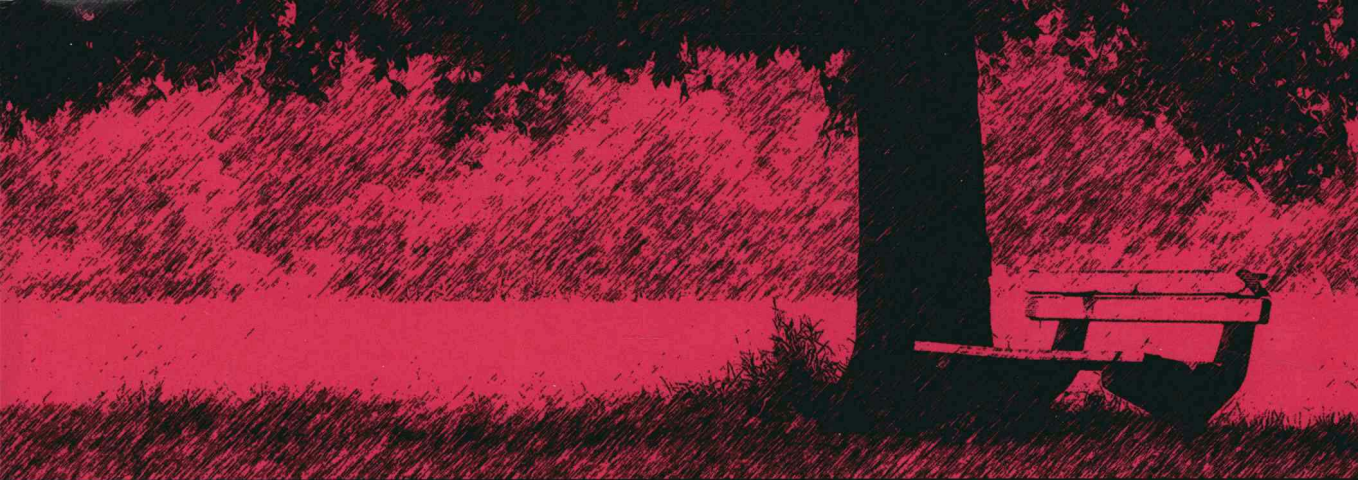

现代教学艺术论纲

XIANDAI JIAOXUE YISHU LUNGANG

主 编 ● 杜德栋 范远波

 中国人民大学出版社

现代教学艺术论纲

主 编 杜德栋 范远波

中国人民大学出版社
• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

现代教学艺术论纲/杜德栋、范远波主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 7
ISBN 978-7-300-13688-2

I. ①现… II. ①杜… III. ①教学艺术-高等学校-教材 IV. ①G42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 131204 号

现代教学艺术论纲

主 编 杜德栋 范远波

Xiandai Jiaoxue Yishu Lungang

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东君印刷有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2011 年 8 月第 1 版
印 张	19	印 次	2011 年 8 月第 1 次印刷
字 数	437 000	定 价	33.00 元

序

20 世纪八九十年代后，由于现代教学观念与技术的确立、教育科学研究的空前发展以及人本主义思潮的影响，教学艺术在我国逐渐成为教学理论与实践研究的热点。经过近 30 年的努力，教学艺术论的学科地位逐步确立并取得了丰硕成果，对推动教学改革产生了积极影响。当前，在优先发展教育、建设人力资源强国的宏伟目标指引下，系统梳理和深入挖掘我国教学艺术论的发展历程与最新成果，对课堂教学观念与行为进行深度关注，已成为教学改革的一项实质性任务。这部教材的鲜明特点就是以现代教学思想为依据，以服务教师专业发展为目标来反思中小学教师教学艺术实践，对教学艺术的理论与实践以及两者的结合作出了有益的探索。

其一，教材的体例新颖。教学艺术是教师在教学过程中为达到最佳教学效果而采用的手段、方法、技术以及富有个性的形象的完美综合，是教师运用教学方法达到的最高境界，但这种境界不是教师的单纯表演，而是教师和学生之间的心灵默契和共鸣。为此，教材在呈现体例上，立足于中小学教学实践领域去探讨教学艺术，选取了许多优秀教师的成功教学案例来构建教学艺术活动的虚拟情境，形成了情景—探究—理论—建构的编著思路和结构体系，让教师和学生能够设身处地进行全方位的感受和多维度的思考，由单一“情景”进入具有丰富教育意蕴的主客体交融的“情境”中。此可谓对教材呈现方式的突破。

其二，教材不刻意强调某一种教学艺术活动观，对情境问题的分析与解决具有开放性和启迪性。教学作为一种社会活动，如何去认识和理解它，怎样实施，不同的教学理论和学习理论有不同的主张和看法，在理论上很难有统一的意见。就教学理论来看，自从赫尔巴特《普通教育学》把教育建立在实践哲学和心理学理论基础之上，就出现了朝哲学和心理学两个方向发展的教学理论，前者是描述性的，后者是规范性的。就学习理论来看，自从艾宾浩斯聚焦于如何保持学习引发的变化以来，对如何获得这种变化及变化的性能、表现，也出现了经验论和天赋观念论两个研究路向，并由此带来了不同的教学主张。比如，

由经验论路向发展而来的行为主义学习理论就重视教学的外在环境，由观念论路向发展而来的认知结构论就重视教学对象内在的心理体验和知识结构。这些不同的教学认识观念，不但带来了在教学艺术不同的理解，也带来了不同的教学艺术表现和行为。同时，教学认识观不仅仅是事实判断，还牵涉到价值判断。这本教材没有纠缠于各种教学艺术观的争论，而是抓住艺术的共同特征——多样化和个性化，分别从不同理论视角去考察、分析教学活动，突破局限于一隅去看待教学艺术活动的习惯性认识以及简单、本能的的教学反应，力求培养读者创造性思维，引导读者多角度解决问题。

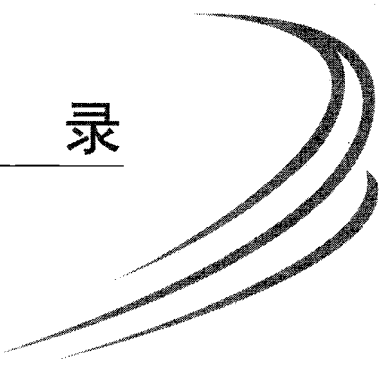
其三，全书思路清晰，内容丰富，语言简练生动，分析系统简明。作为高等学校教师教育专业课程“教学艺术论”的教材，本书从教学艺术的基础理论到教学艺术的实践技能技巧，再到教学智慧和教学艺术风格等教学艺术境界的养成，呈现了教师专业发展的基础过程，对提高师范生从事教师职业的技能技巧，提高教学艺术水平有较大的帮助。全书论述了教学艺术多方面的问题，对教学艺术的本质和特点，对教学艺术的历史发展和现实基础，对教学艺术实践的组织与调控艺术、教师形象塑造艺术、提问与板书艺术、启发讲解艺术、演示与实验艺术、作业布置与辅导艺术、教学媒体选用艺术、语言和非语言艺术等都进行了深入的论述。在此基础上，这部教材还把教学智慧作为教学艺术境界之一放在后面，反映了教学艺术的精髓——因人、因地、因材施教的创造性。

当然，书中还有一些地方需要进一步完善。但是总体而言，瑕不掩瑜，该书为教学艺术的研究和实践提供了许多有益的借鉴和启示，是一部有开拓性的教材。

金林祥

2011年4月11日于华东师范大学

目 录

第一章 教学艺术概述	(1)
教学情景 一个这样的老师	(1)
第一节 教学艺术的本质	(2)
第二节 教学艺术的特点与功能	(7)
第三节 教学艺术的历史发展	(12)
第四节 教学艺术的现代教学思想基础	(17)
第二章 教学设计艺术	(24)
教学情景 孔乙己肖像的改写	(24)
第一节 教学设计艺术概述	(25)
第二节 教学目标的确定与内容的选择加工	(32)
第三节 教案的编写设计	(41)
第三章 教学过程的优化艺术	(49)
教学情景 教师的对话	(49)
第一节 教学过程优化概述	(50)
第二节 教学过程优化的范围	(52)
第三节 教学过程优化的方法体系	(58)
第四章 教师形象的塑造艺术	(63)
教学情景 孩子多可爱	(63)
第一节 关于教师形象的认识	(64)
第二节 权威型教师形象向智慧型教师形象的转型	(71)
第三节 教师的人格修养与养成	(76)

第五章 教学组织与调控艺术	(80)
教学情景 辫子剪了	(80)
第一节 组织学生注意的艺术	(81)
第二节 教学导入的艺术	(85)
第三节 教学艺术节奏	(89)
第四节 教学艺术高潮	(91)
第六章 提问与板书艺术	(96)
教学情景 分数的意义	(96)
第一节 教学提问艺术	(97)
第二节 教学板书艺术	(104)
第七章 启发与讲解艺术	(114)
教学情景 可能是零	(114)
第一节 教学启发艺术	(115)
第二节 教学讲解艺术	(122)
第八章 演示与实验艺术	(128)
教学情景 塑料棒生电	(128)
第一节 演示教学的艺术	(129)
第二节 实验教学的艺术	(133)
第九章 学生学习及其指导艺术	(141)
教学情景 学法指导亟待加强	(141)
第一节 学习的一般原理	(142)
第二节 学生学习的主要模式	(147)
第三节 学生学习的指导艺术	(153)
第十章 教学媒体选用艺术	(159)
教学情景 媒体生效	(159)
第一节 教学媒体的类型与功能	(160)
第二节 教学媒体的选择与运用艺术	(163)
第三节 多媒体组合教学设计的艺术	(170)
第十一章 教学语言艺术	(176)
教学情景 言谈自然导新课	(176)
第一节 教学语言艺术的含义和作用	(177)
第二节 教学语言艺术的表达结构	(181)
第三节 教学语言艺术表达能力的培养	(187)
第十二章 教学非语言艺术	(193)
教学情景 此处无声胜有声	(193)
第一节 教学非语言艺术的概述	(194)
第二节 教学非语言艺术的基本原则	(199)
第三节 教学非语言艺术表达能力的培养	(202)

第十三章 教学评价艺术	(207)
教学情景 脑袋积水?	(207)
第一节 教学评价的概述	(208)
第二节 教学评价方法和原则	(211)
第三节 发展性课堂教学评价体系的建立	(215)
第十四章 教学幽默艺术	(221)
教学情景 因为蝶恋花	(221)
第一节 教学幽默艺术概述	(222)
第二节 教学幽默艺术的理论依据	(227)
第三节 教学幽默艺术的运用	(233)
第十五章 教学反思艺术	(241)
教学情景 反思——小径分岔的花园	(241)
第一节 教学反思与教学艺术	(243)
第二节 教学反思的途径与内容	(249)
第三节 教学反思能力的培养	(255)
第十六章 教学智慧	(259)
教学情景 纸条的处理	(259)
第一节 教学智慧概述	(260)
第二节 教师的智力素养	(263)
第三节 教学智慧的培养	(270)
第十七章 教学艺术风格	(277)
教学情景 一堂别开生面的语文课	(277)
第一节 教学艺术风格概述	(279)
第二节 教学艺术风格的表现类型	(280)
第三节 教学艺术风格的形成过程	(285)
后 记	(293)

第一章

教学艺术概述

教学情景

一个这样的老师

怀特森先生教我们六年级的科学课。在第一节课上，他问我们：“谁知道一种叫作凯蒂旺普斯的动物？”同学们面面相觑，就连生物比赛得过奖的比利也惊奇地瞪大眼睛。

“噢，没有人知道。”怀特森老师笑笑，“那是一种夜行兽，在冰川期因为无法适应环境的变化而绝迹了。”说着，他从讲桌上拿出一件动物头骨模型，向我们描述这种动物的特征。讲完，他把头骨交给前排的同学，让大家轮流观察一下。我们饶有兴趣地传看，记笔记，有的同学还画了图。

第二天，怀特森老师对上次讲的内容进行了测验，我胸有成竹答好卷子交给老师。

但是，当试卷发下来的时候，我惊呆了。我答的每道题旁边都打着大大的红叉。我瞧瞧周围的同学，每个同学都不及格，比利正气恼地捶桌子呢。发生了什么事？

“很简单，”怀特森老师眼里闪过狡黠的光芒，解释道，“有关凯蒂旺普斯的一切都是我编造的。这种动物从来没有过。你们笔记里记的都是错的，错的当然就不能得分了。”

“从来没有过？那您那天拿的头骨是怎么回事？”比利问。

“那件头骨嘛，”怀特森老师笑了，“不过是马的头骨罢了。”

“那你为什么要在课堂上郑重其事地讲？为什么还要考试，这种老师算什么老师？”一股怒火升上了我的心头，我紧紧抿住嘴唇，控制着自己不嚷出来。教室里响起了不满的议论声。

怀特森老师摆摆手，让大家平静下来：“难道你们没有想过吗？既然已经‘绝迹’了，我怎么可能那么详尽地描述它的夜间视力、皮毛的颜色，以及许多根本不存在的现象，还给它起了个可笑的名字，你们竟一点儿也没有起疑心，这就是你们不及格的原因。”

怀特森老师说试卷上的分数是要登记在成绩册上的，他真这么做了。他希望我们从这件事上学到点儿什么。

并不是所有的人都能认识到这里面的价值。有一次，我把怀特森老师的事讲给一位邻居听，他惊讶极了：“那位老师不该这样捉弄你们。”我正视着他的眼睛，告诉他：“不，你错了。”

——[美] 大卫·欧文：《一个这样的老师》（有改动）

【教学探究】

教学是一门艺术，艺术的感染力会潜移默化地影响人，改变人的认识和观念。艺术的核心在于创新，不管人们怎么看待怀特森老师的行为，认为他是“捉弄”人也好，不理解也好，怀特森老师毕竟在影响、推动着学生健康成长。教学艺术不是一味迎合、娱乐学生，而是追求全面、长远的教育效果。你怎么看待怀特森老师的行为？你碰到过类似怀特森老师那样为了培养学生的怀疑精神而冒着挨骂风险给每个同学不及格的老师吗？怀特森老师的教学实践是不是一种教学艺术表现？

第一节 教学艺术的本质

所谓本质，是指事物的根本性质，是一事物区别于他事物的根本所在，它构成事物各要素之间的内在联系。但是，教学是一个系统工程，人们对它认识角度的不同以及对其要素分解的不同，带来了教学艺术本质的不同认识。

一、关于教学是什么的争论

教学是什么,这是一切有意识地从事教育工作和研究教育的人所需要思考的问题。在近代教学论发展历程中,出现了“形式教育”学派和“实质教育”学派的论争,“形式教育”学派认为教学是训练人先天具有的官能的过程,即促进人的内在官能显现、成长和完善的活动;“实质教育”学派则认为,教学主要是获得有用的知识、技能的过程,即心理内容不断充实的过程。近年来,我国学者对教学是什么的问题,也提出了几种不同的观点:其一,教学是一种特殊的认识活动。这种观点将教学作为文化传承过程,认为个体在老师引导下掌握人类总体文明成果,是主体能动反映世界、改造自身的过程。其二,教学是一种特殊的交往。这种观点认为教学是一种师生间、学生间的交往活动,是一种对话和理解的活动,是一种师生共享知识、精神、智慧和意义的过程。其三,教学是一种特殊的实践。这种观点将教学的本质看成人的存在形式和生活形式,以培养完满人格为目标,引导人去体验生活、理解世界、理解人生的价值和意义。这三种不同的认识反映了现代教学论的丰富性。不同观点的争论,有助于开拓思路。

也有人从研究手段、教学过程特征、教学效果等方面去认识教学,于是引发了教学是艺术还是科学的争论。尽管教育学的奠基者之一夸美纽斯早就提出教学是“把一切知识传给一切人的艺术”,但是他同时又在《大教学论》开篇点明其目的是:“寻求并找出一种教学的方法,使教员因此可以少教,但是学生可以多学;使学校可以少些喧嚣、厌恶和无益的劳苦,多具闲暇、快乐和坚实的进步;……”^①

赫尔巴特《普通教育学》将教育学建立在实践哲学和心理学的理论基础之上,前者是描述性的,后者是规范性的。教学理论研究朝哲学和心理学两个方向发展,落实于教学行为过程,就集中在教学是艺术还是科学的问题上。

从艺术角度来说,艺术是以形象反映生活、给人们带来审美愉悦的一种社会意识形态。艺术求美,通过个别把握一般,体现多样化。教学活动就是一个师生自由创作的过程,每一节课、每一个教学情景都是师生共同创造的艺术品。

从科学角度来说,科学是借助概念、公式反映自然、社会、思维等的客观规律的分科知识体系。科学求真,扬弃个别而抽象出一般,体现概念化,揭示普遍性。夸美纽斯提出“寻求并找出一种教学的方法”,就强调了这种普遍性,认为掌握了这种方法就可以使教员因此少教,学生可以多学。

教学是艺术还是科学,历来争论不止。“或问科学与艺术究何异?曰两者皆寄于外物,惟科学以外物为主,而艺术则终仍以人心为主。”^② 艺术追求形式的新颖,引发共鸣;科学追求内容的新颖,激起惊讶。物理学家狄拉克指出:“诗人描述的感情是每个人内在所有的,也都能理解的,但是他所叙述的方式是从未有人用过的;在物理学中则正相反,我们用的是和其他人同样的语言,但表达的是以前任何人都不知道的知识。”^③

① [捷] 夸美纽斯:《大教学论》,1~2页,北京,教育科学出版社,1999。

② 钱穆:《国史新论》,69页,北京,三联书店,2005。

③ 转引自李政道:《科学与艺术——在炎黄艺术馆的讲话》,载《中学生阅读》7、8合刊,1995。

实际上这种争论牵涉到如何看待艺术和科学的问题。一般认为,艺术和科学的共同基础都是人类的创造力,它们追求的目标都是真理的普遍性。从艺术活动和科学活动的效果来看,艺术和科学都是人类认识世界的态度与方式。朱光潜在《我们对于一棵古松的三种态度》中写道:

一切事物都有几种看法。你说一事物是美的或是丑的,这也只是一种看法。换一个看法,你说它是真的或是假的;再换一种看法,你说它是善的或是恶的。同是一件事物,看法有多种,所看出来的现象也就有多种。

.....

假如你是一位木商,我是一位植物学家,另外一位朋友是画家,三人同时来看这棵古松。我们三人可以说同时都“知觉”到这一棵树,可是三人所“知觉”到的却是三种不同的东西。你脱离不了你的木商的心习,你所知觉到的只是一棵做某事用值几多钱的木料。我也脱离不了我的植物学家的心习,我所知觉到的只是一棵叶为针状、果为球状、四季常青的显花植物。我们的朋友——画家——什么事都不管,只管审美,他所知觉到的只是一棵苍翠劲拔的古树。我们三人的反应态度也不一致。你心里盘算它是宜于架屋或是制器,思量怎样去买它,砍它,运它。我把它归到某类某科里去,注意它和其他松树的异点,思量它何以活得这样老。我们的朋友却不这样东想西想,他只在聚精会神地观赏它的苍翠的颜色,它的盘屈如龙蛇的线纹以及它的昂然高举、不受屈挠的气概。

这三个人的态度代表了人们认识和对事物的三种不同态度,即实用态度、科学态度和审美态度。一个教学过程,可以从不同角度去认识和看待它,比如,从国家、社会、家长的教育期望角度,从教学促进师生共同成长的角度,以及从教学过程的幸福感角度。对待教学过程的不同认识态度必然会带来不同的教学行为方式。在目前以人为本的教育价值取向,我们更倾向于从艺术角度来认识教学,把教学看作一门艺术,这样更有利于促进学生身心健康成长,更有利于让教学过程要素——教师、教学内容、教学方法、学生等呈现活生生、多样化的状态。

二、教学是一门艺术

教学艺术是教师发展到一定水平后的必然追求,它既是教师把教学过程当作一种艺术享受的教学境界,也是教师对教育教学认识 and 理解的反映。

艺术创作是艺术家把自己对社会生活的认识和理解寄托在自己所创作的典型形象上的活动过程,它既是艺术家宣泄自己的情感、获得心灵洗礼的一种体验,也是艺术家反映社会生活、表达社会理想的一种手段。水平不高的艺术工作者总是容易陷入概念化、模式化的窠臼,而经验丰富的艺术家则总是呈现新颖的形象。

教学艺术与艺术创作都影响和启迪人的活动。从活动的发动一方来说,教师或艺术家都需要全身心、忘我的投入,如此呈现出来的教学情景或艺术情节才会达到心灵碰撞和境界提升的效果。从活动的延伸过程来说,两者采用各种手段和技巧的用意都是为了抓住参

与者的心,让参与者思维活跃、情感充盈。从活动的结果来说,两者都能给人带来心灵愉悦以及深远的回味和探究。具体表现在:

(一) 主导角色相似

教学艺术的主导者是教师。教师职业是一种促进个体社会化的专门职业,具有传道者、授业解惑者、管理者、示范者、研究者等多重职业角色。履行这些职业角色离不开教师职业的专业化。首先,教师职业的专业化体现在学科专业素养上,教师需要熟悉所教学科的基础知识、基本结构以及各部分知识之间的内在联系,了解学科的发展动向和最新成果。其次,教师职业的专业化体现在教育专业的素养上,教育事业是社会性事业,受社会各种因素的制约和影响,同时也能推进经济社会各方面的发展。教师必须充分认识教育满足社会需要和促进人自身发展的功能,既使教育教学满足社会多方面发展的需要,促进人的全面发展,又使教育教学为学生的个性发展提供充分的机会和的良好氛围。最后,教师职业的专业化还体现在语言表达上,语言是教学中传授知识和影响学生的主要工具,教师的语言应该简明、连贯、得体、富有感情和感染力。而艺术创作的主导者是艺术工作者或艺术家,他们也是知识渊博、经验丰富、语言表达能力较强的群体,他们同样担负着宣扬新思想、新知识,改造人类精神世界的重要使命。

(二) 服务对象相似

教学艺术与艺术创作的服务对象都是现实社会中的人。尽管艺术作品也可能流传后世,影响后人,但从创作者自身来说,其最初出发点主要还是为了影响现实中的人,为活生生的人提供精神食粮。正是为了充实人生、启迪人生,艺术创作者不断产出作品,服务人类大众。作为被服务者,人类大众在欣赏作品时还会主动地结合自身的生活体验进行再创造,有一千个读者就有一千个林黛玉。教学对象也是活生生的人。教学艺术为特定年龄阶段的群体提供服务,这一阶段的人群处在快速成长发展中,是具有多方面发展可能性的人。教学艺术不但要充实他们的精神世界,帮助他们形成健康向上的生活方式,而且要为他们的终生发展奠定基础,激励他们不断追求有尊严有质量的生活。教学艺术的服务对象是双向的,既服务于教师自身也服务于学生。教师在了解学生的年龄特征、兴趣爱好、态度倾向的基础上,熟练运用各种技巧激发学生的思维和想象,获取成功感;学生在接受服务的过程中,如同欣赏者欣赏艺术作品那样具有极大的主观能动性,能够结合自身的知识体验对服务成果进行独特建构和再造。

(三) 过程特征相似

任何一种有意识的过程都围绕目的和手段展开。艺术创作出各种典型形象,目的是感染人、打动人。任何模式化、脸谱化的形象给人带来的都是枯燥、乏味和无聊,缺乏撞击心灵的效果和耐人寻味的意蕴。因此,艺术创作要力求体现形象性、情感性、审美性和独创性的特征。教师为了提高教学效率、更好地完成教学任务,也要借助于语言、身体、动作、表情、图像等艺术要素,将抽象的知识体系经过加工、处理,变为融接学生已有体验、改变学生态度倾向、重组学生知识结构的关键因素;同时还要把整个教学艺术过程当作拓展学生视野的窗口,当作师生情感交流的纽带,当作培养终生学习能力的基地。艺术创作运用不同的艺术手段创造出可供欣赏的典型形象,借以反映社会生活,表达作者的思想感情和活动。有人将艺术分为语言艺术(文学)、造型艺术(绘画、雕塑、建筑)、表演艺术(音乐、舞蹈)、

综合艺术（戏剧、电影）。但不管哪种艺术形式，都离不开语言、动作、图像、音响、色彩、线条等构成艺术的基本要素。而这些要素也是教学艺术营造教学情景所不可缺少的要素：语言用于传授知识、交流感情；动作，亦称身体语言，用于传情达意、课堂管理；图像（图表、教具、实物）用于感性直观地展示内容；现代化教学手段（色彩、音响、图像）用于调动视、听觉和一切注意力。虽然教学艺术与艺术创作所担负的任务不同，但它们运用的手段或表现手法有部分相似性，即都需要创造性地选用和组合各种手段去营造生动活泼的氛围或扣人心弦的场景。

（四）功能效果相似

教学与艺术有着相似的功能。艺术具有认识功能、教育功能和审美功能。认识功能使人们借助于艺术认识到许多关于周围世界的过去、现在和将来的情况；教育功能使人在精神上感到充实，能提供一种强大的精神武器；审美功能使人与作品主人公发生共鸣，随其悲痛而伤感，随其愉快而高兴，从中受到真善美的熏陶。教学也具有这三大功能：通过教学，使学生逐步掌握知识，摆脱似知非知、似懂非懂的懵懂状态，走向从不知到知、从知之不多到知之甚多的理性境界；通过教学，改造人性，使学生掌握改造客观世界、创造美好生活的本领，树立正确的世界观和培养良好的道德品质；通过教学，展现教态美、语言美、行为美、字体美、声响美、气氛美、环境美，使学生身处教学过程中，如同欣赏一件艺术作品，沉浸在艺术美的感受之中，得到审美陶冶。

三、对教学艺术本质的多种认识

教学过程与艺术创作过程具有相似性，教师和学生可以像美术家、音乐家、文学家那样自由地进行教学艺术创作。不过，这一创作过程既有师生之间的和谐相处、密切配合，也有师生对教学内容的默契认识以及彼此之间的心灵沟通和碰撞。为此，当人们把教学艺术活动当作审美对象来看待时，对其本质的认识就产生了不同的看法。

第一种是把教学艺术的本质看成教学的审美性。美感是一种能给人带来心灵愉悦和境界提升的情绪状态。美感不仅仅体现在教师的仪态、语言和动作上，更主要的是能给学生带来心灵的撞击。

第二种是把教学艺术的本质看成教学的表演性。这种观点认为，教学是一种独具特色的表演艺术，即教师与那些观看表演的人的关系决定了它是一门独特的表演艺术。苏联教育家马卡连柯认为，教师应该掌握戏剧的表演艺术，他说，凡是不善于模仿，不能运用必要的面部表情或者不能够控制自己情绪的教师，都不会成为良好的教师。在他看来，教学艺术是一种综合的表演，需要声音、语调、目光、手势、肢体、表情等的配合，既要快乐适时，又要生气得当。教师在教学中的表演，首先是教师言行和神态、仪表的综合表演，教师把讲台当作舞台，把粉笔、教具当作道具，通过一幕幕扣人心弦的表演来吸引和打动学生观众，赢得演出的成功。其次是整个过程需要教师全身心的投入，如戏剧谚语所说，“演员一散神，观众便走神”，突出了教学应该如何营造氛围、抓住学生的心这一教学的关键问题。

第三种是把教学艺术的本质看成教学的创造性。这种观点认为,艺术的生命活力是创造,离开了创造,艺术便不复存在。教学的生命力和感染力贵在创造,无创造便谈不上教学艺术。创造在实践中体现,没有实践,创造就是空谈。创造要考虑自身因素,选择自己驾轻就熟的方式展开教学,千万不要盲目去学人家。创造还要考虑学生因素。教师面对的是富于变化的千差万别的青少年儿童,不可能用事先准备好的刻板程序去解决课堂上出现的各种问题。无论是教学方案的设计、教学原则的运用、教学内容的处理、教学方法的选择,还是教学过程的组织、课堂偶发事件的处理以及教学语言、非言语行为的运用等,都需要发挥创造性。创造性贯穿于教学的全过程之中,从起点到终点,而终点又是下一个起点。

综上所述,我们认为,教学是有一定教育职责的教师和需要健康成长的学生的相互影响活动,这种活动具有双边性、人文性、艺术性,对教师来说,重在启迪引导而非扼制灌输,对学生来说,重在在审美愉悦中主动、积极地获得发展。

第二节 教学艺术的特点与功能

一、教学艺术的特点

教学艺术的特点是指教学艺术活动中呈现出来的能最大限度地促进有效教学的特征,是教学艺术本质在教学过程要素方面的具体表现。把握教学艺术的特点是运用教学艺术提升教学境界的关键。

(一) 形象性

教学艺术主要运用生动、鲜明、具体的形象来达到教学目的。形象性是教育艺术美的首要特性,抽象的东西无所谓美丑。康德说:“美是不涉及概念而普遍地使人愉快的。”黑格尔则认为美是理念的感性显现。可见,美感的产生离不开具体生动的形象。教育艺术美主要诉诸审美主体的感官,也是具体形象的,主要体现在三个方面:一是实物的具体形象,如教学数字1、2、3的概念,出示具体事物苹果等;二是语言的具体形象,语言通俗,多用比喻、拟人手法;三是生活经验的具体形象,尽量以具体的生活现象引入课题,以教师生动形象的教学表演来推动教学的发展。如特级教师斯霞给一年级学生讲“颗颗稻粒多饱满”这一句话时,学生对“饱满”这个词理解不深,总是停留在“麦子长得饱满”、“豆子长得饱满”的具体实物层面,为了让学生全面弄清这个词的意思,她忽然走到门口,胸脯一挺,头一仰,两眼炯炯发光,然后问:“你们看,老师现在精神怎么样?”学生说:“老师的精神也很饱满。”她又说:“那让我看看你们的精神怎么样?”学生一个个挺起胸脯,坐得端端正正。^①

^① 参见李如密:《教学艺术论》,92页,济南,山东教育出版社,1995。

（二）情感性

教学艺术需要教师情感充沛、丰富，具有对学生、对教育事业、对学科专业的强烈的爱。陶行知曾对他那些从事教育工作的学生寄语：“捧着一颗心来，不带半根草去。”希望他们对学生、学校要有无私的爱。俄罗斯有句俗话：漂亮的孩子人人都喜欢，而爱难看的孩子才是真正的爱。《孟子》说：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”（《孟子·梁惠王上》）情感性要求教师把学生当成自己的亲人一样来关心和尊重，并把它融入日常的教学活动中，教师以自己的热情、乐观、自信、宽容去营造健康向上、和谐融洽的教学情景和学校氛围。值得注意的是，教师的情感展露方式应当合适，否则会走向反面，被学生当成干涉和拘束而受到抵触。有些老师总喜欢找学生谈话，做思想工作，苦口婆心——“苦口”就是说得多，“婆心”就是面面俱到的关心，如老太婆那样啰嗦，这样是让学生感到讨厌的。教师表达情感时首先要设身处地从学生角度考虑，苏霍姆林斯基说：“儿童不会谅解那些态度冷淡、缺乏感情、好作长篇说教、总想置身于孩子的忧虑与激动之外的教师。”其次，教师的情感表达要随着教学内容的变化而有所变化，该轻松愉悦时绝不能板着脸孔，该严肃庄重时绝不能诙谐调侃。教师的情感要与内容保持和谐协调，同时要拓宽学生的视野。

（三）审美性

审美性是教学艺术的突出特点，在教学艺术过程中，教师、学生、教学活动、教学内容和方法等一切表现都是审美对象，都应该成为教学艺术过程的审美主体或者说审美享受者——教师和学生获得美感的基础和来源。教学艺术的审美性主要体现在教学过程的连贯、教师语言的幽默、教学细节的生动以及教学行为的即兴表演等方面。首先，保持教学过程的连贯性和张弛性，要求教师调整好教学过程的快慢和节奏，而不是通过一系列的问题来推动教学进程。例如，有个教了25年小学语文的老师，苦于不知道怎么教，他说，现在使用的方法基本上都是老师问学生答的问答法，比如《刘胡兰》课文，老师一开始就问：“这篇文章是写谁的？”学生举手说：“是写刘胡兰的。”问怎么知道的，答：“题目就是刘胡兰。”接着问：“这个故事发生在什么时候？”答：“1947年1月4日。”又问：“你怎么知道的？”答：“课文第一句就是这么写的。”这个老师就这样按课文内容一句一句地往下问，自以为实现了课堂教学的连贯性，实际上只是教师提问的连贯性。课堂教学既是教师和学生互动过程，也是学生与学生思想交流的过程，整个过程的流畅、自然是在心灵上实现的。像上述的教学过程，在师生心灵层面都是阻塞的、磕磕碰碰的，课堂气氛沉闷、压抑，思维受到了阻塞。其次是教师语言的幽默。幽默给人带来轻松愉悦感，但除此以外还要给人启发，我国许多著名的教育实践家都非常注意课堂的轻松愉悦。有时候，往往教师一句幽默的话语，就可以把一个课堂突发事件轻松带过，让学生受到教育。再次，教学行为的即兴表演指不事先酝酿、排练的临场发挥，既顺乎教学情景的自然，又与周密的教学计划不产生矛盾。如有教师教学《桂林山水》时，叫学生解释“无瑕翡翠”的“瑕”，一个学生说：“瑕就是斑点。”老师觉得这个理解有偏差，那么，如何纠正呢？直接指出，效果肯定不好，于是该老师马上指着自己洁白的衬衣说：“这么说来，我今天就穿着一件无瑕的白衬衣啰。”预习时查了字典的人立即纠正，没查字典的同学也瞪大眼睛想了解个究竟，已经知道了这个词义的同学经这样一个即兴表演场景，更加深了对“无瑕”

的理解和记忆。

(四) 个体性

教学是共性和个性的统一过程,教学的共性体现在学科的知识结构和儿童的心理发展阶段上,教学的个性则更多体现在教师的教学风格上。教学是一种创造性的精神劳动,同样的教材,同样的学生,因不同教师的发挥而风格各异。因为每个教师的思想、气质、知识结构、审美情趣、特长爱好和教学能力不同,所以在针对不同的教材和学生实际从事教学活动时,都会有自己的选择和侧重,采取自己得心应手的方式方法,创造出自己独特的教学风格。以语文课为例,有的教师长于朗诵,激发学生情感,突出以情动人;有的善于启发诱导,深刻剖析课文的哲理,突出以理服人;有的写作、板书能力强,以写作为序、以板书为线安排教学。正因教学艺术具有鲜明的个性特点,才使教学艺术风格千姿百态。

(五) 创造性

教学的生命力和感染力贵在创造,无创造便谈不上教学艺术。创造性是教学艺术最本质的特点,它决定着教师教学艺术水平的高低,关系着教学的成败。教学中无时不存在创造性。如前所述,教师面对的是富于变化的千差万别的青少年儿童,他不可能用事先准备好的刻板程序去解决课堂上出现的各种问题。马卡连柯主持高尔基教养院的时候,有位学生从食堂储藏室中偷了一只烧鸡,被人抓住。马卡连柯把那个学生叫来,问他:“为什么这样做?”这个学生回答说:“想吃。”于是马卡连柯把所有的学生集合起来,叫那个偷鸡的学生当场把他偷来的鸡吃掉。在众目睽睽之下,那个学生怎么也吃不下,请求宽恕,并表示今后不再干这样的事情。一起偷窃事件得到了圆满的处理,那个学生从此改正了偷窃的恶习。后来,马卡连柯的学生卡尔巴诺夫主持的一个少年违法者教养院里,发生了一起学员偷面包的事件,卡尔巴诺夫想运用马卡连柯的现成办法来教育那个学生。没想到,那个学生却当场平静地拧下一块他偷来的面包,旁若无人地大口吃起来,完全没有达到卡尔巴诺夫预想的结果。他感到迷惑不解,为什么同样的事情,采用同样的方法,却得到了截然相反的结果呢?同样是偷窃事件,但偷窃人的思想状况、当时的学校情况不同。马卡连柯所以那样做,是因为他深深地了解那个学生的思想状况,并且教养院已经建立了一个形成正确舆论的集体。而卡尔巴诺夫却没有想到这些,就生搬硬套,结果事与愿违。^①

二、教学艺术的功能

教学艺术的功能是指教学艺术在教师和学生的身心愉悦和发展上所产生的影响作用。考察教学艺术活动的过程和结果,教学艺术大致有以下五种功能。

(一) 营造教学情景的功能

营造自由的课堂氛围是问题意识孕育的温床,也是刺激和活跃问题意识的重要保障。教师应该在明确教学内容的基础上,充分考虑学生的已有经验,有意识地创设出符合需要

^① 参见何齐宗:《教育美学》,41页,重庆,重庆出版社,1995。