

从诗境到画境： 初中美术“诗画乐”跨学科导学模式建构

■ 钱程(上海外国语大学秀洲外国语学校)

本文基于初中美术课堂实践,探讨“诗画融情 音韵和美”导学模式在三重境场域内的实践路径。该模式以古代诗词为媒介,融合音乐辅助,引导学生在理解诗词意境与作者情感的基础上进行美术创作。从“融情境—化意境—创品境”三个维度构建导学框架,通过诗意感知、诗境领悟、诗画创作的系统化策略,有效促进美术与语文、音乐的深度融合,培养学生审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解等核心素养。

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》强调培养学生审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解四项核心素养,提出“跨学科融合”理念。教育部《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》进一步指出,要将美育融入教育教学各环节。语文以语言文字构建意境,音乐以声音韵律传达情感,美术以视觉形象呈现美感,三者皆是人类情感与思想的载体,深度融合可形成“1+1+1>3”的协同效应。笔者在一线教学中发现,传统单一技法教学难以激发学生深层创作兴趣,而将诗词与音乐引入美术课堂,则能显著提升创作热情与作品内涵。基于此,笔者构建了“诗画融情 音韵和美”导学模式,引导学生在诗词意境中感受美、在诗乐融合中领悟美、在创作实践中创造美,实现从语理解到美术表达的创造性转化。

融情境:激发诗词审美的情感共鸣

情感是艺术的灵魂,也是本模式的起点。传统美术教学中学生往往停留在技法层面,缺乏对作品情感内涵的深入理解。通过诗词与音乐引入,能有效激发情感共鸣,为绘画创作奠定情感基础。

(一)诗乐合一,营造情绪氛围

音乐与诗歌、美术同为情感表达的艺术形式。教学王维《山居秋暝》时,笔者播放古琴曲《流水》《平沙落雁》,配合雨后山林图片视频,让学生直观感受“空山新雨后”的清幽意境。吟诵环节,配合古筝、琵琶等民族乐器伴奏,在抑扬顿挫中体会诗词韵律,如《静夜思》配箫声低吟体会思乡之情,《登鹳雀楼》配鼓声高诵感受积极情怀。此外,引导学生思考乐器音色与诗词情感的对应:悠扬笛声适合山水田园的宁静,激昂鼓声适合边塞诗歌的豪迈,婉转二胡适合离别思念的凄婉。

(二)诗史结合,追溯情感源头

每首诗词都诞生于特定历史背景与诗人经历中。教学杜甫诗歌时,引导学生了解其从“裘马清狂”到“颠沛流离”的人生轨迹,理解“安得广厦千万间”的忧国忧民;教学《春望》时,还原安史之乱的历史背景,帮助学生理解“国破山河在”的悲凉。情境模拟环节,引导学生设想自己就是当时的诗人——如想象独自在外求学、月圆之夜思乡的感受,从而深刻体会诗人情感。

(三)诗情传递,建立情感联结

引导学生从诗词中提炼情感词汇,分析情感脉络。如《春望》提炼出“愁”“恨”“泪”“惊”等词,分析其如何层层递进地表达忧国忧民之情。对比分析不同类型诗词的情感差异,如李白浪漫主义与杜甫现实主义的风格区别。最后,引导学生将诗词情感与自身生活经验相联结,激活个人情感体验,更容易与诗人产生共鸣。

化意境:领悟诗词意境的视觉转化

从诗境到画境:初中美术“诗画乐”跨学科导学模式建构

诗词意境是诗人主观情感与客观景物相融合的产物,是诗词艺术的最高境界。引导学生进入诗词意境并将其转化为视觉形象,是本模式的核心环节。

(一)意象提炼,建立诗画桥梁

诗词中的意象是诗人情感的载体,也是诗画转化的关键。笔者引导学生将意象分类整理——自然景观类(日月山川、花草树木)、人物形象类(游子思妇、渔夫隐士)、建筑器物类(亭台楼阁、舟船笔墨),系统认识意象的丰富性。进而分析象征意义:如“明月”是思乡意象,“烽火”是战争符号。最后引导转化思维:这些意象可用何种色彩、线条、形状来表现?“明月”以银白色柔和曲线传递宁静,“孤烟”以灰白色垂直线条传递苍凉。

(二)意境分析,把握整体画面

引导学生从整体上把握诗词的画面感与空间感。《望庐山瀑布》由近及远展示空间层次,《江雪》由远及近呈现天地渔翁的孤寂。视角分析方面,仰视传达气势磅礴,俯视传达孤独静谧。留白体会方面,引导学生理解“计白当黑”的艺术——如《江雪》“孤舟蓑笠翁”的留白,学生可想象补充寒冷天气、飞舞雪花、平静江面,有助于在创作中把握虚实关系。

(三)意式解构,奠定表现基础

诗词的意式要素包括色彩、线条、构图,是绘画表现的基本语言。色彩提取:“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”中黄、翠、白、青形成鲜明对比,传递明快愉悦。线条把握:“大漠孤烟直”的垂直线传递苍凉,“长河落日圆”的弧线传递壮阔。构图设计:引导学生分析诗词描写的视角与画面布局,建立基本构图意识。

创品境:实现诗画融合的创意实践

创品是本模式的最终环节,目的是让学生将诗词意境转化为视觉艺术作品。这一过程需引导学生在媒介选择、技法运用、创作表达等方面进行系统实践。

(一)媒介选择,匹配诗词风格

不同绘画媒介具有不同表现力。马克笔色彩鲜艳、覆盖力强,适合豪放派诗词的恢宏气势;水彩透明度高、层次感强,适合婉约派诗词的朦胧意境;国画材料最能体现传统诗词的古典韵味。此外,引导学生进行综合材料探索,如用拓印拼贴表现梅花肌理,用水墨与剪纸结合表现江南水乡韵味,以拓展表现空间。

(二)技法学习,提升表现技能

色彩技法方面,学习平涂、渐变、混色、点彩等——如“日出江花红胜火”需渐变过渡表现日出色彩变化。笔墨技法方面,学习水墨画的干湿浓淡——如“明月松间照”需干湿浓淡表现月光清冷与泉水灵动。构图技法方面,学习对称均衡、对比调和、虚实留白——如“会当凌绝顶”需俯视构图表现壮阔,“野旷天低树”需留白表现江面空旷。

(三)创意实践,激发个性表达

采用“选题—构思—创作—展示”教学流程。选题环节,展示“山水田园”“边塞征伐”“离别相思”“咏物抒怀”等主题诗词库,尊重个体差异。构思环节,引导学生用思维导图梳理思路:这首诗让你想到什么画面?表现整首意境还是某个名句?用什么工具和手法?创作环节,学生自由创作,教师巡回指导,尊重个性与创意,不强制统一风格——如同《静夜思》,有的表现窗前望月,有的表现月光洒地,有的以抽象方式表达思乡。

“诗画融情 音韵和美”导学模式是笔者在初中美术教学中的一次快乐探索。以诗为媒、以画为言、以乐为韵、以情为魂、以美为宗,实现了从单一学科教师向跨学科、研究型教师的转变。该模式最令人欣喜的成效是,工作十四年来,这是作业收得最齐的一个题材;最有意义的成效是践行文化传承使命,增强学生对中华优秀传统文化的认同与自信。本课程通过“融情境—化意境—创品境”的导学框架,实现了美术与语文、音乐学科的深度融合,正逐渐成为笔者学校的精品课程。