

诗画融合视角下高三古诗词复习课例研究

——以《蜀道难》为例

◎ 刘小莲, 陈中华

摘要 当前高三古诗词复习普遍存在重机械记忆、轻深度理解以及学生审美感知能力发展不足等现实问题, 学生高阶鉴赏能力难以得到有效培育。本文以《蜀道难》复习课为研究对象, 构建“读诗悟情—析意品境—绘图造境—互评提质”的诗画融合跨学科复习范式, 旨在推动古典诗词文本研读与视觉美术创作有机结合, 实现诗歌抽象意境的可视化转译。教学实践证明, 该范式能够发展学生审美感知能力, 规范鉴赏答题表达, 调动高三学生复习的内在能动性, 可为古诗文复习提供可操作的跨学科教学参考。

关键词 诗画融合; 跨学科教学; 古诗词复习; 意象可视化; 教考衔接

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》明确指出, 语文教学要落实审美鉴赏与创造核心素养, 打破学科壁垒, 组织开展跨学科综合性学习实践活动^[1]。但落实到高三古诗词复习课堂, 教学行为往往过度偏向应试技能训练, 教学内容常局限于文言字词梳理、名句默写、答题模板整理归纳等, 弱化对诗歌意境的体悟与对人文内涵的挖掘, 衍生出多重教学问题。

上述过度偏向在学生学习层面则表现为: 其一, 知识理解碎片化, 学生只能识记零散的诗词知识点, 无法建立意象之间的内在关联, 难以把握文本内部流动变化的复杂情感; 其二, 审美感悟浅层化, 学生难以体察诗人独特的艺术风格, 例如李白浪漫主义的精神特质, 易出现对文本深层精微情感的解读偏差; 其三, 答题表达空洞化, 鉴赏表述语言干瘪匮乏, 缺少对意境的感知支撑, 答题质量难以匹配高考高阶鉴赏题的作答要求。上述现实困境, 倒逼高三古诗词复习革新教学路径, 实现应试备考与美育培育双向统一。

一、诗画融合复习模式的学理基础与适配依据

(一) 核心学理支撑

本研究主要依托双重编码理论与跨学科教学理

论开展教学设计。加拿大心理学家佩维奥提出的双重编码理论指出, 人的认知系统包含语言符号编码与视觉图像编码两套子系统, 两套系统协同激活, 能够提升信息加工深度与记忆留存效果。诗画融合教学正是把诗歌语言符号承载的抽象意境, 转化为直观可视的图像形态, 依靠语言、图像双通道协同编码, 加深学生对诗歌意境、情感、艺术手法的理解。

跨学科教学理论强调打破单一学科边界, 推动不同学科知识整合联结, 以培育学习者高阶思维能力。诗画融合复习将语文诗词鉴赏与美术视觉创作进行整合, 并非两门学科内容的简单叠加, 而是以语文学科为本位, 借助美术创作这一实践载体完成对诗词文本的深度解读, 契合跨学科教学的内在逻辑^[2]。

(二) 文本适配性分析

本研究选取统编版高中语文教材选择性必修下册篇目《蜀道难》作为课例载体。该篇目属于高考高频考查课内古诗词, 文本大量运用夸张、想象、用典、视听结合等艺术手法, 铺陈蜀道雄奇险峻的山水图景, 浪漫主义色彩鲜明, 兼具自然审美价值与人文思想内涵。诗歌文本自带强烈的视觉画面属性, 适合开展意象可视化实践, 是诗画融合复习模式较为理想的教学样本^[3]。

(三) 多重设计依据

第一, 课程标准依据。新课标把审美鉴赏与创造列为语文四大核心素养之一, 倡导跨学科综合性

实践。诗画融合以视觉创作推动审美感知深化,依托图像化实践反向驱动文本细读,与课标理念保持内在一致。

第二,教考衔接依据。高考古诗词鉴赏命题重点围绕意象、意境、艺术手法、思想情感设置考点。诗画融合教学帮助学生建立“文字文本—视觉画面”的思维通路,将鉴赏认知内化,规范答题逻辑。以2021年语文新高考Ⅱ卷对《蜀道难》意象与情感的考查为例,本模式中的图像创作、多元评价环节,直接对接同类高考考点的能力要求。

第三,理论依据。双重编码理论为意象可视化提供认知心理学支撑,跨学科教学理论为学科融合实践提供教学理论支撑,共同构成本模式的理论根基。

二、诗画融合复习的教学目标与核心矛盾

基于学理基础与高考复习的现实定位,本研究从语文核心素养四个维度确立教学目标。学生应在语言建构与运用层面,巩固古诗词文言知识,掌握诗歌核心意象、经典名句与艺术手法,熟练运用诗词鉴赏专业术语;在思维发展与提升层面,借助画面联想重构诗歌意境,协同发展形象思维与逻辑思辨能力,提升深度解读文本的水平;在审美鉴赏与创造层面,体会诗歌雄奇奔放的艺术风格,依托诗画创作落实审美体验,发展创意表达能力^[4];在文化传承与理解层面,体悟巴蜀地域山水文化,感知盛唐诗歌精神气象,传承中华古典诗词文化。

在复习教学中,一组核心矛盾构成了教学重难点。复习重点在于梳理《蜀道难》意象群,把握“叹险—绘险—忧险”递进式情感脉络,理解文本艺术特色,完成诗句向视觉画面的有效转化,借助创作实践夯实高考鉴赏考点。教学难点集中体现于两个方面:其一,学生需要运用构图、线条、色彩等视觉媒介,转译诗歌中的夸张、想象以及潜藏的情感内涵;其二,教学实践需要坚守语文学科本位,规避“重绘画技艺、轻文本研读”的偏差,保证美术创作始终服务于古诗词文本的复习。

三、诗画融合视角下高三古诗词复习的实施策略

(一) 文本深度解构: 搭建意象支架, 实现认知可视化

文本解构环节是整个复习模式的根基,夯实基础可以从源头规避意象错配、主题偏离等问题。可视化创作须建立在扎实的文本细读之上,避免脱离文本的自由想象。因此,教师需要引导学生完成多层级文本解构,搭建从文字通往图像的认知支架。

首先,开展意象分类梳理。学生从诗歌文本中提取核心意象,按照自然意象、人文意象、情感意象完成归类整理,建立“意象—艺术技法”对应清单,厘清不同意象发挥的表意功能。其次,确立意境与色彩基调。学生结合诗歌情感走向匹配视觉色彩基调,建立“诗句情感—色彩倾向”的参照体系,以色彩符号呼应诗歌整体氛围。再次,完成艺术手法的视觉转译预判。针对诗歌的夸张、视听结合、用典等手法,师生共同探讨各类手法可行的视觉表达路径,如以高远构图强化夸张带来的崇高感,以动态线条表现水流,以留白暗示声音,完成抽象手法向视觉语言的转化预设。最后,梳理文本情感脉络。借助情感曲线等工具,梳理诗歌“叹险—绘险—忧险”的情感演进路径,保证后续视觉作品能够呈现诗歌内在的情感变化。

(二) 分层可视化创作: 依托传统美学, 兼顾个体差异

在完成文本解构之后,学生开展诗画创作实践。教学借鉴中国传统山水画的美学思想,从空间布局、透视选择、留白虚实、色彩渲染、图文共生五个维度,向学生提供视觉表达的知识框架。

空间布局可以灵活运用主体偏移、“三远法”、黄金分割构图;透视方式根据诗歌视角选用仰视、俯视、平视;运用留白虚实实现诗画共有的虚实相生审美;依托色彩渲染传递诗歌情感,区分冷暖色调的表意差异,参考传统山水笔触、渲染技法处理山石、枯松、飞瀑等物象;重视画面中文字题跋的美学处理,匹配时代风格选择字体,规划文字摆放位置,让诗文成为画面有机组成部分。

由于高三学生美术基础差距显著,教师应实施三级分层创作策略,保障全体学生均可参与复习。基础层级面向绘画基础薄弱的学生,允许意象剪贴、简笔勾勒,重点训练意象提取与情感色彩匹配,不苛求绘画技法精细度;进阶层级要求学生立足简笔画面,有意识地把诗歌艺术手法转化为视觉符号;提升层级面向有美术基础的学生,鼓励其开展个性化创意表达,探索技法融合、特殊材质实验等创作路径。分层策略降低了绘画能力的门槛,让复习重心回归语文文本学习,而非绘画技能比拼。

(三) 多维评价反馈:构建评价体系,实现考考衔接

评价环节承担以评促学、对接高考的功能,建立小组互评、班级展评、教师点评相结合的三级评价机制。小组互评聚焦文本贴合度、意象还原度、情感表现力、创意完整度开展同伴研讨;班级展评由学生阐释自身创作思路,复盘文本研读收获;教师点评则锚定高考考点,引导学生把图像创作的感悟转化为“意象—手法—情感”的鉴赏类题型答题思路,打通从审美体验到应试作答的通路。由语文、美术教师坚守语文本位原则,兼顾质性与量化,联合开发评价量表。

(四) 迁移拓展策略:延伸课堂学习,构建完整育人链条

课堂结束之后,教师可通过课后任务推动能力迁移,让学生实现复习范式的广泛运用。第一,学生完善个人诗画作品,自主命制一道高考风格古诗词鉴赏简答题并完成作答,直接实现审美体验向应试能力转化。第二,学生迁移诗画融合复习路径,拓展复习其他课内经典篇目,既可以包含《梦游天姥吟留别》等浪漫主义诗作,也可以延伸覆盖《登高》等不同风格的古典诗词,将针对单独文章的教学方法转化为古诗词教学的通用复习策略。第三,教师开展成果传播,遴选优秀作品开展校园实体展览,借助学校微信公众号推送展示学生成果,搭建“课堂创作—校内展示—线上传播”的育人成果链,营造古典文化浸润的校园氛围;同时设置拓展性跨媒介实践环节,鼓励学有余力的学生尝试将古诗配画改造为动态插画、分镜脚本,拓宽学习实践形式。

四、教学成效与反思

(一) 实践成效

本研究以县域高中 106 名高三学生作为调研样本开展教学干预,从应试成绩、课堂状态、核心素养、文化育人四个维度检验教学效果。

从应试层面来看,开展教学干预前,学生古诗词意象分析题型平均得分率为 62%;实施诗画融合复习教学之后,测验同一题型平均得分率提升至 72%,得分率整体上涨 10%。学生对文言知识点、艺术手法、情感主旨的掌握得到巩固,鉴赏答题内容更加充实,答题逻辑更加规范。

课堂教学层面,学生课堂的参与率达到 100%,共产出 106 份诗画作品,其中优秀作品 24 份。该模式有效改变了高三古诗文复习沉闷枯燥的课堂氛围,调动了学生主动探究文本的学习意愿。

素养培育层面,基于李克特五点量表开展问卷调查,经过信效度检验,学生对诗画融合复习模式整体认同值达 4.84,学生审美感知与创意表达得到锻炼,多样化的实践也在一定程度上舒缓了高三学生备考心理压力。

文化育人层面,优秀作品完成校园展出与公众号推送,在校园内部营造经典诗文学习氛围,实现智育与美育协同发展。

(二) 教学反思

实践证实诗画融合的跨学科复习模式能够适配高三备考场景,但教学实施过程中仍然暴露出部分有待优化的问题。

一是部分学生颠倒学习顺序,优先进行画面构思再回看文本,造成意象错配,进一步证明教学必须严守“文本优先,语文为本位,美术创作为辅助”的原则。二是学生的绘画基础差异存在客观,部分学生难以把文本理解转化为视觉符号,后续教学需要进一步完善简笔意象素材库、剪贴创作等替代性方案,保障全员有效参与。三是课堂教学时间紧张,学生在课堂教学时进行创作会造成作品打磨不足,教师可前置草图类预习任务,优化课堂时间分配。四是融合实践形式仍有拓展空间,后续可以结合书法创作、配乐诵读、情

境演绎等多元活动丰富跨学科复习形态。五是教师需要充分发挥评价反哺教学的作用,从学生创作实践中提炼具备普适性的古诗词复习策略,推动诗画融合从单篇课例尝试,走向可复制、可推广的通用复习范式,真正达到应试备考与审美教育协同发展。

五、创新亮点与研究价值

第一,在复习模式层面实现创新。该模式以实践性创作驱动学生主动研读文本,兼顾高三复习的应试属性与学习趣味性,回应了传统高三古诗文复习浅层化、同质化的现实弊病。第二,在学科融合层面实现创新。教学坚持语文学科本位,推动文本研读与美术视觉创作深度融合,以诗导画、以画解诗,落实新课标跨学科教学

理念,规避跨学科教学容易出现的学科重心偏移问题。

第三,在评价体系层面实现创新。本研究设计的量化质性相结合的评价量表,提高文本解读相关指标权重,弱化美术技法的评判地位,由语文、美术教师共同参与量表打磨,保障评价工具的效度。第四,在育人路径层面实现创新。构建“课堂创作—校内展示—线上传播”完整育人成果链条,打通课堂学习与校园文化建设,实现智育、美育、文化传承多重育人目标。

综上,本研究形成了流程清晰、可落地的高三古诗词跨学科复习范式,可为一线高中语文教师开展古诗文复习教学提供实践参考,同时为高中语文跨学科教学的校本化实施提供课例样本。

(刘小莲,陈中华,重庆市秀山高级中学校,重庆409900)

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准:2017年版2020年修订[S].北京:人民教育出版社,2020.
- [2] 余文森.核心素养导向的课堂教学[M].上海:上海教育出版社,2017.
- [3] 杨丹怡.基于文学史意识的高中乐府诗教学研究[D].汉中:陕西理工大学,2024.
- [4] 王文彦,蔡明.语文课程与教学论[M].北京:高等教育出版社,2006.

A Case Study on Senior Three Classical Poetry Review Lessons from the Perspective of Ancient Chinese Poetry-Painting Integration: Taking *The Hard Road to Shu* as an Example

© LIU Xiaolian, CHEN Zhonghua (Chongqing Xiushan Senior High School, Chongqing 409900)

Abstract In the senior three Chinese review, ancient poetry teaching mostly relies on mechanical recitation and skill-oriented training, which results in students' superficial text comprehension and insufficient aesthetic perception. To cultivate students' examination competence as well as accomplish aesthetic education and cultural inheritance goals, this paper takes the review lesson on *The Hard Road to Shu* as its research object. It integrates Chinese text interpretation and artistic creation and constructs the teaching procedure: reading poetry to perceive emotion, analyzing artistic conception, visualizing poetic scenes by drawing, and improving learning quality through mutual evaluation. The model converts abstract artistic techniques and poetic conception into intuitive visual works, so as to break the low-efficiency review pattern. This practice offers a replicable interdisciplinary reference for senior high school ancient poetry review.

Keywords poetry-painting integration; interdisciplinary teaching; ancient Chinese poetry review; image visualization; integration of teaching and examination.