

跨学科融合美育理念在高中语文教学中的实践探索

朱曼雯¹ 何晨瑄^{2*}

1.江苏省新海高级中学, 江苏 连云港 222006

2.华中师范大学, 湖北 武汉 430079

[摘要]在教育部积极倡导落实“五育并举、五育融合”的教育理念后,高中语文教师应该发挥语文教学中“美育渗透”的优势,让语文课堂成为学生美育培育的一大阵地。在教学过程中,语文教师应该充分挖掘教材中的美育因素培养学生的审美能力;在语文课堂中,以“立志”“育人”“怡情”为教学指导提升学生的道德情操;在跨学科融合中,寻找审美融合,将教师审美素养提升与学生生命成长相结合;师生在课堂内外相互启发、相互影响,从而达到“美美与共”的理想境界。

[关键词]高中语文教学;跨学科融合;学生美育培育;教师审美素养

DOI: 10.33142/fme.v6i6.17073

中图分类号: G4

文献标识码: A

Exploration and Practice of Interdisciplinary Integration of Aesthetic Education Concept in High School Chinese Language Teaching

ZHU Manwen¹, HE Chenxuan^{2*}

1. Jiangsu Xinhai Senior High School, Lianyungang, Jiangsu, 222006, China

2. Central China Normal University, Wuhan, Hubei, 430079, China

Abstract: After the Ministry of Education actively advocates the implementation of the educational concept of "five educations simultaneously and five educations integrated", high school Chinese language teachers should leverage the advantage of "aesthetic education infiltration" in Chinese language teaching, making Chinese language classrooms a major battlefield for students' aesthetic education cultivation. In the teaching process, Chinese language teachers should fully explore the aesthetic factors in textbooks to cultivate students' aesthetic abilities; In Chinese language classrooms, using "determination," "education," and "contentment" as teaching guidance to enhance students' moral character; In interdisciplinary integration, seeking aesthetic fusion, combining the improvement of teachers' aesthetic literacy with students' life growth; Teachers and students inspire and influence each other both inside and outside the classroom, thus achieving the ideal state of "beauty and sharing".

Keywords: high school Chinese language teaching; interdisciplinary integration; cultivation of student aesthetic education; teacher's aesthetic literacy

2020年10月教育部发布的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,强调树立学科融合理念,加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合;充分挖掘和运用各学科蕴含的体现中华美育精神与民族审美特质的心灵美、礼乐美、语言美、行为美、健康美、勤劳美、艺术美等丰富美育资源,有机整合相关学科的美育内容;推进课程教学、社会实践和校园文化建设深度融合,大力开展以美育为主题的跨学科教育教学和课外校外实践活动^[1]。

语文教材中的经典文学作品、历史教材中的礼乐器皿、地理教材中的自然风光等,都是美育内容的典型表现形式。古代文人在精通诗词歌赋和文章写作的同时,也重视各种艺术形式之间的内在联系,将通晓琴棋书画作为必要的修养。文学、视听、时空融为一体的综合艺术,可以全面培养人的审美能力和审美素养。语文学科中融合的艺术美比现实生活中的美更加集中、更加典型,使其具有教育和美感作用,对人的道德意志、思想、情感产生最全面的影响。美育是美感教育、审美教育,是立德树人的载体^[2]。语文

美育可以帮助学生形成健康高尚的道德情操,培养学生的知行修养,同时还能够提升教师的精神境界。

当前高中语文教学的现状面临着应试教育对语文美育施展空间的压缩,教学模式的束缚使得学生课外阅读时间少、缺少审美主动性、审美欣赏力较低。语文教师应承担起教学过程中的美育培育任务,而教师自身的审美素养对于学生的美育培养也起到重要的作用,教师应把美育作为一种教育理念贯穿于教学过程的始终。在教学过程中,语文教师应该充分挖掘教材中的美育因素培养学生的审美能力;在语文课堂中,以“立志”“育人”“怡情”为教学指导提升学生的道德情操;在跨学科融合中,寻找审美融合,将教师审美素养提升与学生生命成长相结合;师生在课堂内外相互启发、相互影响,从而达到“美美与共”的理想境界。

1 走进意象美的世界

1.1 共寻诗文意象之美

高中语文教师应思考,如何结合高中生的身心发展水

平与高中阶段语文的教学内容,寻找并发现教材中的“美”,尤其是诗文中独特的“意象美”。师生通过共议诗中的审美意象,以具体可感的形象提升学生的审美情趣,丰富学生的情感体验,培养学生热爱生命的健全人格。教师在提升自我专业素养的同时,也成为学生精神发展、情感培养、人格塑造的引路人。

教师和学生可以一起去高中统编的五本教材中找寻美的画面、美的意象:比如《春江花月夜》中的明月、海潮、芳甸、花林等丰富意象,交织成一幅浪漫的春江月夜图;《望海潮》中的烟柳、画桥、风帘、翠幕、云树等明丽色彩,描摹出优美繁华的钱塘盛世景观;《再别康桥》中的青荇、柔波、清潭、水草,绘画出清澈温柔多情的康河水景;《沁园春长沙》中红遍的万山、碧透的漫江、搏击长空的雄鹰、自由徜徉浅底的飞鱼,展现出依旧生机盎然的橘子洲头寒秋景象。教师可以引导学生先感受富有生命力的景物,继而在脑海中构画出由这些景物组成的一幅幅优美图景,获得美的感受,提升审美能力。

1.2 引导感悟意象之意

自然景物的外在形式不仅有象征意义,还可以使人睹物兴怀,由情入理,生发无限情思,感悟人生哲理。在初步感知形象可感的意象和画面后,教师可以设计问题引领学生深入文本探讨物象更深层的意义:比如思考《念奴娇·过洞庭》中“孤光自照,肺肝皆冰雪”中冰雪意象的深意,思考《百合花》中“我也看见那条枣红底色上撒满白色百合花的被子,这象征纯洁与感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸”中的百合花意象的深意。师生在课堂中一起品味这些物象的外形和内涵,感悟它们象征的美好人格,寄托的正义、坚强、乐观的精神。在问题的引导和教师的启发之下,学生们领悟文人或是借助美好的物象抒发情感,或是感悟人生:比如曹操由“山不厌高,海不厌深”的自然法则,表达出对人才“周公吐哺,天下归心”的召唤渴盼之情;李白由“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”的雄浑壮丽景象,感悟到“朝如青丝暮成雪”的人生真谛;张若虚由“江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮”的水天一色美景,发出“江畔何人初见月,江月何年初照人”的人生哲理思考;秦观借鹊桥相会的传说,歌咏“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”的忠贞不渝爱情;毛泽东由“怅寥廓”的强烈感受,焕发出“谁主沉浮”的壮志豪情等等。这些意象背后的深意,构成诗文本美的核心要素,也激发了作者和读者的情感交流,使二者在精神上得以交融。教师运用这些诗文中常见的意象,指导学生深刻感悟自然的神秘无穷、生命的存在意义和人类精神的无穷力量。

1.3 融合对比意象之情

文学创作具有文学表达多样性和作者主体独特性的特点,即相同的意象会被不同作者赋予不同的内涵,相同的画面会被不同的作者选取不同的景物去描写,作者借助

描摹景物来表达自己的情感基调。在教学《故都的秋》时,学生进入校园的秋华园中观察,学生眼中的秋华园和郁达夫眼中的故都秋景构成是不同的。在跨学科融合教学设计中,运用美术学科的色彩和构图知识指导学生理解故都之秋的清色,运用音乐旋律烘托故都之秋的清声,运用历史中“故都”称号的由来和20世纪30年代的背景等让学生领悟作者对故都的无限热爱、眷恋和誓与之共存亡的凛然与悲壮的深沉情感,同时也激发学生的爱国热忱。在学生的写作任务中融入美术学科的色彩,让学生们在秋华园里从身边最容易看到的景物中寻找秋天,抒写独属于校园的秋天色彩。学生通过实地观察写出的“澄澈的黛青色湖水”“铺开梦幻般雾气的粉黛乱子草”“从叶子中探出头的淡金色睡莲”“婀娜妩媚的绿色细柳”等展现出校园的秋天色彩与依旧透出的盎然生机,与郁达夫笔下“碧绿的天色、青天、一丝一丝漏下来的日光、牵牛花的蓝朵、灰沉沉的天、青布单衣、淡绿微黄的秋果、尘沙灰土的世界”的清冷色彩形成对比,让学生理解作者的色彩偏好与审美趣味的关联:作者偏爱冷色调的牵牛花,充分显露出喜欢宁静、淡雅之美,透视作者心灵深处的悲凉情感。这一融合美术学科的对比教学,让学生真正领悟到“一切景语皆情语”,通过校园与课文中秋天意象的对比,深化学生对生命的思考、体验和感悟。

2 占领德育美的高地

美既涵养道德,也引领道德。教师用美的知识和理论武装自身,用美的眼光对待教学与学生,发展自身的审美能力,也塑造学生的德行美,促进学生的生命成长,实现教育的终极价值。

2.1 以“伟人”之美立志

在教学《屈原列传》时,教师可以指导学生查阅屈原的有关资料,让学生以屈原“志”为主线设计课本剧。学生在深入研读课文后,设计了五场戏——屈原的“任、疏、迁、沉”。教师与学生一起进行舞台及核心道具布置,包括利用可旋转的双面立体板作为宫廷场景(正面楚式漆器纹样)和流放场景(背面水墨山水)等,进行屈原、楚怀王、顷襄王、靳尚、张仪等人物的角色扮演,在服装上突出“屈原着宽袖深衣束丝织锦带,怀王着黑色龙凤虎纹绣罗袍”的特征。在文学形象扮演中师生共同入戏,一起领略既有中原文明又带有南方楚地的浪漫色彩之美,了解战国历史背景,学习伟大爱国诗人屈原在污浊的环境中坚守清白的可贵精神,思考并探讨人生该如何立志,屈原志洁廉行精神标杆的意义。学生超越对屈原这一历史人物的简单同情,理解司马迁“究天人之际,通古今之变”的史学追求,以及中华文化中“士”的精神传统。这种教育不仅关乎知识的掌握,更是对学生树立人生远大志向的教育洗礼,更是对生命姿态的哲学思考,使学生更加深切理解至今怀念屈原的意义:屈原是中华民族爱国主义精神的一

面伟大旗帜，他的爱国精神遗产与日月同辉；屈原坚持真理、不畏艰辛的人格精神值得今人学习；屈原勇于求索的精神更值得当代人继承和弘扬。通过师生共演课本剧这一教学活动设计，师生的感性和精神达到了完满与和谐。

2.2 以“语言”之美育人

教师与学生之间情感交流最直接的方式是语言表达，语文教师的课堂语言表达是审美教育的活态载体，对学生的影响犹如“春风化雨”。于漪老师的学生说，“于老师的语文课不光影响着自己的审美观念的形成，而且对自己的品德的培养，未来工作的选择，都产生积极的作用”^[3]。美好的课堂语言体现在多方面，比如准确而又简约的提问语，依据学生的回答做出的评价语，富有说服力的应答语以及对当堂教学内容较强概括性的结束语等；比如讲述语的感情贴合课文内容，提问语明显的疑问语气等；比如音量美、语音美、节奏美等；还有更重要的教师体态语。

在执教《故都的秋》时，可以让学生先品味文末作者直接抒情的语句“秋天，这北国的秋天，若留得住的话，我愿意把寿命的三分之二折去，换得一个三分之一的零头”的意蕴。在学生能够理解郁达夫是把“故都的秋”看得比自己的生命还要重要的含义后，再通过气氛烘托与拳头示意的体态语，用概括性语言总结他对故都的眷恋之深、与故都共存亡的悲壮和凛然。教师借助作者的情感和富有课堂激情的语言，可以帮助学生深入理解郁达夫表面清冷、实则内心火热的情感，让身在课堂中的学生热爱并享受语文课，热爱生命和生活，同时帮助学生从30年代爱国文人热爱家国的情怀中激起爱国热忱。通过教师、学生以及课文之间情感的相互感染与交织，师生在课堂中一起品味文章中的经典语言，利用中华经典抒发情感并激发学生热情，育化个体生命的成长。

2.3 以“情境”之美陶冶高尚情操

教育不应局限于机械的知识传授，更重要的作用是想象的激发、感知的开拓、情感的熏陶、品质的培养，这个过程是交互活动，是充满想象、富有情感的师生互动^[4]。真正具有情感的教师才能与学生进行深入的情感交流与互动，根据美的规律进行教育建构，陶冶学生高尚的情操。语文美育具有显著的“以情为主”的体验性特征，因此语文美育特别注重情感诱导的原则，即诱导学生披文入情，体验作者情动辞发所创设的美好情感、美好意境。教师除了运用充满情感的语言描述、朗读体态语言，还可以借助课堂环境布置、道具使用、多媒体等手段创设相应的情境，使学生加深体验^[5]。

在贾平凹的《秦腔》教学中，可以设计如下情境：用秦腔代表作《血泪仇》的视频来帮助学生获得初步印象、逐步进行理解；再请有过西北旅游经历的同学介绍自己目睹的秦地域特色，如黄褐色平原、粗笨的木椽土屋、枝干粗壮的苦楝数、冲天而起的白杨等。结合文章的第一部分

让学生用笔绘出浓缩版的八百里秦川大地的图画——底色调单一朴素、秦地空旷平坦、秦人粗犷朴实豪放。然后，引导学生理解西方文艺理论家丹纳在《艺术哲学》中指出的“精神文明的产物和动植物的产物一样，只能用各自的环境来解释”，即俗语“一方水土养一方人”的道理，让学生慢慢理解沧桑悲凉、高亢激昂的秦腔就是黄土地与秦地百姓生生不息的命运之声。秦腔承载了秦人的喜怒哀乐，是秦人心灵和精神的抚慰，是秦人酣畅表达自我、抒发悲苦的渠道，是秦人“最高的艺术享受”，表现了这片历史悠久的大地上人民热情蓬勃的生命力。通过体验式教学活动让学生感悟对生命与生活的热爱，借助艺术手段让学生产生无穷的精神动力，最终形成师生之间的情感交汇。

《荷花淀》的教学设计可以注重背景图与背景音乐的选择，背景图可以选择白洋淀夜景和正午阳光下的一塘荷花，背景音乐可以选择舒缓优美的《我的祖国》。图中美丽的荷花淀美景，和朗朗上口的旋律“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸……这是美丽的祖国，是我生长的地方”，创设出了“未入文本先有情”的小说情境。在课堂设计的主要环节中，教师在朗读课文时可以借助洁白苇席的道具，并配合月光下水生嫂编织苇席的背景动画，烘托清新宁静的氛围。然后，让学生分角色朗读“夫妻话别”片段，通过把握两个人物形象的性格特点（水生嫂温柔、机敏、坚强、识大局、明大义，水生朴实、勇敢、爱家庭、热爱祖国），引导学生进入角色。最后，对其中的细节“女人的手指震动，想是叫苇眉子划破了手，她把一个手指放在嘴里吮了一下”进行探讨，引导学生通过细节描写，分析人物形象特点，如水生嫂勤劳善良、机敏多情、深明大义的抗日根据地劳动妇女内心深处爱与痛、情与义的激烈撞击和理性抉择。通过对这篇诗化小说的学习，加上音乐、美术等艺术手段的辅助，师生在语言文字的赏析中品味升华了相同的情感——爱国情，完成了一节师生共情的语文课。

3 达成融合美的境界

各类艺术形式有不同的分工，在不同方面对应着人们的审美感官^[6]。例如从审美感受的途径来看，文学这种以语言塑造形象的艺术侧重培养人的想象力和理解力；音乐这种听觉艺术具有强烈的感染力，有感化人心的力量；绘画、雕塑、建筑等空间造型艺术既有平面直观的造型美，更有形神兼备的意蕴美。对于语文教师来说，积极参加书法、文学作品创作、演讲辩论会和文艺表演等活动，既能得到具体的审美锻炼，提高艺术表现的技能，使自己具有一定的表现美和创造美的能力，又能充实自己的生活，陶冶情操。对于学生来说，美育活动既能够按照个人的特点去充分感受、体验和想象，也能受到极大的感染，比如情绪低落时豪放的音乐可以激发昂扬斗志，心浮气躁时安静的音乐可以舒缓心境。

古典诗歌是华夏民族流传下来的文化宝藏，也是德智

美的渲染殿堂，展现出古人的高尚情操及人格魅力，古典诗歌在语言上以最简洁的语言表达最深刻的内涵。在执教杜甫的《登岳阳楼》时，可以先布置学生创作一幅画，元素需要包括岳阳楼、杜甫、孤舟，目的是让学生鉴赏古诗时充分调动想象力，具有画面感后再去体验代入感，感受杜甫心系天下的胸怀，悲痛的感情。古典诗歌的另一个特色为音乐性，节奏、韵律的美需要反复吟咏，师生可以一起欣赏音乐软件提供的“恒生气韵吟诵”“华调吟诵”等各种吟诵，激发学生的吟诵兴趣，代入洞庭水势的磅礴图景，聆听杜甫忧国忧民的心声。在执教《沁园春长沙》《立在地球边上放号》《红烛》《大堰河——我的保姆》等现代诗歌时，可以配合开展现代诗歌配乐朗诵比赛活动，既可以丰富学生的学习生活，又可以让他们在现代诗歌自由写意的潇洒率真、强烈的时代脉搏气息中体悟充满生机的昂扬情感。

灵活结合学生的艺术特长，也可以丰富融合美的教学形式。比如通过学生剪纸的特长，为《喜看稻菽千重浪》中袁隆平大师的形象创作剪纸作品，帮助学生解读人物的精神美，对科研工作的艰辛付出和孜孜以求的探索精神。之后，以此为拓展形成的课前五分钟“感动中国人物”介绍活动，帮助学生继续学习其他优秀人物的高贵品格和精神。

教师还可以拓展教学场域，让课堂教学以另一种校园生活的氛围和面貌出现，把课堂搬到紫藤萝花瀑下，听鸟语，嗅花香，品文墨之香。还可以充分利用影视、报刊、艺术馆、图书馆等公共交流媒介及课外兴趣小组、课外讲座、演讲、表演等校内活动培养学生全面的审美素质，同时陶冶学生的情操。在中华传统节日如中秋节时，可以组织开展以“月”为主题的诗歌创作比赛；定期开展书法练习、主题板报等活动，帮助学生感受汉字美，打造班级氛

围的同时，潜移默化地提升学生的心灵美境界。

4 结束语

高中语文教学，是关注学生生命成长、提升学生精神世界、培育学生美育素养的重要阵地。教师与学生通过创建并共同参与具有“意象美”“德育美”“融合美”的语文课堂活动，丰富师生的文化生活，提升师生的精神境界，培育师生的审美素养，最终形成“美美与共”的美育氛围。

基金项目：本文是江苏省教师发展研究课题“基于学科融合的语文教师美育素养提升研究”（课题编号 2024jsfz-b76）和中央高校基本科研业务费资助项目（项目编号 CCNU24ZZ157）阶段性研究成果。

【参考文献】

- [1]郝志军.新时代五育融合的路径与方式[J].西北师大学报(社会科学版),2022(3):61-69.
  - [2]张磊.提升教师审美素养的路径思考[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2023(7):150.
  - [3]徐静.教师艺术的审美性与教师的审美素养[J].教育研究,2006(12):90.
  - [4]何齐宗,晏志伟.人工智能时代教师的审美素养:何以必要与何以生成[J].中国电化教育,2021(11):49.
  - [5]沈静.略论语文教师的审美素养和审美教学能力[J].西南师范大学学报(哲学社会科学版),1995(2):125.
  - [6]周均平.论提高语文教师审美素养的意义和途径[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2009(6):114.
- 作者简介：朱曼雯（1970—），女，汉族，江苏连云港人，副高，高中语文高级教师，研究方向：语文跨学科融合、学生美育素养培育、教师审美素养提升；何晨瑄（1994—），女，汉族，江苏连云港人，博士，讲师，华中师范大学，研究方向：语言学习、语言跨学科教学。