

核心素养视域下统编小学语文教材插图的美育功能

周彦萌，杜学元

摘要：小学语文教材中的插图融合语言文字与视觉艺术，是重要的教学资源，具有丰富的美育价值。语文教材中的插图有人物插图、故事插图、场景插图、概念插图等类型，可记录学生生活，唤醒审美感知，培养审美意识，便于引导学生发现美、感悟美、创造美。教师可从“观、说、画、品”四维教学路径出发，依托插图开展叙事观察、对话表达、创作实践与情境体验，强化学生审美素养，推动学生核心素养协同发展，实现“以美育人，以文化人”的教育目标。

关键词：教材解读；插图教学；美育功能

美育是使学生掌握审美基础知识，形成一定的审美能力，培养正确的审美观点，美化其心灵、行为、语言、体态，提高道德与智慧水平的教育。^[1]插图对提高小学语文的教学质量、小学生的综合素质具有重要意义。语言文字及作品是重要的审美对象，语言学习与运用也是培养审美能力和提升审美品位的重要途径。^[2]教材插图将语言文字与绘画艺术有机融合，是培养学生语文核心素养的重要教学资源。在审美素养培养方面，教材插图通过其独特的艺术表现形式，潜移默化地影响学生的审美兴趣和创造能力。

一、教材插图的基本类型和美育功能

（一）教材插图的基本类型

第一，生动形象的人物插图。小学语文教材插图刻画了鲜活的人物形象，能助力学生更好地理解文本里的角色特点、作者对人物的情感倾向以及文章含义。人物插图栩栩如生地呈现出其神态、服装及动作，凭借观察文中的人物图示，学生能更清晰地把握人物的内心世界，感受作者笔下角色的情感波动，由此提升自己对作品的领悟能力。在《八角楼上》一文中，毛泽东身着朴素的棉衣，静坐在煤

作者简介：周彦萌，西华师范大学教育学院硕士研究生（南充 637009）；杜学元，四川师范大学国际中文教育学院教授（成都 610066）。

油灯旁，紧握毛笔，目光坚定。灯下他专注的模样，既温暖又坚毅，真切展现了毛泽东在艰苦环境里依旧心怀天下、努力谋策的领袖风采，跟文中他置身艰难局面为革命指引航向的描述相呼应。人物插图不但辅助文字打造人物的精神内核，还借助艺术化的加工，成为价值观传递、审美教育的隐性载体。

第二，富含情节的故事插图。故事插图借助连贯的画面顺序，直观呈现课文情节的发展脉络。它依照故事情节呈现的时间顺序开展构图规划，把文字叙述转换为直观具象的视觉元素，这种图文对应的呈现助力学生清晰把握故事的发展经过，引领他们深入探究文本背后的思想内涵。在《小壁虎借尾巴》一文中，故事插图以连贯画面展示了小壁虎逐个向小鱼、老牛、燕子借尾巴却都未成功的经过，最后发现自己的尾巴具备再生能力的情节。故事插图凭借自身生动的叙事性，成为引导学生透彻理解文本、培养审美情趣的有效途径。

第三，文化符号的场景插图。小学语文教材中的场景插图不只是对文本内容实施视觉呈现，更是一种特殊的文化载体，蕴藏着深厚的文化底蕴。教材里的场景插图可还原文本描绘的具体情形和特定历史背景，以直观感受的方式把中国传统文化、历史记忆和乡土风情生动再现，让学生在观察插图时感受文化遗产的独特魅力，增进文化认同感与民族自豪感。如《传统节日》一文中，生动刻画了龙舟竞渡、贴窗花的场景，不仅可辅助学生进一步理解文本内容，还能让其跟传统文化建立起更真切的认知与情感关联。教师可利用插图安排相关的文化探索活动，引领学生从细节当中挖掘文化内涵，进一步激发其对中华优秀传统文化的喜好与热爱。

第四，意境审美的概念插图。这类插图不会直接展现出具体能被辨认的事物或对象，而是借助图

画这一视觉艺术载体，来传达那些抽象的、难以用直观形象呈现的概念与想法。《小蝌蚪找妈妈》一文采用文字与图像结合的方式，完整展示了意象转化的审美创造步骤。课文插画将“成长”这一抽象概念艺术化，直观呈现了小蝌蚪演变成青蛙的过程，让学生感受到了生命成长的奥秘。画面中蝌蚪形态变化的连贯性，既帮助学生理解生物成长阶段，也激活其想象，鼓励进一步创作。例如，参照课文的插图，选一种你喜欢的小动物，画出它的成长变化。整个图文结合的教学，实际上完成了——一个从文字表达过渡到视觉察觉，再到创意表达的审美创造过程。

（二）教材插图的美育功能

第一，以图塑言，引导学生发现美。教材插图形象地展现出学生课堂学习、操场运动以及家庭生活等一系列日常画面，巧妙地把审美教育融入教学活动，使学生能在真实生活中充分感知美。以《操场上》的插图为例，它直观呈现了拔河、跑步等体育活动，不仅与课文内容紧密吻合，还能有效唤起学生对美好课余时光的回忆。《动物儿歌》中那些色彩耀眼、富有童真的插图，逼真地刻画了蜻蜓展翅、蚯蚓做巢等画面，极大地激发了学生的观察与审美兴趣，教师可凭借插图开展教学，引导学生主动观察与欣赏这些插图，进而逐步增强学生的观察及感知能力，让他们懂得在平常生活里发掘美、欣赏美。

第二，以图传文，帮助学生感悟美。在小学语文教学中，插图作为一种直观的教学资源，能够将抽象的文本情感转化为可感的视觉体验，从而深化学生的审美共鸣。一方面，小学生正处在审美观念生成的关键期，其审美感知一般依赖直观感受和体验，凭借观察插图，学生能更直观地理解文本含义，同时从视觉上获得美的愉悦感。另一方面，视觉审美体验可激发学生的审美兴趣，推动其在学会

品鉴美的基础上主动探究美的可能性与多样性，从而在感悟美的过程中提升审美素养。以《少年闰土》为例，插图勾勒出闰土月下刺猹的经典画面，不仅实现了情节上的还原，还让学生好似亲历那个神秘的夜晚，充分感受到闰土的纯真勇敢以及作者的怀念情愫。此类插图教学实践，顺利地把文字里的情感世界直观呈现，在唤醒学生视觉审美感知的同时，引发他们对文学与艺术融合的深度共鸣。

第三，以图载道，促进学生创造美。在小学语文课本中，插图教学是增强学生审美意识的关键途径。通过观察插图中色彩的运用、构图的设计以及人物形象的呈现，学生可以逐步提升对美的敏感度和认知水平，这种审美意识的养成可以为他们后续开展艺术创作与审美鉴赏打下坚实基础。在观察插图时，教师可带领学生仿照插图的构图、色彩运用等，试着将插图元素添加到自己的画作里。这种由模仿迈向创新的过程，体现出学生审美创造力的不断提升。在学习古诗《春晓》时，学生可尝试依照自身对春天的认识，结合课文插图元素，画出一幅只属于自己的画作。这类实践活动不仅会加深学生对文本内容的理解，还能激发其审美创造及想象力，让其在创造美的进程中感受到无限的乐趣与成就感。

第四，以图启思，助力学生表达美。统编小学语文教材内的插图，往往以留白或隐喻的途径激发学生的想象力，教师应鼓励他们借助多种形式来表达自己的感悟，从而唤醒并拓展学生的审美想象。在六年级下册《泊船瓜洲》这一古诗中，插图描绘出诗人伫立河岸，看向那远处的春色，风抚过翠绿的柳条，营造出“春风又绿江南岸”的绮丽盛景。该插图没有细致描绘诗人脑海中的所思所想，而是赋予了足够的想象空间，让学生凭借自身对诗句的理解，去弥补这处空缺。学生可能会想象诗人

是在思念远方的亲人，或是在感慨人生的变幻无常，这种想象的过程实际上就是一种美的缔造。此外，插图的色彩运用以及对景物的精细描绘，还能进一步唤起学生的审美想象，教师可借此鼓励学生试着用不同色彩与线条展现诗里的情感，使美的展现更为多元丰富。

二、语文教材插图的审美特征

（一）教材插图的形式美

形式美是指构成事物外形的物质材料的自然属性，如色彩、形状、线条等及其组合规律所呈现出来的审美特性。在语文教材插图中，形式美体现得淋漓尽致。

教材插图的形式美集中体现在造型语言的丰富性、色彩搭配的协调性及叙事布局的连贯性上。在造型语言方面，《a o e》运用具象化卡通风格，将抽象音节与小女孩、大公鸡等生动形象结合，既辅助低年级学生识记发音，又契合其审美认知特点；而在自然类插图中，细腻笔触与鲜艳色彩的交替使用，更展现出自然万物的多元美感。在色彩表现方面，《花钟》以粉紫、嫩黄为主色调，衬以深绿背景，通过冷暖对比既突出花卉娇艳姿态，又保持画面整体和谐，体现视觉的平衡之美。在叙事构图方面，《小壁虎借尾巴》采用多格连环画形式，通过连续场景转换展现求助过程，既保持时间顺序又完成空间过渡，形成流畅的视觉叙事，有效引导学生理解文本情节发展。这三种形式要素的有机融合，共同构建起插图教学的审美体系。

（二）教材插图的内容美

教材插图通过艺术化的表现形式，呈现文本的思想内涵、文化价值与情感意蕴，赋予插图超越视觉表象的审美深度。它不仅关注画面本身的直观美感，更注重通过细节刻画、文化符号运用和情感表

达,引导学生理解文本背后的精神世界。

教材插图的内容美通过三个维度立体呈现。在自然审美层面,插图以视觉语言诠释文本意境。如《美丽的小兴安岭》通过夏冬景致的对比,将“美丽的大花园”“巨大的宝库”等文字转化为可感知的视觉经验,让学生在体会林海苍翠与雪原静谧的过程中,建立对自然美的直观认知。在人文关怀层面,插图善于捕捉生活场景中的情感张力。《“精彩极了”和“糟糕透了”》中父母微妙的肢体语言与表情变化,将家庭教育中激励与鞭策的辩证关系具象化,引导学生理解和谐人际关系的建构智慧。在童趣表达层面,《雪地里的小画家》通过拟人化的小动物与充满想象力的脚印图案,创造出一个既贴合儿童心理又超越现实的艺术世界,使学生在会心一笑中感受纯真之美。这三个维度共同构成插图美育的完整体系,既培养学生对自然万物的审美能力,又塑造其向善向上的品格。

三、教材插图美育的教学策略

(一) 巧用插图叙事,带学生会“观”美

统编小学语文教材中的插图,是融合语言文字与视觉艺术的教学资源,巧用插图叙事,能引导学生聚焦插图的构图、色彩与细节,唤醒审美感知,为美育打下基础。在统编小学语文教材插图“观”美教学中,如《小猴子下山》一文,教师可遵循“观细节—联文本—拓生活”的路径,贯穿课前、课中、课后全流程。

第一,课前观细节,感知形象美。教师引导学生观察插图,聚焦小猴子的神态与动作,品味它“扔玉米时”的毫不犹豫、“摘桃子时”的欣喜雀跃、“抱西瓜时”的憨态可掬,感知小猴子的可爱形象。这一过程旨在建立对角色形象的审美初感,为理解故事奠定基础。教师还可适时追问:“小猴子

每次看到新东西时,表情有什么变化?”“它抱着大西瓜时的动作是怎样的?”这样可以激发学生关注插图细节与叙事线索,产生对故事发展的审美期待。

第二,课中联文本,理解叙事美。教学依托“观察—分析—联想”三步法深度剖析插图,教学可深入插图的叙事内核。首先,引导学生对比小猴子几次“交换”动作的差异,思考“画面是如何让我们看到一个连续的故事的”,感受其凝固瞬间又延续故事的戏剧性美感。其次,通过将画面细节与文本关键词句相印证,解读插图如何通过视觉符号,如被丢弃的玉米、伸向桃子的手来推进情节、刻画角色,体会其叙事张力。最后,通过联结生活经验,让学生领悟这则故事不仅是小猴子的经历,还是一种普适的人生寓言,从而深刻理解叙事背后的寓意。

第三,课后拓生活,感悟思辨美。鼓励学生观察生活中各类选择场景——如在超市选购商品、在图书馆借阅图书时,如何避免像小猴子那样盲目选择。可通过绘制“我的选择故事”连环画,用四格漫画形式记录自己完成某个目标的过程,在创作中体会专注与坚持的重要性,实现从“插图鉴美”到“生活明理”的素养提升。

(二) 利用插图对话,帮学生准确“说”美

插图是激活学生语言表达的灵动媒介。教师要重视联系学生生活经验,调动学生生活积累^[3],在插图教学中也是如此。以《荷花》为例,教师引导学生观察插图,感受荷花的形态美与画面所营造的意境美,通过精心设计插图对话,架起从感知美到言说美的桥梁。

第一,巧设问题链,搭建图文美育互动新路径。在《荷花》的插图教学中,教师可设计环环相扣的问题链,引导学生深入感知自然美与艺术美的交融。首先从自然形态感知切入,提问:“插图中

荷花的姿态与文中有的才展开两三片花瓣儿等描述如何对应？”让学生在图文对照中捕捉荷花含苞初绽、盛放的形态之美。继而聚焦艺术表现手法，并追问：“画家怎样通过颜色浓淡变化表现荷叶的层叠感？又如何用细腻笔触勾勒花瓣的轻盈质感？”引导学生领会画家对自然景物的艺术提炼。最后升华至意境体会，启发思考：“这幅插图除了展现荷花外形，还传递出怎样的精神品格？周敦颐笔下‘出淤泥而不染’的君子气质是如何通过视觉语言呈现的？”通过这三个层次的问题推进，学生既能品味荷花的自然之美，又能领悟其艺术表现之妙，更能在精神层面感受物象背后的人文内涵，实现从形式感知到意境领悟的审美升华。

第二，搭建协作圈，激发多元审美表达。在小学语文教学中开展小组合作学习活动有利于突出学生的自主性，将综合培养学生的关键能力与思维品质，是落实核心素养的重要方法之一。^[4]在插图教学中，教师可以通过划分学习小组具体设计“荷韵小组”探究活动。首先，选意象，聚焦画面美。各小组共同观察插图，选定最具感染力的视觉意象，如挨挨挤挤的荷叶、亭亭玉立的荷花，初步感知画面的构图与意境之美。其次，融体验，联结个性美。鼓励组员选择个性化表达方式——擅长语言描述的学生可创作“荷叶的絮语”小诗，善于绘画的学生可绘制“微风中的荷塘”图画。最后，创表达，呈现多元美。通过小组展示会的形式，让不同表达方式在同一主题下相互碰撞、彼此印证。这种方式既顾及了不同学生的个性差异，也锻炼了他们的合作精神与创新能力。

（三）引导插图创作，教学生动手“画”美

在美育视野下，插图创作不仅是绘画技巧的练习，更是学生将文字意象转化为视觉语言的审美实践。通过引导学生在理解课文的基础上进行插图创

作，使美的种子在创作过程中生根发芽，最终实现从欣赏美到创造美的能力跨越。

第一，剖析插图元素，夯实审美创造基础。在《铺满金色巴掌的水泥道》教学中，教师可引导学生先细致剖析原文描述水泥道“像铺上了一块彩色的地毯”“每一片法国梧桐树的落叶，都像一个金色的小巴掌”等语句，提取“金色”“巴掌形”“闪闪发光的地毯”等元素，通过讨论“为什么用金色形容落叶”“地毯的比喻让你联想到怎样的画面”，帮助学生理解文字中的视觉意象，为后续创作积累审美素材。此过程不仅训练学生对语言符号的解码能力，更引导其从文字中捕捉美的细节，为转化为视觉表达奠定基础。

第二，模仿创新结合，深化美的创作能力。模仿是创作的起点。对小学生而言，模仿教科书中的插画能促使其初步掌握绘画的基本技能和表现手段，体悟不同风格插图之美，增强创作美的能力。基于前期的审美认知，教师可设计“分层实践”环节：先通过模仿单片落叶掌握相关技法；再鼓励学生迁移技法，自行发挥想象，绘制出不同树种落叶的形态特征；最后开展“校园寻美”主题创作，引导学生在《铺满金色巴掌的校园路》的创作中添加个人生活元素，如晨读身影、嬉戏麻雀，实现从技法模仿到个性表达的跨越。这样的经历，既帮助学生巩固了从插图中获得的审美技巧，又唤起了他们对美的创造潜力，进而达成从模仿到创新的自然转变。

（四）活用插图情境，携学生全面“品”美

创建插图情境是引导学生深度欣赏美的关键路径，以《葡萄沟》为例，教师带领学生沉浸进去，感受葡萄沟物产的充实之美以及维吾尔族老乡的醇厚人情美，完成对地域文化多样性的体悟，达成从观赏到体悟的审美提升。

第一，构建生活化美学情境，激发问题探究意

识。实现教学审美的渗透,需要向生活世界充分地敞开,让教学情境无限接近真实生活情境,在教学中增大审美符号以及审美对象的存量基数。^[5]在《葡萄沟》的教学中,教师可以借助插图内葡萄成串、老乡热情招呼的情景,营造贴近生活的美学情境,并顺势引导学生对比与赏析插图与文中“五光十色的葡萄”这一描述,提出递进式问题:“图里的葡萄和水果店的有什么不一样?为什么用‘五光十色’而不用‘五颜六色’?”借此衔接插图审美和文本语言,结合学生生活经验,使学生感受到丰收美与人情美后,驱动学生主动探究“葡萄沟为什么是个不错的地方”等问题,实现从欣赏到探究的过渡,深化对文本的理解。

第二,打造多感官沉浸体验,深化学生审美感知。凭借多维度的感官鼓动,学生不仅可在视觉、听觉、触觉等方面被充分调动,还能在参与活动中渐渐形成对美的独特理解与认知。

在《葡萄沟》的教学中,教师可借助多感官联动的教学设计,指导学生深入体会文本中的自然之美与人文风采。以“感知距离”为依据,学生的感官主要可以分为两类,其中之一便是“远距离感知”的感官,包括眼睛和耳朵,这两种感官能够帮助学生在较远距离的情况下接受各种信息,感知文学色彩。教师要调动“远距离感官”,打造审美意象。在视觉上,引导学生认真观察图中“五光十色”的葡萄串与“茂密如凉棚”的枝叶,领略葡萄沟丰收阶段的自然佳色;在听觉上,播放属于维吾尔族的民歌,让学生跟着欢快的旋律想象自己在葡萄架下的画面,进而凭借视听结合的方式塑造完整

的审美意象。教师还要引入“近距离感官”,强化具身体验。在学生的感官中,还存在一类“近距离接触”相关的感觉器官,主要包含鼻子、嘴巴和身体上的皮肤,唯有通过近距离接触,学生才能够通过这些感官感知具体事物,形成良好的体验。教师可把插图内容拓展到实物体验,采用触摸真葡萄的表面、嗅一嗅果香等近距离感官活动,让平面插图转换为立体的审美体验。

第三,回归语言与情感,促成审美进阶。让学生在多感官体验达成的基础上,深切领会“葡萄沟真是个好地方”这句话所具有的自然馈礼与人文情怀,完成从感知美到把握美的升华。这种以插图为连接、多感官协同投入的教学模式,不仅能唤起学生的学习热情,更能助力培养他们灵敏的审美感知与对自然美的鉴赏水平。

参考文献:

- [1] 顾明远. 教育大辞典(增订合编本)[M]. 上海: 上海教育出版社, 1998: 1075.
- [2] 中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022: 5.
- [3] 陈先云. 统编小学语文教材表达部分修订思路、编排特点及教学建议[J]. 小学语文, 2024(9): 11.
- [4] 李振乾. 核心素养下小学语文小组合作学习的有效方法[J]. 天津教育, 2025(18): 121.
- [5] 刘晚晴. 生活美学视域下的教学审美性及其价值实现[J]. 教育研究与实验, 2025(1): 97.

(责任编辑: 张一鸣)