调整教学手段,以适应不同学生的学习需求和审美特点。

(二) 教师素养的提升与专业发展

审美教育的成功实施离不开教师的专业素养。教师作为引导者,必须具备较高的审美素养和扎实的古诗词教学功底。首先,教师应当不断学习审美教育的理论,了解其在语文教学中的应用,提升自身的审美意识和能力。其次,教师应当注重跨学科的知识积累,与艺术、历史等学科的教师进行协作,开设跨学科的综合课程,拓展学生的审美视野。教师的审美素养不仅体现在对古诗词的深刻理解上,还应体现在教学过程中如何激发学生的审美情感和创造力上。

(三) 课堂与评价体系的革新

课堂教学和评价体系的革新是审美教育成功实施的关键。为了提升学生的审美体验,教师可

以采用更灵活、互动的教学方式,例如小组讨论、个别指导、课堂展示等,增强学生的参与感和主动性。同时,传统的考试评价体系往往侧重于知识点的掌握,而忽视了学生审美能力的发展。因此,在评价体系中,应加入对学生审美能力的考量,采用过程性评价、动态评价等方式,关注学生在诗词理解、情感体验和艺术创造方面的进步。

五、未来趋势与发展方向

(一) 科技手段与教学创新的结合

随着科技的发展,数字化工具和多媒体技术逐渐渗透到课堂教学中。在高中古诗词教学中,结合虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等新技术,能够进一步提升学生的审美体验。例如,通过VR技术,学生可以身临其境地感受《庐山谣》中的山川景色和自然气息,增强对诗词意境的感知。多媒体技术的应用也能够帮助学生更加生动直观地理解诗词中的艺术手法与情感表达,提高其审美感知力和理解力。

(二) 审美教育的广泛应用与深化

随着审美教育的逐渐深入,未来高中古诗词教学将更加注重审美的多元化和个性化。在教学过程中,除了传统的诗词分析,还应引导学生进行多角度、多维度的审美体验。未来的审美教育将不仅仅局限于课堂,而是通过课外活动、文化交流等形式,推动学生对古诗词的深度理解和实践。同时,随着教育理念的更新,审美教育将在更广泛的层面得到普及和深化,成为培养学生综合素养和创造力的核心要素。

六、结束语

本文探讨了高中古诗词教学中审美教育的创新策略,提出了群文阅读、文本细读、情境教学等方法,以提高学生的审美感知力和文化素养。通过分析当前教学中的问题,本文指出,传统教学模式往往忽视了审美教育的重要性,导致学生在古诗词学习中缺乏深层次的审美体验。本文的研究表明,融入审美教育的高中古诗词教学不仅能激发学生的兴趣,还能提高他们的综合素养和创造力。未来,随着科技的发展和教育理念的更新,审美教育将在语文教学中发挥更加重要的作用,为学生的全面发展提供有力支持。

参考文献:

- [1] 侯喆.“群文阅读”在高中古诗词教学中的应用策略研究[D]. 陕西师范大学,2019.
- [2] 姜亭亭. 审美教育视野下高中古诗词教学研究[D]. 青岛大学,2020.
- [3] 黄丹. 孙绍振文本解读法在高中古诗词教学中的应用研究[D]. 陕西师范大学,2019.
- [4] 常洁. 高中古诗词教学之意境挖掘[D]. 湖南师范大学,2012.
- [5] 王丹蕾. 文本细读:高中古诗词教学的诗意还原之路[D]. 湖南师范大学,2015.
- [6] 吴丽丽. 高考背景下的高中语文古诗词鉴赏教学探究[D]. 内蒙古师范大学,2011.