

夏欣佳 著

我是语文教师夏欣佳

巧心独运

WOSH I YUWEN JIAOSH I XIA XIN JIA
QIAOXIN DUYUN

● 上海大学出版社

不照本宣科，不墨守成规，

以灵思巧运的教育智慧，

让语文教学**更**新、**更**活、**更**有效。

巧心独运

——我是语文教师夏欣佳

上海大学出版社

· 上 海 ·

图书在版编目(CIP)数据

巧心独运：我是语文教师夏欣佳/夏欣佳著. —
上海：上海大学出版社，2013. 4

ISBN 978-7-5671-0749-6

I. ①巧… II. ①夏… III. ①中学语文课-教学经验
-高中 IV. ①G633.303

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 060240 号

策 划 农雪玲 庄际虹

责任编辑 农雪玲

封面设计 倪天辰

技术编辑 金 鑫 章 斐

巧心独运——我是语文教师夏欣佳

夏欣佳 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 021-66135112)

出版人：郭纯生

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 787×960 1/16 印张 16.75 字数 271 千

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5671-0749-6/G·1214 定价：42.00 元

序 言

理性的思考 探索的印迹

捧读夏欣佳老师的这本厚厚的文稿,我深为其执著的精神感动并为之欣喜,眼前浮现的是夏老师伫立在讲台前辛勤教学的身影和学生渴求知识的可爱面庞。

众所周知,中学教师的工作庞杂繁忙而又具体琐碎,压力大、负荷重,夏老师在繁重的教学之余钟情于研究,能取得这样的成果十分不易,毕竟这20余万字的文稿是她逐字逐句地在键盘上敲出来的,这种孜孜以求的精神难能可贵。我以为这是一项非常有意义的工作:

第一,为自己的教学研究生涯印迹留下清晰的记录,不至于使得“火花”湮灭与散落,值得留恋与珍藏。

第二,可在一定的范围内传播自己的教学研究成果。

第三,也是对自己的鞭策和鼓励,以攀登专业发展的新高峰。

无疑,夏老师是我校一百多位教师中的又一个典型代表。

夏老师善于学习与思考,长于探索与研究。参加教育工作以来,她利用业余时间先在华东师范大学参加了古代文学研究生课程班学习,后又报考了华东师范大学教育硕士,经过三年的研究生学习,获得了语文学科教学硕士学位;她报名参加名师工作室的学习,积极参加各层级的教研活动,参与课题研究、撰写教科研论文,连续数年担当高三年级语文教学任务……她的身上始终蕴藏着一股积极向上的活力和时代精神。

夏老师不仅热爱教学,而且多才多艺。她的课堂教学如行云流水,轻松而富有成效;她尤擅长演讲和朗诵,她指导的学生在市、区演讲、朗诵比赛中都取得了佳绩……

我经常会看到关于教育教学的图书,然而由一线教师独自执笔近20万字的著作并不多见。夏老师是一名普通的青年语文教师,所不同的是,她没有把自己看成一个只教书却不知道为何而教的人,她在积极思考:应该教什么?怎样教才更有成效?教后学生又获得了什么?其实教育的思考都是平时积累起来的,“不积跬步无以致千里”,教育的收获也在于一点一滴地下功夫。教学不仅是一门技术,更是一门学问,一种艺术。不断实践、改进、总结与学会反思,应该是教师改进教学、提升教学水平的重要方法。在这方面,夏老师对自己有要求,也有实践探索,而且富有成效,她做得很好。

多年来,长征中学坚持“科研兴校”,学校的教育教学研究氛围日渐浓厚。“教而不研则浅,研而不教则空”,随着课改的深入,这已基本成为广大教育工作者的共识,但我们到底应该研究些什么,怎样去研究,又该从何处入手去研究?本书给出了部分回答,它既有鲜活生动的案例,又有深入细致的思考;既是以一位老师的身份来写,又是从一位研究者的视角去观察和思考。本书行文流畅,文字不止于理论层面,又传播了语文教学的方法,甚至是教育的理念;内容操作性很强,不止于课堂实录和设计,可贵的是能让人从一课一例中有所思、所悟和所得。这也是夏老师十多年的教育教学积累、思考与研究的心血结晶。

教育教学改革成败在于教师,教师在教育教学改革中承载着重要的使命。我们的教育教学探索与改革也正处于转型阶段,需要教育教学工作者,特别是一线教师不断积累,不断反思。“众人拾柴火焰高”,从某种意义上来说,提升语文教学效益的希望和关键还是要依赖于像夏老师这样的“草根”。希望这本书能成为夏老师不断提升自我、超越自我的新起点,也相信这本书能给工作在教学第一线的语文教师开启一扇窗户,大家从中获得感悟与启迪。

上海市长征中学校长、党总支书记

华东师范大学教师教育兼职教授

李少保

目 录

走进语文课堂教学

教什么·····	003
高中语文戏剧教学内容的确定与策略的实施·····	003
高中语文散文教学内容的确定·····	039
从《跨越百年的美丽》一文谈语文教材的建设·····	051
提高作文讲评的学生欢迎度·····	055
文言文随文阅读积累·····	060
教并思考着·····	064
《窦娥冤》课堂实录·····	064
《窦娥冤》教学思考·····	071
《窦娥冤》教学设计·····	073
《雷雨》教学设计——鉴赏人物的悲剧性色彩·····	075
《雷雨》教学思考——语文专题课·····	079
《关汉卿》教学设计·····	081
《曹操与杨修》教学设计·····	085
《最后的常春藤叶》教学设计·····	089

《最后的常春藤叶》教学思考·····	093
《对岸》教学设计·····	095
《对岸》教学思考·····	099
《〈宽容〉序言》教学设计·····	101
《〈宽容〉序言》教学思考·····	104
《我所认识的蔡子民先生》教学设计·····	106
《唐诗过后是宋词》教学设计·····	110
教的艺术·····	114
由有效学习而谈有效教学·····	114
语文教学与学生创造力的培养·····	117
如何运用空白的教学艺术——我看曹勇军老师主讲《守财奴》兼评鲍弘用 老师主讲《守财奴》·····	120
如何教学生学会积累和表达·····	125
 扎实语文教师功力	
教学研究·····	131
读写结合·····	131
如何做教学研究·····	133
如何听课评课·····	145
教师成长自我规划·····	147
学生语文学习情况个案分析·····	149
语文教师爱当班主任·····	152
理解、欣赏、信任——如何发挥班干部在班集体建设中的作用·····	152
神秘的本子——我们的班级日记·····	156
放飞梦想——理想信念教育主题班会·····	159

学者教师·····	162
明清小说的悲剧性·····	162
戴着镣铐跳舞——韩愈与儒学精神·····	174
王维山水诗风格与视觉意象·····	177
从《伤逝》中重看鲁迅的个性解放观·····	181

师者如歌·····	185
美丽的追求(演讲稿)·····	185
春风化雨润无声(演讲稿)·····	187
让生命之花绽放——读《教师的幸福人生与专业成长》有感·····	189
生命·诗意·····	191
儒雅教师的成长·····	193

关注语文学习的外延

语文教学中的解读与再创造·····	197
一个作文题目所引发的思考·····	197

《影视艺术欣赏与评论》自编教材·····	200
第一课 影视艺术中的音乐·····	200
第二课 电影构图·····	203
第三课 时空变换的技巧·····	205
第四课 蒙太奇(一)·····	207
第五课 蒙太奇(二)·····	211
第六课 长镜头·····	214
第七课 镜头(一)·····	216
第八课 镜头(二)·····	219
第九课 镜头(三)·····	221
第十课 陈凯歌的人生哲学——评电影《荆轲刺秦王》·····	223

第十一课 《美丽心灵》(A Beautiful Mind)影片赏评	225
第十二课 革命英雄主义审美情结的实现——评《毛泽东在 1925》与 《毛泽东与斯诺》情节的渲染	227
第十三课 世界主要电影电视节、奖	230
第十四课 怎样写影评文章	232
第十五课 影视大家谈	234
 《秀出你的声音来——演讲朗读技巧实战指导》讲义	236
拓展型课程概况	236
拓展型课程学习情况评价表	237
第一课 朗读与感情运用	238
第二课 朗读与音乐的关系——《春江花月夜》拓展课教案	242
第三课 演讲指导(一)——《我有一个梦想》演讲语言特色及演讲感情 的把握	245
第四课 演讲指导(二)	248
第五课 节目主持艺术	249
第六课 配音艺术	251
第七课 即兴演讲指导——即兴演讲中素材的积累	253
第八课 考核	256
 后记	257

走进语文课堂教学

作为一名语文教师,首要任务就是走进语文课堂,从事语文教学工作。面对着讲台下一双双真挚的眼睛,语文教师不能照本宣科,而应在头脑中建立正确的语文教学观念。一堂课可以教什么,教什么才是最有价值的;一堂课可以怎样教,怎样教才是最有成效的;一堂课实际上教了什么,教过之后学生获得了什么;教戏剧、小说、散文、诗歌,教现代文、文言文……要做一名优秀的语文教师,需要通盘考虑的东西,实在是太多太多。

高中语文戏剧教学内容的 确定与策略的实施*

作为艺术的一个重要组成部分,戏剧是一门融合了文学、舞蹈、音乐、绘画、造型等多种艺术形式的综合艺术。“‘戏剧’一词有两种含义:狭义专指以古希腊悲剧和戏剧为开端,在欧洲各国发展起来继而在世界广泛流行的舞台演出形式,英语为 drama,中国又称之为‘话剧’;广义还包括东方一些国家、民族的传统舞台演出形式,诸如中国的戏曲、日本的歌舞伎、印度的古典戏剧、朝鲜的唱剧等。”^①从欧洲戏剧、中国戏曲,再到中外的现当代戏剧,戏剧伴随着人类文明和人类文化的发展而发展。“戏剧是一个已经开化的民族生活的产品”^②,归根结底,戏剧的产生与发展是一种文化现象。

古今中外优秀的戏剧作品具有十分复杂的文化蕴涵和丰富的思想、艺术营养。优秀的戏剧作品通过生动的戏剧情节、尖锐的矛盾冲突、鲜明的艺术形象、优美的个性化语言及多种舞台艺术语言给予观众最美的视听享受。两千多年前,贺拉斯谈到戏剧艺术的功能时就说:“寓教于乐,既劝谕读者,又使他喜爱,才能符合众望。”^③寓教于乐的确是戏剧艺术的特点。

高中的语文戏剧教学,是从学习、了解、欣赏剧本这一文学样式的角度来谈的,高中的语文戏剧教学,其实是戏剧的剧本教学,即戏剧文学的教学。教师通过教学,使学生初步具有阅读、欣赏戏剧文学作品的能力,拓宽学生的阅读视野,

* 《高中语文戏剧教学内容的确定与策略的实施》一文涉及的主要教学篇目可参见本书《窦娥冤》、《雷雨》、《关汉卿》、《曹操与杨修》的教学设计及思考。

① 中国大百科全书总编辑委员会《戏剧》编辑委员会. 中国大百科全书·戏剧卷·前言[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1989: 1.

② 黑格尔. 美学: 第三卷(下册)[M]. 朱光潜, 译. 北京: 商务印书馆, 1996: 243.

③ 贺拉斯. 诗艺[M]//西方文论选: 上卷. 罗念生, 杨周翰, 译. 上海: 上海文艺出版社, 1963: 113.

提高学生的审美情趣。亚里士多德曾说过,悲剧“借引起怜悯与恐惧来使这种感情得到净化”^①;歌德也说道:“一个伟大的戏剧体诗人如果同时具有创造才能和内在的强烈而高尚的思想情感,并把它渗透到他的全部作品里,就可以使他的剧本中所表现的灵魂变成民族的灵魂。”^②戏剧文学的教学,实际上就是引导学生通过阅读、欣赏戏剧文学作品,感受戏剧文学的语言表现力,感受不同地域、民族、不同时期的文化,由情感体验而产生精神震撼,获得审美享受,进而净化心灵,陶冶情操,最终认识历史、认识社会、认识人生。

一、高中语文戏剧教学的现状

戏剧作为一门有着悠久历史的艺术,其丰厚的文化资源不言而喻,但在中国,面对着忙碌的生活节奏,面对着快餐式的生活方式,它又难逃尴尬的处境——外国戏剧基于外国的文化背景,中国观众很难解码;中国古老的戏曲,在新的历史和文化环境中,面对新的观众,似乎又是一个不合潮流的老翁;中国的现当代戏剧自然也是如此,它于现代人,更有如鸡肋,弃之可惜,但又无法吸引观众。不仅优秀的戏剧作家、戏剧文学作品少,而且优秀的戏剧表演也少,进而造成戏剧文化影响力较弱的局面。在高中语文阅读教学中,戏剧的教学和研究现状也不容乐观。

(一) 编选教材

我国的中小学阅读教学,主导文体是散文。在高中三年共六本语文教材(以上海试用本教材为例)中,入选的戏剧文学作品分别为:

中国古典戏曲:《窦娥冤》、《长亭送别》。

中国现代戏曲:《曹操与杨修》。

中国现当代话剧:《雷雨》、《关汉卿》。

外国戏剧:《哈姆雷特》。

还有两篇戏剧知识短文,为谭霈生的《戏剧文学》和黄会林、陈刚的《中国现代和当代话剧》。这六篇戏剧文学作品和两篇戏剧知识短文对于三年的高中语文教学来说,实在有些单薄。而入选到教材中的戏剧剧本又多半是节选,要做到整体感知,比较困难。

① 亚里士多德.诗学[M].罗念生,杨周翰,译.北京:人民文学出版社,1962:19.

② 歌德.歌德谈话录[M].朱光潜,译.北京:人民文学出版社,1979:128.

此外,教师对于戏剧教材的整合、开发不够。语文教材的“二次开发”,主要是指语文教师和学生课程实施过程中依据课程标准,以教材为依托,灵活地对教材内容进行适度增减、调整和加工,从而使之更好地服务于学生的需求,更好地提高课堂教学的有效性和针对性。理想的戏剧文学的选文应该兼顾典型性、时代性和适度性。但在实际教学中,我们发现,教材中关于戏剧的部分,或者有些单薄不能做到整体感知,或者过于冗长而不利于精讲细读,或者入选的某一类戏剧作品缺少典型性或时代性。对这些课文,语文教师完全应该进行适合于自己和学生的整合、开发。但在实际的教学中能合理选用和开发戏剧的教学材料,做到“补白”、“调序”、“删减”、“整合”等的教师少之又少。

学生仅凭课本中的几篇戏剧文学作品是很难学好戏剧文学的。这就要求教师引导学生拓展戏剧文学作品的阅读量,各个时期的作品最好都能有所涉猎,从而熟悉戏剧的基本特点,比较不同风格的戏剧文学作品,对戏剧有一个整体的把握。

比如学生对《雷雨》的整部戏剧了解甚少,通过教材的节选很难把握人物之间错综复杂的关系,对于人物的把握不够立体、全面,也很难理解《雷雨》的悲剧精神。这就需要教师利用选修课、拓展课或学生课余时间和学生一起阅读《雷雨》全剧剧本。

而有些戏剧选文过长,读完就需用很长时间,有必要进行“瘦身”处理。如当代戏剧《关汉卿》的节选部分篇幅就不短,作为自读课,老师们大多用一节课来教学,而要在一节课中完成教学又似乎是困难的。其实,如此长的篇幅,不必面面俱到,只需要抓住“关叶斗”(叶和甫诱劝关汉卿招供,关汉卿誓死不从)和“双飞蝶”(朱帘秀和关汉卿狱中相誓吟诵‘双飞蝶’)来教学即可,采取上勾下联式的学习方式能取得理想的效果。

(二) 重视程度

戏剧在高考试卷中的分值比例偏低,导致教和学两方面都不够重视:一线的语文教师缩减戏剧教学课时,淡化戏剧教学,到了高三,甚至弃之不讲,由学生自己课外阅读;而戏剧文学在外来文化和通俗文化等的冲击下不断萎缩,学生由于知识积累、生活经验的欠缺,阅读中往往又存在东西方文化、古今文化的差异,故而难以对戏剧作品产生共鸣。学生更容易接受时尚的、感性的东西,进而疏远了传统文化和经典艺术,话剧和戏曲很难进入他们的视野和心灵。经典的戏曲唱段或话剧表演在中学校园更是难觅其迹。

以下是对上海一所区重点中学学生进行的调查：

调 查 问 卷

测试对象：区重点中学高三学生

测试人数：49 人

（注：以下问卷中“戏剧”包括戏曲和话剧）

1. 你更喜欢哪一种演出？				
① 小品、相声	② 话剧	③ 戏曲	④ 歌舞	⑤ 综艺
14.3%	8.2%	2%	24.5%	51%
2. 语文课上你更喜欢学习哪一种文体的课文？				
① 小说	② 散文	③ 诗歌	④ 戏剧	
73.5%	6.1%	14.3%	6.1%	
3. 你看过戏剧演出吗？如有请写出它的名字。				
① 是，不能写出名字		② 否	③ 是，能写出名字	
34.7%		63.3%	2%	
4. 你读过戏剧全剧剧本吗？如有请写出剧本的名字。				
① 是		② 否	③ 是，能写出名字	
0		100%	0	
5. 你演过戏剧吗？				
① 是		② 否		
2%		98%		
6. 写出你知道的剧作家的姓名。				
写出 0 个	写出 1—2 个	写出 3—4 个以上	写出 5 个以上	
43%	51%	6%	0	
7. 写出你在语文课上学习过的戏剧文学作品的名字。				
写出 0 个	写出 1—2 个	写出 3—4 个以上	写出 5 个以上	
53%	45%	2%	0	
8. 戏剧剧本阅读与小说阅读的区别是什么？				
不知道		不能正确写出	能正确写出一点区别	
59%		22%	19%	
9. 你觉得读戏剧文学作品最重要的是要读什么内容？				
① 剧情	② 矛盾冲突	③ 人物	④ 语言	⑤ 主题
26.5%	18.4%	26.5%	10.2%	18.4%
10. 如果戏剧教学除必修课的内容外再开设选修课，你愿意选上吗？				
① 不愿意	② 愿意上戏剧排演课	③ 愿意上戏剧文学鉴赏课	④ 愿意上戏剧欣赏与评论课	
38.8%	24.5%	12.2%	24.5%	

尽管这个调查并不十分全面和客观,但从一个侧面反映了戏剧教学的实际情况。从中我们可以看到:①喜欢戏曲、话剧这种演出形式的人数与喜欢小品、相声和歌舞、综艺的人数相去甚远。②语文课上喜欢学习戏剧文学的与喜欢小说的人数相去甚远,诗歌与学生渐行渐远,而戏剧和诗歌一样被学生遗忘在角落。③看过戏剧演出但不能写出名字的人为34.7%,更多的学生从来没有看过戏剧演出。④对于“你读过戏剧全剧剧本吗”这一问题,更是全军覆没。⑤对于“你演过戏剧吗”,“写出你知道的剧作家的姓名”的调查情况都是不容乐观的。⑥对于“戏剧剧本阅读与小说阅读的区别是什么”,有59%的学生不知道有什么区别,22%的学生在二者的区别问题上犯了常识性的错误,大部分学生不知道如何鉴赏戏剧。

(三) 教师素养

教师的戏剧素养和对戏剧的兴趣也影响着戏剧教学的效果。大多数教师在戏剧方面的知识较为贫乏、素养比较浅薄,对戏剧本身缺少兴趣,对于戏剧鉴赏的方法也只是一知半解,这就必然使原本就步履维艰的戏剧教学仿佛被打入冷宫一般。一些教师解读戏剧文学作品时以教学参考书为主要标准,缺少自己独到的体会、思考和评价,这样的解读必然是肤浅甚至是片面的。不得不说,学生在戏剧和戏剧鉴赏方面缺少热情,缺乏感悟和见解,与教师戏剧知识和素养的欠缺有相当大的关系。

(四) 关注对象

在课堂上,教师更关注怎么教,而不是教什么,更关注戏剧课堂的教学方法,而不是教学内容。而对于任何一节课来说,教学内容显然比教学方法更重要。当然对于一堂学生真正有收益的语文课而言,其教学方法也必定是灵活而有实效的,但教学方法的选择与确定,一定是基于教学内容的基础之上的。

在具体的教学实践中,一线语文教师缺乏文体意识,对于戏剧教学教什么、怎么教,缺少“定法”,无规律可循。而缺乏文体意识的教学,其教学内容可能是大相径庭的,这使原本就艰难的戏剧教学更加如履薄冰了。

实际上,文体界定的理论极其重要,而且也会随着时代的发展而变化,没有它文学世界将不可思议,与人们的经验也不相符合。戏剧作为一种文学样式,有其独有的审美特质,它与散文、诗歌、小说等文体的创作目的、语体特点、阅读目的、阅读方式等都有很大差异。散文、诗歌主要是传递人的情感,小说、戏剧靠故

事情节、矛盾冲突、人物形象等手段吸引读者，而戏剧与小说甚至是电影也有很大不同。

对于学生而言，其缺乏文体意识的情况更是严重。从问卷调查的第九个问题“你觉得读戏剧文学作品最重要的是要读什么内容”来看，绝大部分的学生把戏剧当作故事看，比较关注剧本的情节、人物，一旦了解情节之后，“欣赏”也便跟着结束了，不会去品味语言，更不会去思考语言对于情节、人物等的表现作用。对于学生而言，何为戏剧也是一个甚少思考的问题。

（五）不同特质

也有部分教师注意到了戏剧与其他文体的区别，教学时能够把握住戏剧区别于其他文体的特性，但又往往对不同民族、地域、时期的戏剧文化的不同特点视而不见，教学时“一视同仁”。实际上，在戏剧形成和发展的过程中，不同民族、地域的戏剧文化既相互交融，又往往带有民族、地域的深刻烙印，不同时期的戏剧既相互影响、承继，又各有特色和风貌。

（六）教学方法

一部分语文教师不重视戏剧教学，在实施教学的过程当中，往往是灌输戏剧常识，组织观看电影或者归纳一下人物性格就草草了事。

而其他的语文教师和研究者，即使较为关注戏剧的课堂教学方法，在实际的教学中也多以“讲”为主，偶尔采用的戏剧表演、拓展研究等新的形式，其目的多是为了活跃课堂，调动学生的积极性，没有从戏剧的特点、戏剧教学的内容去考虑究竟运用何种教学方法才更能够提高学生的戏剧鉴赏力和戏剧感悟力，才更能够提高戏剧教学的有效性。

因此，看似口若悬河、轰轰烈烈的课堂往往对于教师和学生而言都是费时费力费精神，而实际的教学效果并不好，或者因填塞了过多的戏剧理论知识而“吓”住了学生，或者语文课堂变成了专给听课者看的展示平台，而学生对于戏剧的感悟也无从谈起。

此外，国内外学者对于戏剧的研究较多，而对于戏剧教学，特别是高中语文教学中的戏剧关注较少，即便有部分人关注高中语文课堂中的戏剧教学，关注的大多是教学的方法，而对于戏剧教学的内容的确定，戏剧教学策略、方法的实施以及二者的关系关注较少。