

小学语文诗画融合教学的美育新路径探索

黄 唯

合肥市建平实验小学卧云校区 安徽合肥 230601

摘 要:从小学语文诗画融合教学的教学价值、实施策略和创新实践三个方面,深入探讨了诗画融合教学在美育教育中的新路径。从美育价值、学科融合价值、文化传承价值、能力发展价值等方面探讨诗画融合教学的教学价值;从教学准备、课堂导入、讲解创作、展示评价等方面探索诗画融合教学的实施策略;从促进知识迁移、提升学科交叉、增强文化自信等维度探究诗画融合教学的创新实践。诗画融合教学为学科交叉教学提供了有益的启示,可以激发学生的学习兴趣,培养他们的综合素养和创新能力。

关键词:小学语文;诗画融合;美育新路径;学科交叉

在当今教育改革不断深化的背景下,小学语文作为基础教育的重要组成部分,其教学方法的创新与优化备受关注。将“诗画融合”这一教育理念渗透到小学语文教学中,不仅是对传统教学模式的突破,更是对美育教育内涵的拓展与深化。诗歌作为文学的重要形式,蕴含着丰富的文化内涵与审美价值;绘画作为视觉艺术的重要表现形式,能够直观地呈现美、表达美。在小学语文教学中,诗歌与绘画的融合为孩子们打开了一扇通往美的窗户,这种跨学科的教学方式不仅能够加深学生对诗歌的理解,还能培养他们的审美能力和创造力。两者的融合为小学语文教学提供了全新的视角与方法,让语文课堂变成了一个充满想象力的艺术空间,有助于提升学生的综合素养,培养其对美的感知、欣赏与创造能力,从而更好地适应新时代对人才全面发展的要求^[1]。

美育教育旨在培养学生感受美、欣赏美和创造美的能力,对学生的全面发展具有重要意义。小学语文诗歌绘画融合教学在美育教育中扮演着不可或缺的角色^[2]。它丰富了美育教育的内容与形式,通过诗歌与绘画的互动,能够激发学生的想象力与创造力,让他们在创作过程中深入体会美的内涵与价值。这种融合有助于传承和弘扬中华优秀传统文化,许多古典诗歌与传统绘画都承载着深厚的文化底蕴,增强文化自信。

本文将从教学价值、实施策略和创新实践三个方面探讨小学语文诗歌教学与绘画融合的新路径和新方法。研究主要聚焦于小学语文诗歌教学与绘画艺术的有机融合,探

索具有创新维度的教学路径。一方面,深入分析小学语文诗歌教材中蕴含的绘画元素,如诗歌中的意境描写、色彩运用等。突破了传统语文教学单一依赖文字讲解的模式,将绘画这一视觉艺术形式引入课堂,为学生创造了更加生动、直观的学习环境,使语文学习不再是枯燥的文字记忆,引导学生通过绘画的方式将抽象的文字转化为直观的图像,从而加深对诗歌内容与情感的理解。另一方面,借鉴绘画艺术的构图、色彩搭配等原理,优化诗歌教学的课堂设计,如创设富有诗意的教学情境、开展诗歌配画创作活动等,激发学生的学习兴趣与创造力。在教学方法上进行了大胆创新,如采用“诗画互读”“诗配画创作”等特色活动,让学生在跨学科的学习过程中实现知识的迁移与融合,培养综合运用能力^[3]。

1. 诗画融合的教学价值

1.1 诗画融合教学的美育价值

诗画融合教学提升审美素养,诗画融合教学让学生在学诗的同时,通过绘画直观地感受诗歌的意境美、情感美和形式美,从而提升他们的审美感知能力、审美理解和审美创造能力。诗画融合教学提升审美情感,绘画创作能激发学生的情感共鸣,使他们更深刻地体会诗歌所表达的情感,如快乐、忧伤、激昂等,并将这种情感融入绘画作品中,培养丰富的情感世界和审美情感。在学习《静夜思》时,学生可借绘画表达对故乡的思念,感受诗歌的意境和情感,提升对诗歌的理解和共鸣。

1.2 诗画融合教学的学科融合价值

诗画融合教学丰富教学内容和形式,这种融合为小学语文诗歌教学带来了新的内容和形式,使教学更加生动有趣,丰富了教学资源和方法,为学生创造了更加开放、多元的学习环境,激发他们的学习兴趣和积极性^[4]。诗画融合教学打破学科界限,诗画融合教学打破了传统语文和美术学科之间的界限,将两者有机结合起来,使学生的学习过程中能够综合运用不同学科的知识和技能,促进学科间的相互渗透和交叉,培养学生的跨学科思维能力和综合素养。例如,在学习《咏柳》时,学生不仅需要用语文学知识理解诗句含义,还要运用美术知识描绘诗歌中的柳树形象,实现两门学科知识的融合和迁移。

1.3 诗画融合教学的文化传承价值

诗画融合教学增强文化认同感,促进文化创新,诗画融合教学以中华优秀传统文化为依托,许多诗歌和绘画作品都承载着深厚的文化底蕴和民族精神。学生在学习和创作过程中,能够更好地理解和传承这些文化精髓,增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感,将传统艺术形式与现代审美观念相结合,创造出具有时代特色和个性风格的作品,为传统文化的传承注入新的活力。例如,在学习《墨梅图》及其题诗时,学生可以了解梅花所象征的高洁品质和中国文人画的艺术特色,体会传统文化的魅力和内涵。

1.4 诗画融合教学的能力发展价值

诗画融合教学培养想象力和创造力,提高综合能力,诗画融合教学为学生提供了广阔的想象空间和创造平台,还能提高他们的观察力、思维能力、表达能力等综合能力。在将诗歌转化为绘画的过程中,学生需要根据诗歌的内容和意境进行想象和构思,创造出独特的画面形象和艺术形式,从而培养他们的想象力和创造力。例如,在学习《望庐山瀑布》时,学生可根据自己的理解和想象,用绘画展现瀑布的壮观景象,发挥创造力,设计独特的画面布局和色彩搭配。

2. 诗画融合教学的实施策略

2.1 诗画融合教学的教学准备

诗画融合教学首先要明确标准,设定目标。以《义务教育语文课程标准》和《义务教育艺术课程标准》为依据,结合具体教学内容和学生特点,明确诗画融合教学的学习目标。例如,在教授《山居秋暝》时,目标可以是让学生

理解诗句意思、体会诗歌意境、掌握绘画创作技巧等。如以“诗画合一”为主题,选取与绘画元素丰富的诗歌,如《绝句》、《山行》等作为教学素材,结合美术学科知识,设计与诗歌内容相契合的绘画活动,准备绘画工具和材料,如画纸、彩笔、颜料等。

2.2 诗画融合教学的课堂导入

首先要通过多媒体展示,营造兴趣氛围。通过播放带有背景音乐的诗歌朗诵音频、展示与诗歌相关的绘画作品或动画视频等方式,营造富有诗意的课堂氛围,激发学生的学习兴趣和情感共鸣。例如,在教授《出塞》时,播放带有苍凉音乐的朗诵音频,让学生闭眼聆听并想象诗歌描述的景象。在教授《凉州词》时,播放融合了西方摇滚说唱与传统民乐琵琶的歌曲唱段,并展示以水墨画为主的征战类动画片段,让学生在视听结合的情境中感受诗歌的意境。

2.3 诗画融合教学的讲解创作

首先教师要分步讲解,理解诗意。教师逐句讲解诗歌,分析其中的意象、情感和艺术手法。同时,引导学生将抽象的文字转化为具体的画面,如在讲解《绝句》时,让学生想象春天的景色,桃花、柳树、小河等元素,并用画笔将其描绘出来。

其次教师要组织学生互动讨论,交流创意。组织学生分组讨论,交流自己对诗歌的理解和绘画创作思路。鼓励学生相互启发,提出不同的创意和想法,培养学生的合作能力和创新思维。

最后教师要组织学生绘画实践,创作表达。学生根据对诗歌的理解和讨论结果,进行绘画创作。教师在学生创作过程中给予适当的指导和帮助,鼓励学生大胆表达自己的想法,注重画面的构图、色彩搭配和情感表达。

2.4 诗画融合教学的展示评价

首先教师组织学生展示作品,学生完成绘画作品后,选取部分具有代表性的作品进行展示。展示时,让学生介绍自己的创作思路和对诗歌的理解,分享创作过程中的感受和体会。

其次教师组织学生互评互议,学生对展示的作品进行互评,引导学生从画面的美感、与诗歌的契合度、创意等方面进行评价,培养学生的审美鉴赏能力和批判性思维。

最后教师进行总结评议,教师对学生的绘画作品进行全面评价,肯定学生的优点和创意,同时指出存在的问题

和改进的方向。此外,教师还应总结本节课的教学内容和重点,加深学生对诗歌与绘画融合的理解。

3. 诗画融合教学的创新实践

3.1 诗画融合教学促进知识迁移

诗画融合教学能够激发学生的情感共鸣,使他们在学习过程中产生丰富的情感体验,从而加深对诗歌情感的理解和共鸣。通过诗画融合教学,学生不仅能够更好地记忆诗歌内容,还能将这种学习方法迁移到其他学科和领域中。诗画融合教学鼓励学生在进行联想和想象,将诗歌中的文字信息与自己的生活经验、情感体验等联系起来,形成独特的理解和记忆^[5]。例如,在学习《静夜思》时,学生通过绘画表达对故乡的思念之情,这种情感体验使他们对诗歌的记忆更加深刻和持久。绘画作为一种视觉表达方式,可以帮助学生在学习其他学科知识时进行理解和记忆,如在学习历史、地理等学科时,通过绘制相关的图片、图表等,将抽象的知识转化为直观的图像,从而提高学习效果和记忆能力。例如,在学习历史事件时,学生可以绘制历史场景的绘画,帮助自己更好地理解和记忆事件的经过和意义。

3.2 诗画融合教学提升学科交叉

诗画融合教学打破了传统学科之间的界限,将语文、美术、音乐等学科有机结合起来。在语文诗歌教学中融入美术的绘画技巧和音乐的节奏韵律,使学生在能够综合运用不同学科的知识技能,促进学科间的相互渗透和交叉。通过诗画融合教学能促进多学科知识交叉融合,将历史、艺术、自然科学等多学科知识与语文诗歌教学相结合,使学生从不同角度深入理解诗歌^[6]。例如,在教授《山居秋暝》时,学生不仅学习诗歌本身,还探究其创作背景、感受自然风光、认识自然现象,从而丰富知识架构,提升综合素质。将国画、水彩画、石头画、定格动画、立体纸艺等多种美术表现形式融入诗歌教学。

3.3 诗画融合教学增强文化自信

绘画创作是一种富有创造性的活动,诗画融合教学为

学生提供了发挥创造力的空间和机会。在将诗歌转化为绘画作品的过程中,学生需要根据自己的理解和想象进行独特的创作,这种创新思维的培养有助于学生在其他学科和领域中也能够积极思考、勇于创新,提高解决问题的能力 and 综合素质。诗画融合教学以中华优秀传统文化为依托,许多诗歌和绘画作品都承载着深厚的文化底蕴和民族精神。学生在学习和创作过程中,能够更好地理解和传承这些文化精髓,增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感,从而提升文化自信。这种文化自信的培养有助于学生在成长过程中坚守民族文化立场,积极传播和弘扬中华优秀传统文化,为文化的传承和发展做出贡献。

4. 总结

诗画融合教学在小学语文美育中具有显著价值。它能提升学生审美素养、培养学生的想象力和创造力、激发情感共鸣、丰富情感世界、促进文化自信的形成。这种教学方式强调以学生为中心,鼓励自主探究与合作学习,促进知识迁移。此外,诗画融合教学还注重文化融合与传承,融入文化元素,让学生在学习过程中感受诗歌和绘画背后的文化内涵,增强文化自信。

参考文献:

- [1] 傅芳. 基于创造力培养的小学跨学科艺术融合课程研究[D]. 西南大学, 2016.
- [2] 李静, 蔡春. 论中小学课程的美育实施路径[J]. 课程·教材·教法, 2015, 35(12):22-28.
- [3] 宋津娟. 浅谈小学美术诗画融合教学[J]. 文理导航(下旬), 2018, (07):59.
- [4] 陶一榕. 跨学科融合下的低年级美术“诗画结合”教学[J]. 爱尚美术, 2023, (04):135-137.
- [5] 张耘. 论语文古诗词意境化教学[J]. 中国成人教育, 2020(8):59-64.
- [6] 杨艳. 基于学科融合视野的小学语文古诗文教学探究[J]. 孩子, 2023(6):62-64.