

从意境到意象

——浅谈小学语文古诗词教学的课堂审美引导

刘贵华

江西省兴国县古龙岗中心小学

摘要：本文分析了当下小学语文古诗词教学所面临的审美困境，指出了目前课堂教学普遍存在文本解读流于表面、教学方法陈旧单一、忽视学生主体地位等问题，从而导致学生无法深入诗歌意境感受其中的美，缺乏审美感受和情感共鸣。对此问题的研究提出了三个课堂审美引导的方法：利用多媒体营造氛围让学生感受古典意境；依托语言品析把握意象形成的过程；发挥学生的想象力，在移情共鸣中提升审美体验。研究的目的是促进古诗词教学由知识传递向审美熏陶转变，使意境领悟和意象捕捉相结合，进而有效提高学生的古典审美能力和文化自信。

关键词：小学语文教学；古诗词教学；意境；意象；审美引导；实施策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2026.01.126

引言

古诗词承载着中华优秀传统文化的精魂，是小学语文课程不可或缺的一环。但是，在当下的教学中，古诗词教学常常侧重于字词解析、背诵记忆等知识性目标。教师还是一如既往地采用机械式的教学手段，整个教学氛围死气沉沉，让学生失去学习兴趣，从而容易忽略对其审美意蕴及精神内涵的深入挖掘。并且授课模式大多采用“释义—朗诵”的程式化步骤，造成学生对古典诗词意境的感受流于形式，更无法产生情感上的契合和审美的享受。为此，随着以核心素养为引领的新一轮课改持续推进，如何让孩子们在理解的基础上体会诗情画意、领悟意象精髓，从而完成由“知识积淀”向“审美熏陶”的跨越，成为当下亟须解决的问题。

一、小学语文古诗词教学现状分析

（一）文本理解浅表化，意境感悟不足

当下小学语文古诗词教学普遍存在文本理解浮于表面的问题，学生的学习大多停留在字面意思的理解上，很难体会其中蕴含的情感意蕴以及审美空间。这主要有三个方面的原因：教学目标的制定过于注重实用性。古诗词教学一般以讲解字词句的意思、记忆文学知识和背诵默写全诗为主，而对于它所寄托的情境之美、情感之浓烈、文化之深邃缺少有目的性的指导。教学的重点容易放在那些可以测量、可检验的知识点上，使一首完整的、生动的诗歌被肢解成一个个孤立的部分，其内在气韵和精神就无法通过对知识点的串联自然呈现出来，学

生得到的是零散的信息而不是整体的感受。在文本解读时也存在一种扁平化、程式化的倾向。为了提高课堂效率及应对考试的需求，很多老师会采用逐字逐句讲授的方法，把精炼含蓄富有张力的古典诗词转化为直白死板单一意义的现代汉语来表述。虽然有利于理解诗意，但会无形中削弱诗歌语言的跳跃性、多义性和留白特点，剥夺了孩子们发挥想象力和创造力的机会。为此，诗词中意境之外的余味、形象之外的妙趣就在这样的“翻译”中悄然消失，学生审美体验处于消极被动状态。

（二）教学方式模式化，审美体验缺失

目前古诗词课堂教学方式具有明显的程式化倾向，形成了较为固定的教学程序。从实际的教学情况来看，大多数课堂都是按照“解题—释词—译句—析篇—背诵”的顺序进行的，虽然有利于构建清晰的教学框架，保证基础知识的学习，但过于机械化的操作会压缩审美感受萌芽的空间。课堂时间被切割成一个个规定好的任务，每一个任务都有明确的目的和针对性，一首完整的诗歌的整体意境美在这一步步拆解中被淡化。学生们跟着老师完成每一个小任务，但在美的感知、领悟和提升过程中，因环节跳跃而变得支离破碎，审美体验趋于零散。这种模式化教学的核心影响是造成审美活动的“代替”和“缺失”。即教师讲解、解析得出的观点很大程度上取代了学生品味、体会的过程。诗文中巧妙用字、生动意象和深远意境等往往不是通过反复朗读、细细品味自然感悟出来的，而是由老师直接指出或概括总结后告诉学生

的。真正的阅读是读者运用感官、情绪、想象力和思考能力与作品进行深层次交流，从而产生心灵震撼和愉悦。

（三）学生主体边缘化，情感共鸣薄弱

目前古诗文教学中，学生大多处于被动接受、机械应答的地位，作为审美主体和情感主体的角色被严重忽视。课堂上，老师“引导”往往变成“主导”，甚至是“主宰”，从对文本的理解方向、主要意象把握到思想感情总结，几乎都是老师先入为主地，直接告诉学生。师生之间的交流也大多是老师提出问题，学生作答，最后回到老师预设的答案上，“教师中心”的单向度对话模式成为常态，在这样的环境中，学生的自主探究能力得不到锻炼，个性化的见解难以呈现，对文章的不同理解也被压制。他们更像是等待着被灌输知识以及标准答案的容器，而不是带着自己的经历、感受去与文本平等对话、共同构建意义的生命体。主体性的丧失使得学习流于形式，缺乏真情实感投入其中。而正是这种浅尝辄止的学习方式，让诗意难觅踪影。诗歌是浓缩的情感结晶，它之所以历久弥新，是因为能够跨越时空引起读者心灵深处的共鸣。但是现在的课堂教学却很少让学生亲自走进作品内部细细品味，而是要求记住老师总结出来的、已经被定型的情感主旨即可。由于课业负担重及考试压力大，学生鲜少有时间静心默读品味，无法展开想象去领会作者描绘的情景画^[1]。

二、小学语文古诗词教学的课堂审美引导策略

（一）创设情境，构建意境感知路径

古诗词意境不是一种可以直接告知的概念，而是需要学生借助情境媒介，在亲身经历中慢慢构建的一种审美感受。尤其是对于以形象思维为主的年龄阶段的小学生来说，老师要摒弃“释词译句”的传统方式，采取多种情境创设的方法，把抽象的文字变成可以感受、可以融入、可以共鸣的一种审美空间，给孩子们铺设一条从“入境”到“生情”的感知之路，陶冶学生的情操，升华他们的情感，让学生可以更加深入地领悟其中的内涵，加深对知识的理解。也就是说，我们要充分利用视听手段再现画面、联系生活唤醒回忆、进行角色扮演代入情感等方式让孩子们在“身临其境”的情况下自然而然地产生对诗歌意境的感受和理解。例如《望庐山瀑布》，我们可以设置一个“视听—想象—共情”的层层递进的情

境模式。首先播放庐山瀑布的实景视频并配以雄壮的古筝音乐使学生直观感受到“紫烟缭绕”“飞流直下”的视觉效果以及听觉冲击力，从而形成初步的“形真”。接着让学生闭上眼睛聆听朗读，设想自己站在香炉峰前。通过“你看到了什么样的水汽？”“瀑布像什么从天上掉下来？”等问题引导他们把文字转化为内心的图像。最后设置“我是小李白”的情景，让学生站在“瀑布”前面，用动作和声音来表现“疑是银河落九天”，在身体模仿的过程中体会作者大胆想象力以及豪放的性格特点，完成由“旁观画面”到“身处意境”的转变。这样的情景教学法使学生成为主动探索诗意内涵的对象，而不是被动接受诗句解释的对象，在视听结合、想象丰富的课堂氛围里，诗歌意象之美就不再是遥不可及的概念标签，而成为孩子们能够触摸、能够感受的心灵画卷。由此可见，通过这种依托情境的教学方法不但很好地解决了“诗意大难懂”的问题，而且无形之中提高了学生的审美能力和共情能力，也有效地为今后学习古诗打下了良好的基础^[2]。

（二）品味语言，把握意象生成脉络

意象并不是凭空产生的，它是建立在诗人巧妙的语言运用之上。要让学生掌握意象产生过程，则需要把课堂重点从对“意象是什么”的答案传授转变为对“意象是如何被语言构建”的探究。这就需要老师带领学生深入文本内部，在品味关键词语准确传神、玩味意象组合内在联系以及感受修辞手法和句式结构带来感情强度的基础上还原诗人由“眼中之竹”到“胸中之竹”再到“手中之竹”的创作历程，让孩子们真正明白意象是从语言里生长出来、聚集在一起最后形成一个完整画面与情感空间的过程。例如，以《浪淘沙（其一）》为例，在教学过程中可以设计“语言品味—意象解码—脉络把握”的层层递进的学习活动。“九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯”，引导学生关注其中动词“淘”“簸”，通过替换词语的方法进行比较（比如用“冲”“拍”代替），体会它们不仅描绘了黄河携带着大量泥沙奔腾而下的磅礴气势，还隐喻着历史长河中大浪淘沙的道理。“如今直上银河去，同到牵牛织女家”，品味这个奇特想象，“直上”体现出来的豪迈气概，“同到”所包含亲切归属感，理解作者是如何将雄浑的黄河与浪漫的银河意象连接起来，从

而搭建起一条从现实羁旅到神话彼岸的精神桥梁。适时加入“河图洛书”“张骞寻源”的相关知识背景,使学生了解“黄河”“天涯”“银河”这些意象在中国传统文化中有怎样的特定含义及承载的情感记忆。这样围绕语言本身展开的教学,可以让学生亲身经历意象诞生的过程。他们就不会单纯记住“黄河象征母亲河”这样的标签,而是能够沿着语言的轨迹,明白“九曲”“万里沙”“浪淘风簸”是如何共同勾勒出一幅宏伟而又苍凉的黄河景象,又是如何借助“直上银河”的想象跳跃,升华为一种追求理想、探索未知的精神符号。为此,这种依托于语言品读的意象学习方式,有效地提升了学生的文本细读能力和审美思辨水平,在面对古典诗词作品时,学生能积极主动地从语言形式出发,探寻意象背后的深层原因及其蕴含的文化信息,从而有效地完成从“知其然”到“知其所以然”的审美飞跃^[3]。

(三) 激活想象, 深化审美情感共鸣

古诗词的审美共鸣不是一种被给予的状态,而是一种由学生调动想象、补充文本空缺、与作者心灵沟通的过程,可以引发学生的情感共鸣。为了解决目前课堂上情感体验流于形式的问题,老师要突破简单的“释词译句”,设计一系列调动多种感官参与想象的任务,能够使学生成成为“参与者”而非“局外人”。即要注重画面再现场景、进行角色代入式感受以及开展情节补白活动,在虚拟的“在场感”中把抽象的文字转化为生动的画面,打破时空界限,产生对诗人情感的理解。以《西江月·夜行黄沙道中》的教学为例,可以设置“具象—移情—共鸣”的想象层次。“寻景绘卷”任务:让学生默读上片内容,找出“明月、惊鹊、清风、鸣蝉、稻花、蛙声”等意象并从中选取一两个,在脑海中形成它们的样子、声音以及气味,然后用语言描述自己所看到的那个夏天夜晚的画面。这是为了把词语变成可以触摸到的形象奠定情感基调。“角色移情”体验:问:“假如你是那个夜里走在黄沙路上的词人,闻着这浓郁的稻花香,听着此起彼伏的蛙鸣声,你会想些什么呢?”引导孩子们把自己当成辛弃疾,根据注释中的“丰年”提示,推测他看到眼前景象想到百姓丰收时那份快乐和希望的心情。“留白创编”:

对于“旧时茅店社林边”的惊喜之情,让同学们发挥想象力,“转过溪桥,突然看见熟悉的茅屋时,你怎么做?怎么表现?会喊出什么样的惊叹?”并配合动作表演。通过这些想象活动,将机械地听课变为富有创造性的内心经历。尤其是借助这种以想象为基础的情感熏陶,学生们跨越时空,能够从“知道诗人高兴”到“明白为什么高兴”。可见在想象构建的情境下,他们既懂得了词中“以动衬静”的写作技巧,也能够真正感受到作者热爱乡村生活及渴望丰收的心情,以此有效地促进学生学科素养的发展^[4]。

结语

综上所述,小学语文古诗词的教学审美引领,是带领孩子们经历一次由文字到画面、从获取知识到心灵交流的过程。尤其是教师可以通过“意境感知—意象品味—情感共鸣”的方式方法,在教学中摆脱工具性的束缚,触及古典诗词的美学灵魂以及文化精神内涵。这既是教学手段上的创新,也是对中华美学精神的一种启迪与传递。当孩子们能够真正走进“明月松间照”的静谧之中,感受“家祭无忘告乃翁”背后的深情厚谊时,古诗词就不再仅仅是课本里的篇章了,它成了培养他们审美情操、孕育文化自信的重要源泉,从而也可以有效地达到“以美育人、以文化人”的目的。

参考文献

- [1] 曾维婷. 基于生活教育理论的小学语文古诗词任务单教学设计研究——以《赠刘景文》为例[J]. 教育进展, 2025, 15(6): 596-602.
- [2] 李娟. 拆解画面·感知意境: 人工智能助推古诗词教学的发力点——以统编版小学语文三年级下册《清明》为例[J]. 云南教育(小学教师), 2025(10): 17-19.
- [3] 李雅萍. 小学语文古诗词教学中传承中华优秀传统文化的实践研究——以《绝句》和《惠崇春江晚景》为例[J]. 长江小说鉴赏, 2025(24): 101-104.
- [4] 钱晓萍. 基于翻转课堂的小学语文古诗词教学设计研究——以《题临安邸》教学为例[J]. 科学大众. 科学教育研究, 2022(008): 000.