

常青藤 先锋教育系列

风靡全球的快乐教育新方法

白金版

The Laughing
Classroom

优秀教师的 课堂艺术

第一本唤醒教师快乐积极的
教学技能手册

[美] 戴安娜·罗曼斯 (Diane Loomans) 卡伦·科尔伯格 (Karen Kolberg) 著

幽默和快乐的力量，100多种技巧方法
促进学生爱上学习，激发教师工作正能量

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

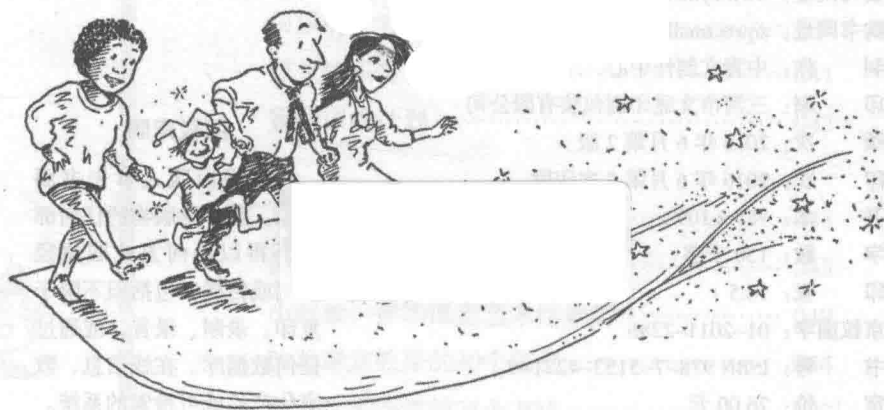
中文传媒

——风靡全球的快乐教育新方法——

The Laughing
Classroom

优秀教师的 课堂艺术

[美] 戴安娜·罗曼斯 (Diane Loomans) 著
卡伦·科尔伯格 (Karen Kolberg)

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中文文化

图书在版编目(CIP)数据

优秀教师的课堂艺术:白金版/(美)戴安娜·罗曼斯,(美)卡伦·科尔伯格著;刘欢,施钢,华慧译.—2版.—北京:中国青年出版社,2016.6

ISBN 978-7-5153-4271-9

I. ①优… II. ①戴… ②卡… ③刘… ④施… ⑤华…

III. ①课堂教学—教学研究 IV. ① G424.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 148300 号

The Laughing Classroom

Chinese translation Copyright © 2003 by

CHINA YOUTH PRESS

Copyright © 1993 by Diana Loomans

originally published in the USA by H J Kramer Inc.

优秀教师的课堂艺术：白金版

作 者：〔美〕黛安娜·罗曼斯 卡伦·科尔伯格

译 者：刘 欢 施 钢 华 慧

责任编辑：周 红

美术编辑：夏 蕊

出 版：中国青年出版社

发 行：北京中青文文化传媒有限公司

电 话：010-65518035/65516873

公司网址：www.cyb.com.cn

购书网址：zqwts.tmall.com www.diyijie.com

制 作：中青文制作中心

印 刷：三河市文通印刷包装有限公司

版 次：2016 年 6 月第 2 版

印 次：2016 年 6 月第 8 次印刷

开 本：787×1092 1/16

字 数：150 千字

印 张：14.5

京权图字：01-2011-2286

书 号：ISBN 978-7-5153-4271-9

定 价：26.00 元

版权声明

未经出版人事先书面许可，对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播，包括但不限于复印、录制、录音，或通过任何数据库、在线信息、数字化产品或可检索的系统。

目录

→ 序一	005
→ 序二	007
→ 自序	010

→ 第一章 成为一名快乐教师	013
教育非常重要，绝不能太过严肃	015
小测验：你是怎样的教师	019
让你眉头紧锁的50个借口	023
四种幽默风格你是哪一种	026
快乐的“五大”特质	037
课堂快乐誓言	041
我的训练计划	042

→ 第二章 建立一个欢乐课堂	043
你希望如何开始新的一天	045
小测验：你的课堂艺术性如何	049
改善课堂效果的30个创意	054
打造欢乐课堂的25个方法	073
欢乐ABC	075

一封感谢信	076
我的训练计划	080

第三章 学会一些欢乐技巧..... 081

热身游戏	083
欢乐课程	111
课间游戏	138

第四章 掌握一点幽默教学疗法..... 161

欢笑被认为是最重要的天赋	163
小测验：在教学的钢丝绳上你走得好吗	167
重新演绎 法是重要的教育技巧	172
在 大笑 情境里重新演绎	176
表达你很好的50种说法	192
特殊借口的功能	194
我的训练计划	196

第五章 今后永远欢笑不停 197

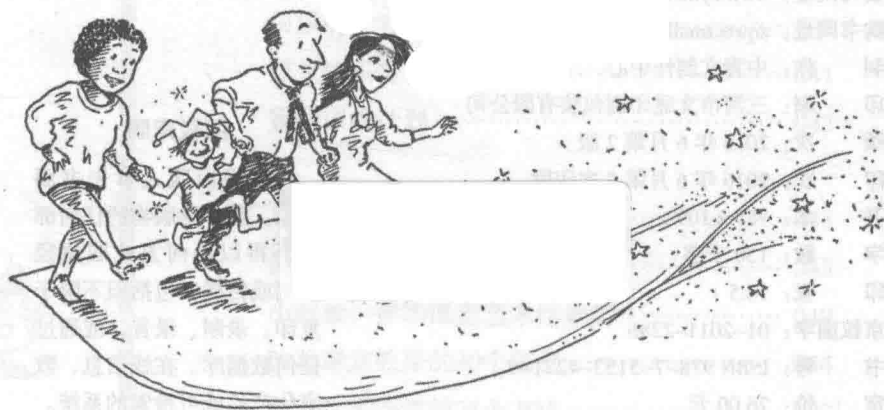
太阳透过欢笑玻璃照耀着他	199
快乐之旅始于一个简单的微笑	202
小测验：你的课堂有幽默感吗	205
安妮 拉弗斯信箱	212
让休息室轻松起来的20个方法	228
我的训练计划	230

——风靡全球的快乐教育新方法——

The Laughing
Classroom

优秀教师的 课堂艺术

[美] 戴安娜·罗曼斯 (Diane Loomans) 著
卡伦·科尔伯格 (Karen Kolberg)

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中文文化

图书在版编目(CIP)数据

优秀教师的课堂艺术:白金版/(美)戴安娜·罗曼斯,(美)卡伦·科尔伯格著;刘欢,施钢,华慧译.—2版.—北京:中国青年出版社,2016.6

ISBN 978-7-5153-4271-9

I. ①优… II. ①戴… ②卡… ③刘… ④施… ⑤华…

III. ①课堂教学—教学研究 IV. ① G424.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 148300 号

The Laughing Classroom

Chinese translation Copyright © 2003 by

CHINA YOUTH PRESS

Copyright © 1993 by Diana Loomans

originally published in the USA by H J Kramer Inc.

优秀教师的课堂艺术：白金版

作者:〔美〕黛安娜·罗曼斯 卡伦·科尔伯格

译者:刘欢 施钢 华慧

责任编辑:周红

美术编辑:夏蕊

出版:中国青年出版社

发行:北京中青文文化传媒有限公司

电话:010-65518035/65516873

公司网址:www.cyb.com.cn

购书网址:zqwts.tmall.com www.diyijie.com

制作:中青文制作中心

印刷:三河市文通印刷包装有限公司

版次:2016年6月第2版

印次:2016年6月第8次印刷

开本:787×1092 1/16

字数:150千字

印张:14.5

京权图字:01-2011-2286

书号:ISBN 978-7-5153-4271-9

定价:26.00元

版权声明

未经出版人事先书面许可,对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播,包括但不限于复印、录制、录音,或通过任何数据库、在线信息、数字化产品或可检索的系统。

目录

→ 序一	005
→ 序二	007
→ 自序	010
→ 第一章 成为一名快乐教师	013
教育非常重要, 绝不能太过严肃	015
小测验: 你是怎样的教师	019
让你眉头紧锁的50个借口	023
四种幽默风格你是哪一种	026
快乐的“五大”特质	037
课堂快乐誓言	041
我的训练计划	042
→ 第二章 建立一个欢乐课堂	043
你希望如何开始新的一天	045
小测验: 你的课堂艺术性如何	049
改善课堂效果的30个创意	054
打造欢乐课堂的25个方法	073
欢乐ABC	075

一封感谢信 076

我的训练计划 080

第三章 学会一些欢乐技巧..... 081

热身游戏 083

欢乐课程 111

课间游戏 138

第四章 掌握一点幽默教学疗法..... 161

欢笑被认为是最重要的天赋 163

小测验：在教学的钢丝绳上你走得好吗 167

重新演绎 法是重要的教育技巧 172

在 大笑 情境里重新演绎 176

表达你很好的50种说法 192

特殊借口的功能 194

我的训练计划 196

第五章 今后永远欢笑不停 197

太阳透过欢笑玻璃照耀着他 199

快乐之旅始于一个简单的微笑 202

小测验：你的课堂有幽默感吗 205

安妮 拉弗斯信箱 212

让休息室轻松起来的20个方法 228

我的训练计划 230

序一

启发你成为一位教育大师

史蒂夫·艾伦

当我回顾我的正规教育岁月——尽管时间非常短暂——我发现有三位老师给我留下了深刻的印象。他们都具有很强的幽默感。我并不敢说他们的科目教学就要比那些欠缺幽默感的老师出色，但是，他们热情和奔放的性格的确创造了一种令我感觉良好的教学氛围。与此形成对照的是，我的一位西班牙语老师，为人挑剔、刻薄、冷漠，而我从她身上所学甚少。

《优秀教师的课堂艺术》是一本幽默主义者的快乐手册，它告诉你如何避免犯那位西班牙语老师所犯的错误。它寓教于乐，行文幽默，因此是一本不可多得快乐教学指南。当然，你会发现最大的乐趣在于，当你通读此书之后，将作者的技巧用于课堂教学，你会发现学生真正能够做到在欢笑中愉快学习。

每一位老师都清楚，教育是艺术，同时也是科学。教育的科学性孕育在教师的头脑中——组织、修改教学进度；制订行政决策；设计教案。教育的艺术性则扎根于教师的心灵中——以身作则；关照学生、倾听家长的意见；倡导高质教学。如果只运用头脑教学，这位老师充其量只能称为“教书匠”，而且他常会使学习变得枯燥繁琐，艰难晦涩。而只运用心灵教

学的教师很快就会由于缺乏内涵而显得肤浅。显然，优秀的教师要在教学中同时运用头脑和心灵。

此书的两位作者和优秀的绘图师群策群力，集思广益，提出了很多同时运用头脑和心灵进行教学的有益建议。他们推出了三种简单易学的教学方法——热身游戏、欢乐课程和课间游戏，这能帮助读者找到寓教于乐的教学途径。他们突破性地创立了四种幽默风格，帮助你清楚地分析你自身和周遭人士的幽默风格。他们给了你一定的推动力，揭示了一些简单迅捷的方法，帮助你在日常教学中增添幽默和心灵教学的成分。

任何领域的大师都具有健康的幽默感，而且坚信他们的工作是创造快乐的必需品，而不仅仅是“某种需要”。大师们都激情澎湃，同时又能维持内心的平衡；他们能明智地运用其直觉所知的手段和技能。大师们普遍受到尊敬，被人怀念。

《优秀教师的课堂艺术》正是启发你成为一位教育大师。

序二

真正的教育是不能“给予”他人的

斯凯·舒尔茨博士

我觉得黛安娜和卡伦都是“傻瓜”。但这没关系。我也是个傻瓜——职业傻瓜。我是从一大堆的职业傻瓜和发明家中走出来的。例如，我的祖先米开朗基罗·拉菲尔早在公元前1217年就发明了卫星接收盘、电视信号接收器、卡车消声器。不幸的是，与许多艺术家和幻想家一样，他有点超前于当时的时代（在电力和卡车发明之前）。但他是一个幻想傻瓜——有点像卡伦和黛安娜。我觉得现如今到处都是业余选手，我们需要职业傻瓜。不过，由于我是“愚蠢哲学”专家，可能我应该更详细解释一下我所说的意思。

例如，在美国本地人的传统里，有一些被称为“反派者——那些反着做事的人”。他们倒着走路，倒着骑马，倒着跳舞；事实上，他们做的所有事情都与现行规范相反。这些民间人士“做事与众不同”，他们令其他人感到惊奇，并改变了那一些人的想法。他们的作用就是使人们不要陷入僵硬刻板的思考和生活方式。

在其他许多时候以及许多文化里，“傻瓜”都是一个非常重要甚至是神圣的角色。傻瓜有助于使我们在还未陷入“把事情搞定”、做出承诺、

为生存奔波的日复一日的挣扎之前就提醒我们自己的最初目标是什么。

黛安娜和卡伦提醒我们教育的最初内容是：学习的乐趣以及用一种冒险的精神探索未知世界。如果你像我一样了解他们，你就会知道他们的教学理念：他们懂得真正的教育是不能“给予”他人的，学习必须自己“掌握”。他们懂得，愿意积极主动学习的人在几乎任何情况下都会学习——老师的主要职责就是帮助学生爱上学习。

黛安娜和卡伦人性化地表现了上述观点：运用你所有潜力进行一项值得的计划有多么大的乐趣。他们相信，学习、爱和生活就像呼吸一样自然。当然所有孩子都本能地知道这一点，但不幸的是，许多成年人却被毁掉了，他们被灌输的思想使他们对积极渴求的、繁忙的学习生活充满畏惧。

黛安娜和卡伦是某种“反派”。他们帮助我们倒着走，走回到我们内心的自然的孩童状态，回到依然热爱学习、热爱大笑的孩童时代。大笑的本质是惊奇，奇迹和学习的本质也是惊奇。这就是来自对新的、意料之外的未知事物的乐趣；我们在本性上是最好奇的生物，远比猫和猴子更具好奇心。好奇和奇迹的火花是那样的宝贵。爱因斯坦曾说：“我并没有特别的天赋，我只是充满热忱的好奇心。”如果好奇心的火花不被浇灭，学习就是简简单单“自然发生”的事情。

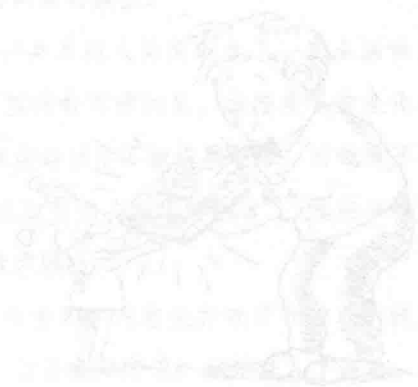
教师应当滋养这种火花，但要做到这点，教师自己应该保有这样的“火焰”。如果我们具有欢乐学习的活力，我们便很容易感染那些暂时失去欢乐的人——导师有时还需要很灵活，因为学习常常被痛苦、迷茫和疑惑所掩盖。痛苦、迷茫和疑惑事实上也都是学习之友。黛安娜和卡伦懂得拥抱所有学习之友，用来探索支撑头脑大厦的各个单元。要成为一个探索者，试图开启各个层面的人类意识，需要有一点愚蠢和疯癫的精神。就像卡赞塔基斯（Katzantzakis）笔下的傻瓜佐巴（Zorba）说的：“人们需要一点疯狂来剪断绳索赢得自由。”不要感到你必须是个“愚蠢哲学”专家才能

获得一些你本身就带有的孩童般的愚蠢。你不必成为一个专家，因为业余傻瓜也是“奇迹傻瓜”。不过要注意喽，你可能对自己内心那个喜欢“傻兮兮做派”的调皮小孩产生爱恋或沉迷的情绪，你可能会发现自己快乐不已，永远不想回到曾经的“成年人”状态。少年维特说：“成年人只不过是退化了的孩子们。”

要开始成为傻瓜，只须倾听你自己独特的傻瓜声音。B.U. 是我的座右铭——意思是：“DeYou ; BeYourself (做你自己)。”爱默生说：“坚持自我，永远不要效仿他人。”记住著名的匿名先生说过的话：“永远不要压制你的愚蠢，它会令你变疯狂！”因此我以对你的祝福做结束，我希望黛安娜和卡伦已经凭一点傻里傻气的精神感染了你，因为只要你还是一个“玩乐傻瓜”，生活的大门就会完全向你敞开。

“旅途”愉快！

自序

为你的工作提供新的能量和支持

黛安娜·罗曼斯 卡伦·科尔伯格

如果你是一位教师，祝贺你！此书正是为你量身订做的。

它是一本指南，能唤醒你快乐、积极的自我。这种快乐、积极的自我可能在你批改作业和领取薪水的日常生活之中悄然逝去。它呼唤游戏——帮助你发掘自身的幽默潜能——不仅仅是在周末或假期，而是在你日常的教学过程中，因为那是你拥有绝对影响力和权威的时段。

此书所讲述的教学方法就是要创造一个充满信任、创造力、积极性、好奇和快乐的学习环境。你会发现那些自我测试、寓言、歌曲和其他有趣的

项目都旨在建立一个充满欢笑和游戏的课堂。这些技巧设计得简单有趣，因此你无须练习，可以马上运用。通过不断的探索和总结，我们对这些技巧进行了充分的修改和补充，在全国数千名教师和学生中的使用表明它们是非常成功，行之有效的。

尽管大多数的技巧具有多重功能，但它们又有其各自妙用之处：有的可以很好的活跃教学气氛。因此，我们将这些练习分为三个主要类别：热身游戏、欢乐课程和课间游戏。你可以照单全收，也可以根据实际需要进行变动。在你尝试的过程中，你会发现重新安排和改变技巧也是一种莫大的乐趣。记住：在创造性游戏中，没有错误答案，只有无穷的可能性。

此书由两人合力完成：黛安娜，作家、教育顾问和国家级演讲家，“全球学习”组织总裁，全美广受认同的职业培训人；卡伦，作家、教育家、娱乐家和国家级演讲家。

作为大学教师和成人教育家，黛安娜总是身着个性服装，使用道具，头戴假发，不遗余力地创造一种独特的氛围，使每一位学生体内的创造力能充分发挥。这也包括尽可能地运用幽默，例如在每小时的教学中穿插两分钟欢快热身游戏，三到五分钟的课间游戏。黛安娜在进行研讨时也融入了很多快乐要素：口哨、铃铛、面具、木偶、幻灯和小组互动。她发言的标志就是创造性的表述。黛安娜组织过一次全国研讨会，向教师们提供实用的幽默技巧，这次会议也正是此书的最初成因。

卡伦写过40多部舞台喜剧剧本，并与他人共同创办了一家全国性竞争戏剧公司——ComedyS-ponz。在获得教育学位后，她接受了专业化训练并获得了有关证书。很快，她发现在培训中不能没有娱乐，而她也不愿意从事没有教育性的娱乐，因此，她成为了“娱乐培训者”。她在培训中运用了大量的戏法、喜剧、角色和教学技巧。

在过去的15年实践中，我们已经看到，这些包括欢笑和游戏的技巧能够促进学习。尽管学习需要勤奋，但是我们发现，一旦融入了幽默，学

习就不再充满恐惧、挣扎或者自卑。在设计我们的研讨和讨论会时，我们一直秉承“趣味”理念，并将自身作为衡量标准。如果这些材料对我们来说是枯燥乏味的，可能对我们的学生也会如此。

在写作此书时，我们努力应用我们的教学模式。在写作过程中，我们经常安排课间游戏。当我们的创造力受阻时，我们会寻找一些笑料。我们使用幽默来克服工作上的停滞和障碍。我们希望看到成果，不仅仅是我们自身，也包括我们所领导团队的成果。因为我们的教学理念非常接近，因此我们自然会综合我们的才能与知识，分享我们对学习和欢乐的研究心得。

书中的成果是经受了时间考验的理念大全，反映了我们在创造有趣而实用的教学工具方面的多年经验。很多技巧是原汁原味的，我们也对很多在课堂中使用的创造性方法进行了调整和改进，并予以介绍。

我们介绍的很多技巧都能提高学习效率，并带来实际成果。例如，能极大提高学生的注意力，加强轻松理解和记忆能力等。你会发现，随着头脑扩充、心灵开放、讨论激烈、教育中的信任加强，学习的注意力和成果也能极大地提高，从而有助于任何团队解决问题。

我们认为，学习过程中欢笑的力量是实际存在并值得重视的。如果你一直支持建立快乐课堂，并致力于将欢乐和趣味融入学习课程，此书将向你提供新的思路 and 新的综合方法。同样，该书也适用于那些在教学中苦苦挣扎，度日如年，或者感觉教学有害于健康的教师。我们的目标就是减轻你由于缺乏幽默感和快乐所带来的痛苦，为你的工作提供新的能量和支持，指导你“笑得更加开心”。

《优秀教师的课堂艺术》是很多伟大思想创造性和趣味性的结晶。我们在此对那些直接或间接对此书的创作给予帮助的人们表示尊敬和感激。