

Educating through Beauty: Practices and Explorations of Integrating Aesthetic Education in Junior High School Chinese Language Classes

Linlin Zhu

Qixian School, Fengxian District, Shanghai, Shanghai, 201414, China

Abstract

Aesthetic education constitutes a vital component in fulfilling the fundamental mission of fostering virtue and nurturing individuals, while also serving as a key manifestation of the educational value inherent in junior high school Chinese language curricula. The Chinese language discipline inherently possesses unique advantages for implementing aesthetic education, as it encompasses multiple functions including linguistic proficiency, literary appreciation, cultural preservation, and spiritual cultivation. However, current Chinese language classrooms still face challenges in integrating aesthetic education—such as vague objectives, superficial approaches, insufficient experiential engagement, and oversimplified evaluations—which hinder students' development of aesthetic perception, emotional expression, and cultural comprehension. Grounded in the educational philosophy of “educating through beauty” and informed by practical classroom experiences, this paper explores pathways for integrating aesthetic education through text analysis, contextual creation, reading appreciation, writing practice, cultural immersion, and evaluation refinement. The aim is to transform Chinese language instruction from mere knowledge transmission to an environment conducive to aesthetic cultivation, enabling students to perceive, understand, express, and create beauty in their language learning, thereby fostering the coordinated development of their aesthetic literacy and personal character.

Keywords

education through beauty; junior high school Chinese language; classroom teaching; integration of aesthetic education; aesthetic literacy

以美育人：初中语文课堂美育渗透的实践与探索

朱琳琳

上海市奉贤区齐贤学校，中国·上海 201414

摘要

美育是落实立德树人根本任务的重要内容，也是初中语文课程育人价值的重要体现。语文学科承载着语言文字、文学审美、文化传承和精神涵养等多重功能，天然具有开展美育的课程优势。当前初中语文课堂中，美育渗透仍存在目标虚化、形式浅表、体验不足和评价单一等问题，影响了学生审美感知、情感表达和文化理解能力的发展。本文围绕“以美育人”的教育理念，结合初中语文课堂教学实际，从文本解读、情境创设、朗读品味、写作表达、文化浸润和评价改进等方面探讨美育渗透路径，旨在推动语文教学由知识传授走向审美生成，使学生在语言学习中感受美、理解美、表达美、创造美，促进其审美素养与人格品质协同发展。

关键词

以美育人；初中语文；课堂教学；美育渗透；审美素养

1 引言

初中阶段是学生审美意识、情感品质和价值观念逐步形成的重要时期。语文课堂不仅承担识字、阅读、写作和表达训练任务，更应引导学生在优秀语言文字和经典作品中获得精神滋养。无论是古诗文中的意境之美，现代散文中的情思之美，小说人物中的人性之美，还是说明文、议论文中体现的理性之美，都蕴含着丰富的美育资源。然而，在部分教

学实践中，语文课堂仍较多围绕考点、题型和标准答案展开，学生对文本的感受常被压缩，审美体验难以充分展开。研究初中语文课堂美育渗透的实践路径，有助于回归语文学科育人本质，提升课堂温度、深度和生命力^[1]。

2 初中语文课堂美育渗透的现实意义

2.1 有助于丰富语文学科育人内涵

语文课程的核心不只是语言知识积累，也包括情感体验、审美鉴赏和文化理解。初中语文教材中大量作品具有鲜明的审美价值，如《春》展现自然生机，《背影》蕴含亲情深意，《紫藤萝瀑布》传递生命感悟，古诗词则在凝练语言

【作者简介】朱琳琳（1985—），女，中国上海人，本科，二级教师，从事初中语文教育研究。

中寄托人格理想和家国情怀。教师若能引导学生从字词句篇进入作品情境,体会语言节奏、意象组合和情感流动,语文学习便不会停留在机械分析层面,而能转化为精神成长过程。美育渗透使课堂不再只是知识讲解场所,而成为学生感受生活、理解他人、涵养品格的重要空间。

2.2 有助于提升学生审美感知能力

初中生正处于由直观感受走向理性理解的阶段,他们对美的体验既敏感又容易受外部环境影响。语文课堂通过文本阅读、朗读吟诵、情境想象和语言品味,可以帮助学生逐渐形成细致观察和深入感受的能力。比如学习写景散文时,学生不仅要知道作者写了哪些景物,还要体会色彩、声音、动静变化和情感投射之间的关系;学习古诗词时,不仅要背诵诗句,还要感受意境、节奏和含蓄表达。长期坚持这种训练,学生会更加善于发现自然之美、生活之美和语言之美,审美感知也会从表层喜好逐渐走向有判断、有理解的欣赏。

2.3 有助于促进学生健全人格发展

美育的价值并不局限于艺术欣赏,它还关系到人的情感完善和精神建构。语文作品中蕴含着丰富的人生经验和价值追问,能够引导学生理解亲情、友情、责任、坚守、同情和尊严等重要主题。当学生在阅读中感受到人物命运,在讨论中理解复杂情感,在写作中表达真实体验,其内心世界会得到柔化和拓展。美育渗透能够避免课堂过度功利化,使学生在语言学习的同时形成尊重生命、热爱生活、追求真善美的意识。这种影响往往不是短时间内显现,却会在学生面对现实问题时转化为更稳定的情感态度和价值选择^[2]。

3 初中语文课堂美育渗透存在的主要问题

3.1 美育目标容易停留在表层表述

在一些语文教学设计中,美育目标虽然被写入教案,却缺少与文本内容、课堂活动和学生学习结果之间的具体联系。教师可能笼统提出“感受文章之美”“培养审美情趣”,但在实际课堂中仍主要围绕字词解释、段落划分、主题概括和答题技巧展开。学生知道文章“很美”,却说不清美在哪里、怎样表现、与自身经验有什么关联。美育目标虚化后,课堂容易出现“有美育之名、无美育之实”的情况。要改变这一问题,教师需要把审美目标细化为可感知、可体验、可表达的学习任务,使学生真正经历由阅读到感受、由感受到理解、由理解到表达的过程。

3.2 课堂审美体验受到应试倾向挤压

初中语文教学面临升学评价压力,教师往往需要在有限时间内完成知识点讲解和训练任务。受此影响,部分课堂将文本迅速转化为考点,阅读被拆解为中心思想、写作手法和答题模板,学生还未充分进入作品情境,就被要求归纳结论。过度追求效率会削弱文学作品本身的感染力,也容易使学生形成“读文章只是为了做题”的印象。美育需要时间,需要朗读、沉浸、想象和交流,若课堂长期缺少审美停顿,

学生便难以形成深层阅读兴趣。语文教学当然不能脱离考试要求,但更不能让考试训练取代审美体验。

3.3 美育评价方式较为单一

美育渗透能否取得实效,需要相应评价方式予以支撑。但现实教学中,学生的审美体验、个性表达和创造性理解往往不容易被量化,教师便容易沿用标准答案式评价。学生在回答问题时倾向于迎合教师预设,不敢表达独特感受;写作评价也常偏重结构完整、语言规范和立意明确,对情感真诚、语言韵味、观察细节和审美创造关注不足。评价方式单一会影响学生参与美育活动的积极性,也不利于其审美能力持续发展。课堂美育需要开放而有尺度的评价,既尊重学生差异,又引导其表达不断走向准确、深刻和有美感。

4 初中语文课堂美育渗透的实践路径

4.1 立足文本细读,发现语言文字之美

文本是语文美育的根基。教师开展美育渗透,应避免脱离文本进行空泛讲解,而要带领学生回到具体语言中发现美。教学写景类文章时,可引导学生关注动词、形容词、修辞和句式变化,分析作者如何通过语言营造画面;教学叙事类作品时,可抓住细节描写、人物动作和心理变化,体会情感表达的含蓄与深沉;教学古诗文时,可从意象、节奏、炼字和留白入手,使学生感受古典语言的凝练之美。文本细读不是逐字机械分析,而是在语言品味中打开审美空间。教师让学生明白,美不是外加到文章上的标签,而是藏在字句结构、情感节奏和思想深处^[3]。

4.2 创设审美情境,增强课堂沉浸体验

美育需要情境支持。初中生生活经验有限,对一些作品中的时代背景、地域风物和人物处境理解不够充分,教师可以通过图片、音乐、视频、实物、生活案例和问题情境帮助学生进入文本。比如学习边塞诗,可适当展示边关地貌和军旅生活背景,让学生理解苍凉雄浑的意境;学习亲情散文,可联系学生家庭生活经验,引导他们回忆日常细节中的情感温度;学习革命题材作品,可结合历史资料和人物故事,帮助学生理解崇高之美。情境创设不能喧宾夺主,更不能变成热闹的课堂装饰,它应服务于文本理解,使学生在情境中产生真实感受,再回到语言中完成审美深化。

4.3 强化朗读吟诵,体会声韵节奏之美

朗读是语文课堂美育最直接、最有学科特色的方式。许多文学作品的美不仅存在于意义之中,也体现在声音、节奏和语气变化里。教师应根据不同文本特点设计朗读活动,如散文可重在语调舒缓和情感推进,诗歌可重在节奏停连和意境呈现,小说对话可重在人物语气和心理状态。课堂朗读不应只是齐读一遍,也不应停留在声音洪亮层面,而要通过范读、自由读、分角色读、配乐读和比较读等方式,让学生在反复诵读中感受语言的温度。朗读之后,教师可引导学生说明为什么这样停顿、为什么改变语气,使审美感受转化为

有依据的语言理解。

5 初中语文课堂美育渗透的深化策略

5.1 以写作表达推动审美创造

阅读教学中的美育价值,不能停留在对文本语言和情感的欣赏层面,还应进一步转化为学生主动表达与审美创造的能力。写作正是连接阅读感受与个人经验的重要通道。教师可依据教材文本特点设计仿写、改写、续写、片段描写和生活随笔等任务,使学生在语言迁移中体会表达的节奏、画面与情感。例如学习《春》后,可引导学生观察校园、街巷或乡村景物,捕捉季节变化中的色彩、声音、气息和动态;学习《背影》后,可让学生书写亲人生活中的一个细节,用动作、神态和场景呈现情感,而不是停留在抽象抒情;学习古诗词后,可尝试以现代散文化语言还原诗中意境,体会古典诗歌的留白与含蓄。写作美育并不追求华丽辞藻的堆砌,而强调真实感受、细节发现和语言锤炼。教师评价学生习作时,应关注其是否具有画面感、情感温度和个性表达,引导学生在修改中学会选择词语、调整句式、丰富层次,使审美体验真正转化为具有创造性的语言实践^[4]。

5.2 融合传统文化资源提升审美厚度

中华优秀传统文化蕴含丰富的审美精神,是初中语文美育不可忽视的深层资源。古诗文、神话传说、传统节日、书法篆刻、楹联文化和地方民俗等内容,都能与语文课堂形成有机联系,拓展学生对语言之美、人格之美和文化之美的理解。教师在教学中应避免将传统文化处理成孤立知识点,而要依托具体文本引导学生进入文化情境。例如学习山水诗文时,可联系中国文学中“寄情山水”“物我相融”的审美传统,使学生理解自然景物背后的情感寄托;学习送别诗时,可体会古人重情重义而又含蓄节制的表达方式;学习文言经典时,可引导学生感受语言的简洁凝练,以及其中蕴含的修身意识和君子人格。传统文化资源的融入还应贴近学生生活,可通过节日习俗调查、家乡民俗记录、古诗配画、楹联创作等活动,让学生在亲身体验中理解文化根脉。这样,语文美育不只是审美能力培养,也成为学生形成文化认同、增强文化自信的重要过程。

5.3 完善多元评价促进审美发展

语文美育具有体验性、差异性和生成性特点,单一的标准化评价难以全面呈现学生的审美成长。课堂评价应从结

果判断走向过程关注,将朗读表现、课堂讨论、阅读批注、写作片段、审美札记、小组展示等纳入评价范围,观察学生是否能够真实感受文本、清楚表达观点、结合内容作出解释,并形成具有个人理解的审美判断。面对同一篇作品,学生可能产生不同体验,教师不宜急于用统一答案加以限定,而应通过追问引导学生回到文本,从词句、意象、人物行为和结构安排中寻找依据,使个性理解建立在细读基础之上。评价语言也应体现美育温度,既指出问题,又保护学生表达热情。比如评价习作时,可具体说明某个细节具有生活气息、某处描写富有画面感、某段情感较为真切,再提出可操作的修改建议。这样的评价能够帮助学生看见自身进步,理解审美表达并非空泛感受,而是在持续阅读、表达、比较和修正中逐渐形成的综合能力^[5]。

6 结语

以美育人,是初中语文课堂回归育人本质的重要方向。语文学科拥有丰富的美育资源,教师应在文本细读、情境创设、朗读吟诵、写作表达、文化浸润和多元评价中不断拓展美育空间,使学生在课堂中获得真实的审美体验。美育渗透并不是在语文教学之外额外增加内容,而是把语言学习、情感体验、文化理解和人格涵养有机结合起来。只有避免形式化、浅表化和功利化倾向,尊重学生的阅读感受和表达差异,才能让语文课堂真正具有感染力与生长力。未来初中语文教学应继续坚持以学生发展为中心,在知识教学与审美教育之间建立平衡,引导学生从优秀作品中发现美,在生活观察中感受美,在语言表达中创造美,逐步形成健康的审美情趣、丰盈的精神世界和向善向美的人生态度。

参考文献

- [1] 葛丽锋.基于美育渗透的初中语文随笔写作教学策略探究[J].成才,2023,(05):72-73.
- [2] 王二群.初中语文教学中的美育渗透策略探讨[C]//新课程研究杂志社.“双减”政策下的课程与教学改革探索论文集(二十八).江苏省徐州市田家炳中学,2023:73-74.
- [3] 杨万里.初中语文教学中美育渗透探析[J].学周刊,2021,(33):107-108.
- [4] 庞荣三.浅谈初中语文教学中的美育渗透[J].中小学电教(下),2013,(08):129.
- [5] 张爱琴.浅谈如何在初中语文教学中渗透美育[J].广西教育,2012,(18):67-68.