

自由呼吸的 课堂

董一菲的
语文教学艺术

董一菲

著

让我们的课堂充满
美好、诗意和成长

王君 肖培东
熊芳芳 张玉新

联袂推荐

大夏书系·语文之道

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

自由呼吸的 课堂

董一菲的
语文教学艺术

董一菲

大夏

大夏书系·语文之道

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

自由呼吸的课堂:董一菲的语文教学艺术/董一菲著. —上海:华东师范大学出版社, 2019
ISBN 978-7-5675-9171-4

I. ①自… II. ①董… III. ①中学语文课—教学研究 IV. ①G633.302

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第083740号

大夏书系·语文之道

自由呼吸的课堂

——董一菲的语文教学艺术

著 者 董一菲
责任编辑 卢凤保
封面设计 奇文云海·设计顾问

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路3663号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537
邮购电话 021-62869887 地址 上海市中山北路3663号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com/>

印 刷 者 北京东君印刷有限公司
开 本 700×1000 16开
插 页 1
印 张 13
字 数 191千字
版 次 2019年7月第一版
印 次 2019年7月第一次
印 数 6100
书 号 ISBN 978-7-5675-9171-4/G·12070
定 价 42.00元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话021-62865537联系)

目 录

第一辑 追寻诗意语文的芳华	诗意语文之道_____	003
	汉语，诗意化的世界_____	010
	发现语文的诗意_____	013
	追寻诗意语文的芳华_____	019
	让语文课充满诗意和感染力_____	030
第二辑 把专业成长当作信仰	还语文以正大端然_____	037
	把专业成长当作信仰_____	040
	读书：看得见看不见的竞争力_____	046
	醉在教书的时光里_____	053
	语文素养二三话_____	060
	感受语文之美_____	065
	语文课应该有强烈的语言意识_____	072

第三辑
教学设计成就教师内成长

如何设计一节好课	077
课堂教学问题设计的“起承转合”	084
《世说新语·咏雪》阅读教学设计	088
“余光中经典诗句赏析”群文阅读教学设计	091
古典诗歌教学微设计	099

第四辑
诗意演绎课堂教学艺术

李商隐《无题》教学实录及悟课	107
《雁门太守行》教学实录	129
《阳关雪》教学实录及悟课	145
《归园田居》教学实录	165
《子衿》教学实录及悟课	175

后记 诗意成长，感恩同行	199
--------------	-----

第一辑

追寻诗意语文的芳华

诗意是我们这个民族的精神底色。重直觉，重体验，重感悟，使我们诗意地思维，诗意地栖居。

教育关注的是人的成长，而人心中最温暖、最柔软的地方自然属于诗。“诗教”是我们源远流长的传统。

真水无香，大道至简。诗意语文之道，缘心向情，聚焦诗意，激扬生命，着眼成长，其道在师生、在课堂，更在生活，张力弥漫，静水深流。

岁月不居，诗意丰盈。在语文教学实践中，我追求唯美与诗意，寻找创造与感动，力图弘扬浪漫与理想，三十载的“诗意语文人生”，努力地诠释着“美丽且永远不老的中文”！

一、诗意情怀：诗意语文的初心

“以爱的名义，用最美的语言和文字，积淀你们人生最美的灵魂！为此我愿时刻勤勉！——献给深爱我的和我深爱的学生”。这份爱的宣言，道出诗意语文的初心——诗意的情怀。诗意语文沿循教育的本质，重在唤醒诗意之灵魂，以教者之诗意情怀，融入生命精神感发，高扬诗意唯美浪漫，让教育彰显生命的尊严，激扬中有诗意的荡漾、心灵的回响，进而收获高贵和神圣，收获从容和优雅，收获成长和丰盈！简言之，诗意语文之道：以诗意情怀，唤醒诗意之灵魂，激扬灵魂之诗意。

这份诗意情怀，源自人生无字书，读城、读河、读人……；源自人生灿烂

识字始，那一脉书香的濡染：生活和读书奠定诗意的人生。

这份诗意情怀，昭示师生对美的发现：一花、一云、一树、一语、一诗、一文……诗意无处不在。

这份诗意情怀，源于我 1993 年参加诗歌专题教学，教师、学生、诗歌三者诗意汇融，至 2000 年参加国家级培训，我从此由教学实践走向理论研究，“诗意语文”相伴至今。

这份诗意情怀，不仅外化为源于诗意、志于语文的教学追求，更为难得的是内化为一种自利利人、自益益人的人生境界！

二、诗意课堂：诗意语文的生命场

万物静观皆自得，静故了群动，空故纳万境。当心中有了诗意的追求，教师的教学行为就会在时间里诗意地成长，学生在课堂之上自然受到一种诗意的感化与影响。诗意语文教学，正是对“学生核心素养的渗透与培养，应贯穿于整个教育课程体系之中”的诗意践行，尤其是与高中语文课程标准中“语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解”的四大核心素养，同应同求，同旨同归。诗意课堂是学生素养诗意淬炼、超拔的生命场，更是师生教学相长、共同发展的生命场。

1. 诗性诗教——诗意语文课堂的源头

中国是一个诗的国度，先秦之《诗经》《楚辞》、魏晋之乐府古诗、唐宋元之诗词曲，一脉而下，魅力无穷，历久弥新。从古老先民的第一次深情的吟唱——《诗经》开始，诗性因子就已注入我们的生命，诗性思维、诗教传承，浸润一代又一代中国人的精神与生活，诗意融通身、心、灵，诗意呈现于中国人的精、神、气！这是中国人诗意生活的源头，也恰是诗意语文课堂的源头。《毛诗序》云：正得失，动天地，感鬼神，莫近乎诗。诗的最高境界是读者与诗

人之间达成心灵上的共鸣，诗意语文课堂传承诗性诗教之传统，要达成教师和学生之间，心灵诗意的对话与共鸣。

诗性思维，传递古老逻辑记忆。五千年的中国文学史本质上是诗史，这部诗史因《诗经》《楚辞》而创立“风骚”一脉，走过汉魏、唐宋、元明清，千回百转，摇曳生姿，越古及今，携带千百年深情、美丽、雄奇，融注诗意的理想与现实，在中华民族骨子里留下深深的印记。众所周知“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”，余光中曾说“蓝墨水的上游是汨罗江”，诗性思维流淌于中华民族血液中，浸润着中国人的心灵。诗意语文课堂上，师生追溯这份诗性思维，穿越横亘千古的时空隧道，在文字、情境、思想上进行心灵的交流，感知诗歌中那代代相传的逻辑记忆。

诗教传统，传承古典文化精神。孔子说：“不学诗，无以言。”以《诗经》为基础，源自儒家文化的诗教传统，在漫长的历史长河中，经由历代儒家经典作家解读，以诗化人，以文化人，薪火相传，长盛不衰。聚焦诗教传统，诗意解读国学经典，在诗意语文课堂上，我引领学生感受仓颉造字而“天雨粟，鬼夜哭”的那份诗意、神奇和非凡魅力；感受《诗经》中诗的清雅，经的深邃，以及那份历经千年、洗尽铅华的纯正无邪；感受唐诗、宋词、元曲中多彩的生命活力，以及那份思想内涵、人文精神和诗意情怀……在弘扬诗教传统的诗意语文课程中，感受中国文化血脉、文化气象和文化精神。

2. 诗心诗意——诗意语文课堂的灵魂

语文原本富有诗意，诗意是语文的自然属性。诗意语文的课堂是诗意氤氲的圣殿，是优雅美丽的合集，它顺乎文理、顺乎自然、顺乎纯真。语文是饱含诗意的，课堂是饱含诗意的，诗心诗意，一脉相承，本色本然，这便是诗意语文的课堂。以心灵唤醒心灵，以生命成就生命，诗心诗意是诗意语文课堂的灵魂，诗心为核，诗意外化，表里合一，贯穿诗意语文教学的每一个环节。

诗心诗意，融美入心。我曾说过：“语文天生美丽，而美和诗意是我的初心。”这里的美在于美的教学语言、美的情思、美的文本、美的教学设计、美的

师生对话……一言以蔽之，美在诗意地呈现。

诗心诗意，好课如诗。我在诗意对话系列之《好的语文课是一首诗》中，以诗心观课，诗意解读“好的语文课是一首诗”，这里的“诗”，是指那些在课堂上师生感受到的生命的绽放、灵感的闪亮，或者情感的激荡。

诗心诗意，守望理想。坚守汉语的诗性，唤醒生命的诗意，永葆教学的诗心，还原语文的诗意，这就是诗心为核，诗意外化，活力、张力、魅力弥漫的诗意语文课堂。

3. 语言之美——诗意语文课堂的品质

语言是民族心灵的回响，承载着民族文化不息的血脉。我曾说：“美丽的中文，是我们最美的母语，‘汉魂唐魄’是我们母语的灵魂。”这正是对台湾著名作家龙应台“母语是灵魂的语言”诗意化的解读。诗意语文课堂一个鲜明的特色是追求唯美、诗性、纯正的诗意语言。教师的语言是教学的灵魂，语言表达是教学艺术中最为重要的部分，直接影响着学生的学习兴趣和教师的教学效果；在语文核心素养语言、思维、审美、文化中，语言是最低的门槛，也是最高的要求，从这个意义上说，核心素养的起点是语言，终点也是语言。

诗性唯美，诗情画意。课堂上，我以“诗意言语”，让学生充分感受到诗意语文课堂的教学魅力，在潜移默化中走进诗意语文课堂这个色彩斑斓的世界。

(1) 优美的导入语言：以诗性优美、诗情浓艳的语言使学生获得文学的熏陶、审美的陶冶；(2) 精美的解读语言：以精美诗意、本色细腻的语言引导学生走进文本、揣摩作品；(3) 精致的对话语言：以精妙精彩、简约雅致的语言呈现师生的思维碰撞、心灵对话；(4) 丰富的情感语言：以充满激情、感染力强的语言为学生提供诗意可感的情境、丰盈人生的情感；(5) 睿智的点评语言：以机智敏锐、极富诗意的语言激活学生的思维、开启学生的智慧。它们构筑了诗意语文课堂唯美的语言体系。

诗意纯正，文质兼美。美国诗人佛罗斯特曾说：“一首完美的诗，应该是感情找到了思想，思想又找到了文字。……始于喜悦，终于智慧。”简言之，好的

诗文，单有饱满的激情还不行，单有深刻的思想还不够，还必须借助于卓尔不凡的文字，方能尽展其神采风华。在《细雨湿衣看不见，闲花落地细无声》一文中，我将诗意化语言概括为富有诗意美、情感美、理性美、本色美、智慧美，倡导语文教师要让自己的语言焕发出绚烂至极的光彩。诗意语言之美，注重品质品位，贵在至真至纯，兼具形表美和内蕴美，既是形象的、富有节奏感的，又是集“情”“理”“思”于一体的。

4. 文化文脉——诗意语文课堂的底色

余光中先生在《听听那冷雨》中曾这样写道：“杏花。春雨。江南。六个方块字……只要仓颉的灵感不灭，美丽的中文不老，那形象，那磁石一般的向心力当必然长在。”寥寥数语，道出的是先生心中的赤诚，那赤诚中有传统的追溯，有文化的传承，亦有民族的回响……鲁迅先生说：“只有民族的，才是世界的。”诗意语文的源头是华夏民族的灿烂文化，是美丽的汉语世界，语文课承担着传播文化的历史重任，应该具有更为深邃而广阔的文化视野。在诗意语文课堂上，有文字之美、文韵之美、文脉之美、文辞之美、文风之美、文体之美、文化之美……全方位展现我们最美母语课堂的无穷无尽的魅力！

注重拓展，开发课程资源。早在1993年我就创造性地开展诗歌专题教学，“古今离别诗与古今离别观”（离别诗专题）、“千红一哭，万艳同悲”（《红楼梦》判词专题）等十八个专题，初显体系化、专题化、群文化的特点，并总结提炼出五步教学法；同时带动身边的师生大量读书，引进经典文学名著对教材内容进行补充和拓展，开设读书专题课和名著导读课，大胆探索开发课程资源。

追求三味，渗透中国文化。汉字的表意性，使它具有了非凡的魅力和灵动的美。每一个汉字都静静地散发着生命的芬芳和文化的气息。在汉字教学中追求三味——文学味、文化味、美学味，让鲜活的汉字跳跃在学生的生命里，用博大精深的文化去激荡学生的心灵。一个汉字、一则文化常识、一首诗……，在课堂上都如魔方般焕发人文色彩和文化内涵。

把握文脉，开阔生命视野。文脉是文学发展中最高级的生命潜流和审美潜

流。在诗意弥漫的课堂上，老师与学生一同梦回先秦、汉魏、两晋、六朝、盛唐……，思接千载，与诸子百家对话，感悟古代圣哲的人生智慧，在《古诗十九首》的文化解读中感受汉末文人内心的感伤情调，感受他们在诗中个体生命的张扬，在探寻中华文脉中走进一个个真实、鲜活的诗意生命，使语文课具有了生命的厚度、宽度和广度。

5. 三情汇融——诗意语文课堂的建构

苏霍姆林斯基说过：“没有一条富有诗意的感情和审美的清泉，就不可能有学生全面的能力发展。”诗意语文课堂建构着眼学生个性化的诗意成长，通过教师、学生、文本的三位一体、诗意汇融，达成教师诗意化的教与学生诗意化的学共赢共生，师生之间民主对话、诗意对话、和谐对话，追求语文教学中真善美的培育，丰盈诗意化的生命。

三位一体，共赢共生。诗意语文遵循大语文教育观，教师、教材、学生相伴相生，三位一体。从某种意义上说，教师就是学生人生的“摆渡人”，教材是渡船，又是诗意流淌、汇融的河流，承载着“摆渡人”与“渡者”，作为“渡者”的学生，在守望渡口的同时，更要领略河流的诗意，感悟人生的成长。而“摆渡者”摆渡的是人的素养，更是诗意的人生。语文教学的外延是文化，是历史，是生活，是审美，只有诗意汇融，才会有诗意天地里教师和学生的共赢共生。

三情汇融，诗意成长。佛祖拈花，迦叶微笑。语文教学亦是如此，要善发现，有会意，善于发现教材文本满载着的诗意、文化和情感，教师与学生心灵会意，传递诗意、理性和智慧。一瞬传情，一目传神，每一个诗意教学瞬间的背后都应该隐藏着诗意情感汇融的汪洋。就诗意语文教学而言，教师、教材、学生的三者互动是基础，更为重要的是“以情传情”“以情动情”，让教师情、文本情、学生情“三情合一”，进而达到诗意情感的共鸣。

三、诗意生活：诗意语文的终极追求

“文章是案头之山水，山水是地上之文章。”（张潮《幽梦影》）诗意语文之道以“诗意生活”进入“诗意课堂”，再由“诗意课堂”走进“诗意生活”，在寻求、发现、丰富真善美的过程中，师生共同诗意地栖居，感受文本与生活的唯美与诗意，达到对语文诗意之美的超拔，形成一种人生信仰、追求和生活。

荷尔德林说：“人充满劳绩，却诗意地栖居在大地上。”诗意的生活，是人生一种可贵而美好的姿态。引导学生学习最终目的其实就是教学生学会生活，尤其是诗意地生活。我以诗意的理想、爱的名义，写下诗意语文对学生的终极关怀：给学生一个文学的世界、一种悲天悯人的情怀、一颗善感的心、一个爱的信念、一个理性的世界、一种内儒外道的人生智慧以及最美的母语，努力让学生诗意地生活。

以理想滋润生命，以生命护持理想。仰望星空，脚踏大地，笃定执著，精进不已，引领师生走向生命的诗意和远方！

汉语，诗意化的世界

汉语的魅力在于那份弹性，那份张力，那份创造。

在“汉字的王国里”，记录的是创造的形态，那种日常的生活，那种充满了生命力的诗意。

每一个汉字，都不是一种定格、一种终极的表达。每一个汉字都富于声音、格调和感情的变化，组合成千种风情，万种情怀。

汉字的魅力又何止于那种“东边日出西边雨，道是无晴却有晴”的多情，又何止于“假作真时真亦假，无为有处有还无”的哲思。

五千年岁月的淘洗，不断地创造，不断地添加，不断地重生，不断地悟读，不断地成长，汉语已玲珑剔透，平平仄仄成诗，深深浅浅成民族精神的徽记。

“关关雎鸠，在河之洲”，“关关”是那样的明媚和清澈，带着自然界三月的暖阳的气息，带着初民最澄明的情怀。“关关”是鸠鸟的鸣唱，更是爱情的赞歌。

“噫吁嚱”是三个感叹词，又不是单纯的感叹词，因为它们属于李白，属于盛唐，属于高高的蜀道。仓颉造字凭借大天真与大浪漫，仰望宇宙，俯察内心，他画出了自然万物的模样，形似意到，而又轻盈舞动着“变化”，那么多的象形文字，像极了日月星辰，百鸟千兽，那么多的汉字抽象地表达着我们的心灵与情感，然后我们共同参与着汉字的创造，不断地注入我们的理解，使其成为绵

延无尽的民族的精神血脉。

于是“噫吁嚱”便成了盛唐的浩叹，展现了唐诗的瑰丽与高度。

“莫听穿林打叶声”，这是苏东坡的表达，汉语的形象蕴藉风流宛转暗示象征弹性，从此可以略见一斑。苏子被贬黄州，天高地远，画地为牢。他对汉语的感受、理解、创造性地运用，也是在这一阶段达到另一种巅峰。当俗世万丈红尘的大门关闭无法打开，苏子与汉语与心灵与文化的对话，大开大阖云蒸霞蔚。

但丁在中世纪的意大利人间地狱，苦苦地思索生命的意义和价值，思考罪恶与超拔，思考生与死，思考崇高与渺小。他语言的表达，自然是西方式的直抒胸臆，西方式的直白而深刻，西方式的富有力量与哲思。“走自己的路，让别人说去吧！”

在汉语里活得精彩、活得光焰万丈的苏子，此时，与天地、与一沙一叶共呼吸，共感共醉，抒情言志，有所寄，有所托，沉醉于汉语的魅力与弹性。

“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。”

汉语让我们学会倾听感知，让我们敏感并因此获得活着的智慧、生命的尊严和润泽的心灵。

“吟啸”“徐行”，唱着歌赶路，慢慢地走，苏子用最美最形象最有表现力的汉语，告诉我们汉语是诗意的，生命是诗意的。

庄子用“相忘江湖”四个字写出了生命的境界，呈现了大浪漫和宇宙情怀。

无须记起，生命本该是轻盈的姿态，情感往往是最重的行囊。从此汉文化中有了和高高的魏阙相对的“江湖”。“江湖”多么辽远，多么浩瀚。荷尔德林说，“人充满劳绩，却诗意地栖居在大地上”，已经是“减之一字则太短”的精湛表达了，可是面对庄子的“相忘于江湖”总显得太直太露太白太乏味太笨重。“江湖”是我们中国人的另一个生命场。

“红学”是显学，可是据说任何一个国家的语言也无法最大化地翻译出“红楼梦”的意蕴，这三个字所承载的是故事、人性、人生、文化与宗教。

那份青春的伤感，那份“庭院深深深几许”的寂寞，那份“陋室空堂，当年笏满床”的盛衰无常，那份“天尽头，何处有香丘”的落花的春之殇，那

份“白茫茫大地真干净”的“色即是空”，那份“反认他乡是故乡”的人生的局限……

“红楼梦”三个字是矣，这就是汉语的绝代风华。

作为一名语文教师，岁岁年年，我在每一节语文课里，引领着学生在汉字汉语里穿行驻足凝视感悟，我有一个宏愿：让我的学生拥有汉语这个诗化的世界，让他们可以用来安放心灵。