

三境融通：诗歌与装置艺术的跨媒介转化路径研究

——以艾青《绿》跨学科单元教学为例

■何春林(金华市金东区教体局教育中心)

“

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》明确提出“重视艺术与其他学科的联系”，强调发挥协同育人功能。《义务教育语文课程标准(2022年版)》在“跨学科学习”任务群中倡导综合运用多学科知识解决实际问题。这为诗歌与美术的深度融合提供了政策支持。

当前诗歌教学“重语义阐释、轻境象体验”是常见情况。学生多止步于物境层面的意象识别与修辞分析，难以真正进入情境层的情感共鸣，更谈不上到达意境层的生命感悟。这种现象的背后，是语言艺术的线性叙事与学生立体化、沉浸式认知需求之间的矛盾。装置艺术作为当代艺术的重要形式，突破了绘画的二维局限与雕塑的三维界限，将空间本身、观者身体以及多维感官体验融入作品的整体架构之中。通过在特定空间中对现成物或创作物的选择、组合与重构，营造具有特定含义和情感氛围的场域。借助空间媒介，可将诗歌的文本意象转化为可感知、能互动的实体空间，为学生搭建通往诗歌深远境界的具身认知通道。不仅为探究诗歌的空间转向提供可能，也为装置艺术探索诗性表达提供新的路径。

”

一、诗歌“三境”的美学根基与教育转化

王昌龄《诗格》论诗有三境：“物境”得形似，“情境”深得其情，“意境”得其真。这三者形成逐层升华的融通关系。王国维进一步概括为“有我之境”与“无我之境”。这种“情与景交融，意与象相通”的审美方式，给“三境融通”奠定了古典美学根基。

(一)“三境融通”的审美发展进阶

“三境”论呈现的动态递进的“心物交融”过程，揭示了“观物取象”“感物生情”“悟物得真”的审美结构。宗白华将艺术意境层次概括为写实、传神、造境三层，提出意境是“境界层深的创构”。从教育转化的角度看，它清晰地展现了由表及里的学生审美发展进阶。

1.物境：观物取象

侧重于对客观景物形象的准确感知与再现。在教学过程中，它与学生对诗歌意象的识别、初步的视觉化再现相对应。

2.情境：感物生情

强调主观情感对物象的投射与改造，形成“有我之境”。在教学中，要求学生体察诗人的情感脉动，并尝试用艺术形式去表达这种情感。

3.意境：悟物得真

指向一种对于主客合一、物我两忘境界的生命本真领悟。在教学过程中，这属于最高目标，即学生通过艺术创作、体验，把诗歌所蕴含的生命哲理转化为自身的感悟。

(二)“三境融通”的跨学科认知基础

“三境融通”作为古典命题的当代转化，指向媒介、学科与主体的多重融合。有学者提出的“共感美学”理论，从身体媒介的“心物共感”，到语言媒介的“物类同感”，再到融合媒介的“联觉通感”，恰与“三境”从物到情再到意的融通路径形成跨时空呼应。这一理论为“三境融通”提供了跨学科的认识基础。

二、“三境融通”的跨媒介转化框架

(一)诗歌与装置艺术的跨媒介同构关系

以装置艺术的创作实践、相关理论为基础，本文把装置艺术的核心要素概括成了“材料、形式、场域”，这三者与诗歌三境存在从物质到形式再到意义的递进同构。

1.物境与材料：意象的媒介锚定

诗歌借助精心挑选的物象来构筑可以被感知的形象世界。装置艺术起始于材料的挑选，每一种材料都有着特定的文化象征、感官质感。物境和材料二者皆是通过对“物”的挑选与呈现，为抽象内涵确定具体的感知载体。

2.情境与形式：情感的空间语法

装置艺术借助材料的重复、排列、对比、悬置、组合等方式，建立作品整体的视觉秩序、空间节奏，这便是情感的空间语法。诗歌依靠章法、句法、韵律来承载“情境”，而装置艺术凭借空间形式达成“情境”的空间化表达。

3.意境与场域：意义的共同生成

意境是主客合一的境界。装置艺术的呈现包含作品、空间、光线、声音及观者互动的整体“场域”，观者通过游走、观看、聆听、触摸，获得沉浸式的全方位体验，从而领悟作品超越物质形式的精神内涵，作品的意义由所有参与者共同生成。这与诗歌“意境”的超以象外、得其“真意”相通。

(二)“三境融通”跨媒介转化教学模型的建构

基于同构关系建立了“三境融通”教学模型。模型以“三境”为纵向目标，以装置艺术流程为横向路径，在每一层实现“诗歌审美”与“美术表达”的双向融合，指向核心素养统整发展。

该模型形成三个特征，分别是物境到意境是逐步推进的认知路径，不能跳跃；“三境”与“材料、形式、场域”的对应属于结构性呼应，重点在于转化“过程”；文字媒介引发想象与空间媒介激发体验，形成互补而非替代关系。

三、艾青《绿》跨学科单元教学实践

艾青《绿》以“好像绿色的墨水瓶倒翻了……”构建了色彩流动、边界消融的动态空间意象，天然呼唤空间化表达，为深度融合提供了理想载体。

(一)单元整体架构

单元教学以“将艾青的诗凝固在家乡的土地上”为驱动性任务，设计三个

递进关系主题：

1.主题一《绿意诗语》

聚焦如何记录绿的瞬间，借助诗进行意象分析，用水拓技法进行表达。目标为识别核心物象，通过水拓画的流动性达成物境“形似”。

2.主题二《绿形物语》

聚焦如何表达情感力量，用诗歌梳理情感线索，美术学习装置空间构成。目标是体察情感变化，通过纸飞机装置的空间形式达成情境“深情”。

3.主题三《绿艺新语》

聚焦如何让观众感受生命律动。整合诗歌、美术与音乐，设计互动装置。目标为领悟“绿”的哲理，营造沉浸式场域达成意境“得真”。

(二)物境层：意象的可视化

教学片段一：滴墨实验

教师以“好像绿色的墨水瓶倒翻了，这是怎样一种感受？”为问题驱动，学生进行滴墨实验。有学生描述“颜色像活了一样，一下子就跑开了”。此环节将静态文字转为动态视觉经验，让学生准确把握“倒翻”的动态蔓延感，初步实现“视境于心”。

教学片段二：水拓画创作

学生用水拓画技法创作“绿”之图景，并为作品命名。教师引导学生讨论“为何风、雨、阳光都是绿的”，理解“绿”已超越客观色彩，成为情绪与生命的载体。水拓画成为诗歌“物境”的个性化视觉载体。

(三)情境层：情感的空间化

教学片段三：物象选择

教师要求选择有象征意义的物象表达对诗中生命与希望的理解。多数小组选择了“纸飞机”，因为“折纸飞机时心里带着期待，和看到满眼绿色的感觉很像”。这一过程正是情感对具体物象的投射与凝聚。

教学片段四：形式语言探索

学生将数十架绿色纸飞机以不同角度悬挂，形成向上汇聚的视觉“气流”。有学生反思：“平着挂太死板，要让它们都朝一个方向飞起来，才好像所有的绿真的在按着节拍飘动。”诗歌的排比、重复修辞被成功翻译为装置艺术的空间语法。

(四)意境层：意义的沉浸式生成

教学片段五：多媒体融合

展演环节，光线调暗，装置被追光点亮，配合学生录制的诗歌朗诵音频，微风让纸飞机轻摇。视觉、听觉、触觉被同时调动，构建起富有感染力的审美“场域”。

教学片段六：互动仪式

观众在纸飞机上写下对“希望”的理解，一同放飞。静态装置被激活，纸飞机划出轨迹并融入其中。有学生分享：“当大家一起把纸飞机飞出去时，我突然明白，绿是可以传递的力量。”“流动的绿才是心中最美的诗。”这一集体仪式，使学生从“思之于心”到“身体力行”，共同生成意义，体认生命与希望之“真”。

四、核心素养的统整达成

“三境融通”教学将审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解四大核心素养有机整合于跨媒介转化全过程，推动学生从“文本解读者”向“意义共建者”的角色转变。

(一)审美感知：从“看诗”到“入诗”

学生表示，过去觉得诗仅仅是一些文字，现在却认为诗是一个能够让人走进的地方。经过单元学习，学生的审美感知范围得到扩展，他们运用水拓画的流动特性营造出空间氛围，运用多种感官体会绿色包含的生命活力。慢慢认识到，文字媒介激发的想象和空间媒介引起的体验，这两者一同构建起了完整的审美经历。

(二)艺术表现：从“画绿”到“用绿表达”

有一个小组特意选用了偏黄的绿色、呈现出撕裂状态的纸飞机造型，他们对于作品的解读是，艾青创作这首诗的时候国家正处于苦难之中，然而希望依然存在。纯粹的绿色显得过于完美，带有一些黄色并且略显破旧，反倒更能够展现出从苦难中萌生的希望。这意味着学生理解了形式的选择实际上就是意义的建立，媒介的特性也就是情感的载体，实现了从技能模仿到基于媒介自觉的观念表达。

(三)创意实践：从“执行”到“在边界处创造”

在纸飞机装置的创作过程中，学生需自行解决“如何固定”“如何营造飞翔动势”等真实问题。其中有一个小组，为了能让纸飞机群呈现出波动效果，想出了一个富有创造性的办法，用细线连接纸飞机，再用纸板扇动带动整体波动，这种创意正是在诗歌意象与空间形式的媒介边界处迸发。

(四)文化理解：从“读艾青”到“与艾青共建”

学生理解《绿》(1979年)是改革开放初期的希望之歌。学生在装置作品中表达“人生难免有不幸，今天的不幸是为了迎接明天的幸福”等哲思，用“偏黄的绿色”“撕裂的纸飞机”等当代视觉语言，实现了对艾青精神的创造性转化。从“读艾青”到“与艾青共建”，学生完成了从文化接受者到文化生产者的转变。

五、结语

“三境融通”为诗歌精神寻找空间逻辑，也为装置艺术注入诗性灵魂，实现从“造物”到“造境”的升华。艾青《绿》单元实践表明，当学生说出“我们才是希望的未来，我们的未来是艾青诗里的绿”时，跨学科教学便实现了从知识传递到生命成长的跨越。诗歌与装置艺术的跨媒介转化，不仅破解了诗歌“境象”体验的困境，也为中小学跨学科主题学习提供了可操作的实践模式。