

高中英语 课堂美学 实践探索

译林英语教育实践丛书

Exploring the Aesthetic Practice in English Classes

陈晓云 著

出版社

高中英语 课堂美学 实践探索

Exploring the Aesthetic Practice in English Classes

陈晓云 著

译林英语教育实践丛书

图书在版编目(CIP)数据

高中英语课堂美学实践探索 / 陈晓云著. — 南京:译林出版社, 2018.10
(译林英语教育实践丛书)

ISBN 978-7-5447-7558-8

I. ①高… II. ①陈… III. ①英语课—课堂教学—教学研究—高中 IV. ①G633.412

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第239700号

高中英语课堂美学实践探索 陈晓云 / 著

责任编辑 谭小凤
装帧设计 韦枫
校对 朱静亚 蒋燕 高睿君 张念
责任印制 颜亮

出版发行 译林出版社
地 址 南京市湖南路1号A楼
邮 箱 jiaocai@yilin.com
网 址 www.yilin.com, edu.yilin.com
编辑热线 025-83658349, 83672889
排 版 南京展望文化发展有限公司
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本 787毫米 × 1092毫米 1/16
印 张 16.75
版 次 2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5447-7558-8
定 价 48.00元

版权所有·侵权必究

译林版图书若有印装错误可向出版社调换, 质量热线: 025-83658316

序

子问从事英语教育40年，从未真正思考过英语课堂是否是美的、为什么应是美的、如何营造英语课堂之美，直到与陈晓云老师深度探讨英语课堂，这才恍然发现英语课堂应该是美的、可以是美的，而且知晓了可以如何营造英语课堂之美。所以，得知陈晓云老师撰写的《高中英语课堂美学实践探索》一书即将出版，子问欣然主动提出为之作序。

基于陈老师的探索，反思子问自己的英语课堂，的确可以发现其中不缺乏审美体验，而且课堂成效越高的课例中，自己与学生的审美体验越是丰富、深刻。这说明英语课堂的审美体验，是提升英语课堂成效的重要因素（陈老师所执教的学生能取得非常优秀的英语成绩便是一种证明），这应该也是《普通高中英语课程标准（2017年版）》提出要发展学生审美情趣，感知英语的语言美、意蕴美的重要原因。

阅读陈老师书稿之时，子问将自己与陈老师的课堂和探索进行了比较与反思，这才发现，原来陈老师与子问的课堂和探索有着很多的不同。在她的微信分享中经常看到鲜花与瑜伽，听到古筝演奏，欣赏到画论与诗评等。显然，陈老师有着对美的执着追求，并将这种追求付诸自己的课堂与生活。正是这种追求，使陈老师有了对英语课堂之美的思考与探索。所以，子问自己对美的追求不足，是子问的课堂缺少陈老师那种

英语课堂之美的重要原因。

正如前述,英语课堂的审美体验有助于提升英语课堂成效,陈老师的英语课堂成效非常显著,不仅大部分学生高考英语成绩非常优秀,而且学生大多喜欢上英语课、喜欢学习英语,不同于那种常见的学生英语成绩好但不喜欢学习英语,或者不喜欢上英语课的现象。子问想,上述现象存在的主要原因应该是目前大多数的高中英语课堂审美偏少或偏弱。

正是基于此,子问赞同陈老师对营造英语课堂之美的实践与探索,希望更多的中小学英语课堂成为美的课堂,更多的英语老师为我们的学生营造英语课堂之美,这样不仅可以帮助学生学好英语,更能给学生带来丰富、深刻的审美体验,使学生在审美体验中学习英语。如此美哉,当乐而为!

鲁子问
(博士,教授,博士生导师,国家《英语课程标准》专家组专家,
兴义民族师范学院中国民族师范教育研究中心主任)

2018年1月于美丽的万峰林

目 录

绪论 英语课堂之美的内涵与构成

上篇 英语课堂的本质美

第一章 天之美：英语课堂的品格美

第一节 学生品格养成与英语课堂品格之美 019

第二节 营造英语课堂品格之美的基本原则与方法 026

第三节 营造英语课堂品格之美的具体方法 030

第二章 地之美：英语课堂的成长美

第一节 营造英语课堂成长之美的基本原则与方法 046

第二节 营造英语课堂生命成长之美 052

第三节 营造英语课堂语言发展之美 067

第三章 人之美：英语课堂的人格美

第一节 营造英语课堂人格之美的基本原则与方法 081

第二节 基于榜样营造英语课堂人格之美 090

第三节 基于人格缺陷分析营造英语课堂人格之美 094

第四章 文之美：英语课堂的文学美

- 第一节 营造英语课堂文学之美的基本方法 116
- 第二节 感悟英语课堂文学价值之美 119
- 第三节 营造英语课堂文学语言与文学创作之美 128

下篇 英语课堂的形式美

第五章 琴之美：英语课堂的韵律美

- 第一节 营造英语课堂音韵之美 142
- 第二节 营造英语课堂节律之美 153

第六章 棋之美：英语课堂的结构美

- 第一节 营造英语课堂宏观结构之美 162
- 第二节 营造英语课堂微观结构之美 179
- 第三节 营造英语课堂层次结构之美 184

第七章 书之美：英语课堂的变化美

- 第一节 营造英语课堂内容变化之美 190
- 第二节 营造英语课堂形态变化之美 192
- 第三节 营造英语课堂文字书写之美 198

第八章 画之美：英语课堂的留白美

- 第一节 基于去微营造英语课堂留白之美 204
- 第二节 基于高远营造英语课堂留白之美 216

附录：本书所引用资料精选 220

后记 261

绪 论

英语课堂之美的内涵与构成

人,生存于天地之间,所追求的无非是真、善、美。教育以传授知识之真为基础,以养育天良之善为目标,也需要营造身心愉悦之美,而且身心愉悦之美本身是传授知识之真、养育天良之善的基础。英语教育亦如此。遗憾的是,迄今的英语教育理论与英语教育实践,对如何传授英语知识探讨很多,对如何养育天良之善、如何营造身心愉悦之美的探讨,在数量和质量、深度和广度上,远不如知识传授的探讨,这既是英语教育长期被工具化的结果,也是因为英语课堂认知发展尚在逐步扩展阶段。

对于英语课堂之美的探索属于课堂美学,课堂美学属于教学美学,教学美学属于教育美学,教育美学属于应用美学,应用美学属于美学。

自古以来,教育思想家都关注教育的审美价值与功能。西方古代思想家、教育家柏拉图很早就提出,音乐的“节奏和乐调有最强烈的力量浸入心灵深处,如果教育的方式适合,它们就会拿来浸润心灵,使它也就因此而美化”。中国古代思想家、教育家孔子认为“兴于诗,立于礼,成于乐”;荀子也指出:“夫声乐之入人

也深，其化人也速，故先王谨为之文。……乐者，圣人之所乐也，而可以善民心，其感人深，其移风易俗，故先王导之以礼乐而民和睦。”¹进入近现代，美育思想逐渐系统化。席勒(Johann Christoph Friedrich von Schiller)从哲学的视角对教育之美进行了深入探索，杜威(John Dewey)等现代教育思想家更是开始明确探讨教育美学，艾斯纳(Elliot Wayne Eisner)等教育家对此进行了系统探讨，甚至福柯(Michel Foucault)等哲学家也对教育美学展开了诸多探讨。迄今为止国外学者已对此有大量研究，如德纳奇(Olga Denac)在“学校教育中美育的意义与角色”中所展开的讨论与总结²。

教育美学在我国自20世纪80年代以来一直有不少学者进行深度研究，何齐宗教授的《中国教育美学研究三十年：回顾与反思》³对此进行了系统总结，李如密教授也在《国内外教学美学研究状况及存在问题》⁴一文中对教学美学的研究进行了系统总结，关于教育美学的学术著作也有数十部，如叶学良的《教育美学》(四川人民出版社1989年出版)，何齐宗的《教育美学》(重庆出版社1995年出版)，郑钢、杨新援的《教育美学论稿》(湖南教育出版社1996年出版)，彭文晓的《教育美学散论》(华中科技大学出版社2009年出版)，以及周继尧等的《课堂美学初探》(四川教育出版社1988年出版)，钟以俊、焦凤君的《教学美学导论》(广西教育出版社1991年出版)，张相轮、钱振勤的《教学美学》(江苏教育出版社1998年出版)，等等。现在课程美学、教学美学也进入博士论文、硕士论文选题，相应成果已经出现。然而，课堂美学，尤其是英语课堂美学依然在建设之中，虽已有少量基于接受美学的课堂分析研究，但这并不是课堂美学的建构，英语课堂美学的实践更是有待探索，这也是本书试图尝试之处。

1 郑钢,杨新援. 教育美学论稿[M]. 长沙: 湖南教育出版社. 1996.

2 Denac, Olga. The Significance and Role of Aesthetic Education in Schooling [J]. *Creative Education*. 2014 (05).

3 何齐宗. 中国教育美学研究三十年：回顾与反思 [J]. 教育研究. 2014 (09).

4 李如密. 国内外教学美学研究状况及存在问题 [J]. 教育学术月刊. 2008 (01).

一、英语课堂之美的内涵

高中课堂为何需要营造课堂之美?《中国学生发展核心素养》明确规定了“审美情趣”这一内容作为“人文底蕴”核心素养的三项要点之一,并明确规定了其基本要求。

以下是《中国学生发展核心素养》对“人文底蕴”核心素养的规定:

表0-1
《中国学生发展核心素养》对“人文底蕴”
核心素养的规定

核心 素养	基本 要点	主要表现描述
人文 底蕴	人文 积淀	具有古今中外人文领域基础知识和成果的积累;能理解和掌握人文思想中所蕴含的认知方法和实践方法等。
	人文 情怀	具有以人为本的意识,尊重、维护人的尊严和价值;能关切人的生存、发展和幸福等。
	审美 情趣	具有艺术知识、技能和方法的积累;能理解和尊重文化艺术的多样性,具有发现、感知、欣赏、评价美的意识和基本能力;具有健康的审美价值取向;具有艺术表达和创意表现的兴趣和意识,能在生活中拓展和升华美等。

显然,审美情趣是中国学生核心素养非常重要的组成部分,我国各阶段教育的课堂皆应为发展学生审美情趣而营造课堂之美,高中各学科课堂亦应如此,高中英语课堂亦然,《普通高中英语课程标准(2017年版)》对英语课堂明确提出营造课堂之美的要求。

《普通高中英语课程标准(2017年版)》在前言就开宗明义地指出英语课程标准的政策依据:党的十九大明确提出,要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,推进教育公平,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人¹。这是英语教育的政策基础,是党和国家对教育,包括英语教育的总体要

¹ 教育部. 普通高中英语课程标准(2017年版)[Z]. 北京:人民教育出版社,2018.
本书《普通高中英语课程标准(2017年版)》引文皆同此。

求,“美”赫然列于其中。

《普通高中英语课程标准(2017年版)》在课程性质中明确提出:普通高中英语课程同时还应帮助学生树立人类命运共同体意识和多元文化意识,形成开放包容的态度,发展健康的审美情趣和良好的鉴赏能力,加深对祖国文化的理解,增强爱国情怀,坚定文化自信,树立正确的世界观、人生观和价值观,为学生未来参与知识创新和科技创新,更好地适应世界多极化、经济全球化和社会信息化奠定基础。“发展健康的审美情趣和良好的鉴赏能力”,显然要求英语课程具有课堂之美。

《普通高中英语课程标准(2017年版)》还在其他部分,明确提出英语课堂之美的具体要求。在语篇类型部分,明确要求:通过学习语篇所承载的文化和价值观等具有深刻内涵的内容,使学生学会欣赏语言和多模态语篇的意义和美感,丰富生活经历,体验不同情感,树立正确的世界观、人生观和价值观;通过阅读学习语言和人文、科学知识,通过阅读发展思维,提高审美、鉴赏和评价的能力。在文化知识部分,明确指出:文化知识涵盖物质和精神两个方面。物质方面主要包括饮食、服饰、建筑、交通等,以及相关的发明与创造;精神方面主要包括哲学、科学、教育、历史、文学、艺术,也包括价值观念、道德修养、审美情趣、社会规约和风俗习惯等。在文化知识的具体内容中,明确要求学生:必修阶段要在学习活动中初步感知和体验英语语言的美;选择性必修阶段要在学习活动中理解和欣赏英语语言表达形式(如韵律等)的美,而且能理解和欣赏部分英语优秀文学作品(戏剧、诗歌、小说等),从作品的意蕴美中获得积极的人生态度和价值观念启示;在选修阶段则要在学习活动中观察和赏析语篇包含的审美元素(形式、意蕴等),获得审美体验,形成对语言和事物的审美感知能力。在学业质量部分,再次明确要求:理解和欣赏经典演讲、文学名著、名人传记、电影、电视等,分析评价语篇所包含的审美元素。在教学建议部分也多次明确提出营造课堂之美的要

求,如要求引导学生更深刻地体会语言的魅力,欣赏文化和语言的美妙。在评价建议部分也要求通过评价引导学生树立正确的价值观和审美观。在文化意识的分级目标中分别提出不同级别的审美要求,一级目标是能感知所学内容的语言美和意蕴美,二级目标是能理解和欣赏所学内容的语言美和意蕴美,三级目标是能汲取优秀文化,具有正确的价值观、健康的审美情趣和道德情感。

由此可知,《普通高中英语课程标准(2017年版)》要求英语课程与教学需要把握英语课堂之美,而且有明确的级别要求和发展建议。探讨如何把握英语课堂之美,首先需要把握英语课堂之美的内涵,而这需要从把握美的内涵开始。对于什么是美,有着各种说法,如“美是形式”“美是理念”“美是典型”“美是关系”“美是生活”“美是自由”“美是主观的”“美是客观的”“美是主客观的统一”等,其实都只是从不同视角审视美而已,也就是说,我们可以从不同视角对美进行审视,或者说,从不同视角我们都能发现美。

基于已有的美学认知,我们从英语课堂这一视角,在本书中将英语课堂之美理解为“在英语课堂上,师生的主观世界与能引发师生美感的客观事物与现象的互动建构,并引发师生发生身心愉悦等审美体验,从而实现英语课堂目标”。也就是说,课堂之美是一种师生的主观世界与课堂的客观世界的互动建构,而这种建构引发师生的审美体验。这一理解具有以下特性:

第一,这一理解认为美是主观世界与客观世界的一种互动建构。美不是单纯的个人主观感受,而是主观与客观之间的活动,这种活动是一种互动,表现为对“美”的建构,而且只是主观世界与客观世界的互动建构形式的一种,不是其全部。

第二,这一理解认为这种主观世界与客观世界的互动建构,引发主观世界的审美体验。美本身的最终形态是主观世界对客观世界的审美体验,而不是单纯的客观存在,这种体验是一种主观世界的经验。

第三,这一理解认为审美体验包括身心愉悦等,说明不单是身体愉悦,也不只是心灵愉悦,而是身心一体的愉悦。同时,审美体验不仅仅有身心愉悦,还有其他体验,如观看《梁山伯与祝英台》而形成的悲伤体验,看《最后的晚餐》而形成的对背叛的愤怒体验,看《拉奥孔》而形成的对死亡的抗拒体验,等等。审美体验主要或更多是积极的愉悦,如对崇高、优美、幸福、喜剧的审美体验,当然也有对悲剧、荒诞、丑陋、残暴的审美体验。

第四,这一理解认为英语课堂之美作为主观世界对客观事物与现象的反映,不只是教师的主观世界的反映,而是师生的主观世界的反映,这既包括师生各自的主观世界,也包括师生共同的主观世界,还包括师生互动过程中建构出的新的主观世界,尤其是教师作为教育者,通过经验世界的分享,引导学生建构起的新的主观世界。没有教师,只有学生,或没有学生,只有教师,这样的课堂都不是完整的课堂;没有师生互动建构,只有教师或学生的单向活动,这样的课堂也不是当下意义的课堂。所以,从本质上说,英语课堂之美是师生共同的课堂之美,是师生互动建构形成的课堂之美。当然,师生的主观世界也受社会其他主观世界的影响,不过,我们在此聚焦于课堂,对社会影响不单独考察,而是纳入师生主观世界之中进行观照。

第五,这一理解认为英语课堂之美的客观世界不是教师的客观世界,还包括学生的客观世界,以及课堂独立存在的客观世界,如教材。教师的客观世界可能与学生的客观世界有很大部分的交叉,但也因为各种原因会出现师生不同的客观世界,这一现象在高中阶段尤其突出,因为高中学生正在了解由他们非常熟知的大量学科知识带来的客观世界,如物理课带来的量子世界,化学课带来的化学反应微观世界,生物课带来的微生物世界,甚至政治课带来的观念世界,等等,都可能是教师现在已经忘却、不再熟悉的客观世界。可以说,高中学生对客观世界的认知,远比高中学科教师广泛,甚至可能比学科教师深刻。客观世界还包括教材、学习材料、

课外读物、夏令营、国外游学等所呈现的客观世界。

第六,这一理解认为营造英语课堂之美的目的不在于形成师生的审美体验,而在于通过审美体验,尤其是身心愉悦,实现英语课堂的目标。课堂美的体验与艺术美等常见审美体验有很大不同。我们欣赏音乐,目的就是形成对音乐之美的审美体验;我们欣赏画作,目的也是形成对画作之美的审美体验。而我们欣赏课堂之美,不是为了形成对课堂之美的审美体验,而是通过审美体验实现英语课堂的目标。在核心素养时代,英语课堂的目标应该是发展学生的英语学科核心素养,即语言能力、文化意识、思维品质以及学习能力。当然,若有可能,英语课堂也应该发展英语学科核心素养之外的中国学生核心素养,比如审美情趣。作为学生核心素养的审美情趣是指学生在艺术领域学习、体验、表达等方面发展的综合表现,包括两个领域:一是感悟鉴赏,重点是学习艺术知识、技能与方法,具有发现、感知、欣赏、评价美的意识和基本能力,具有健康的审美价值取向,懂得珍惜美好事物,等等;二是创意表达,重点是具有艺术表达和创意表现的兴趣和意识,具有生成和创造美的能力,能在生活中拓展和升华美,提升生活品质,等等。营造英语课堂之美的目标,除了发展学生英语学科的核心素养之外,也应着力于发展学生的审美情趣等相关核心素养。

我们需要基于以上六方面内涵来理解和营造英语课堂之美。

二、英语课堂之美的构成

英语课堂美学属于教学美学,教学美学属于教育美学,根据李泽厚的观点,教育美学是与文艺美学等传统美学领域并列为实用美学下的重要分支,如下图¹。

李泽厚认为,教育美学包含德、智、体三育中的美学问题和艺术教育问题两大方面。不过更深入的教育美学研究告诉我们,教

1 李泽厚.美学四讲[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1989.

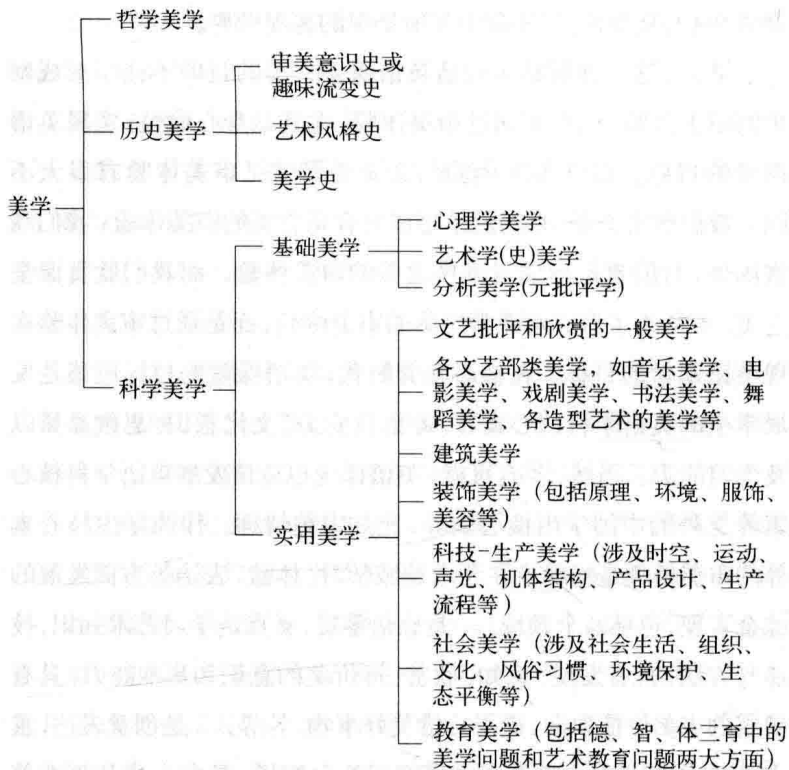
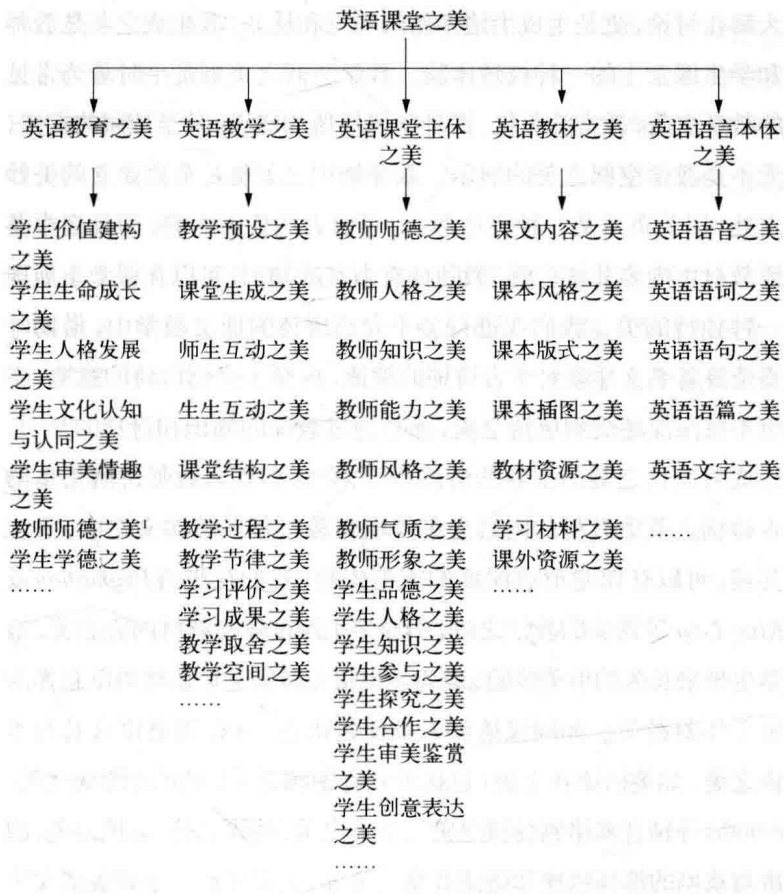

图0-1
李泽厚提出的美学体系

育之美在形态上包括教育主体美(含教师美和学生美)、教育环境美、教育内容美、教育活动美(教育艺术)、教育成果(产品)美等方面,或者教育教学美、教育管理美、课程美、评价美等。不过,这些也都可以归入德、智、体之中。显然,这也只是因为从不同视角审视教育之美的结果。

课堂之美基础是课堂,美是形态,课是实质。英语课堂核心在课堂,而不在英语,而课堂核心在课,而不在堂。因此,英语课堂不仅仅在于教室这个物质的厅堂,而在于课所在之处,只要课在,课堂就在,课在哪里,课堂就在哪里,无论教授什么内容,都可以成为课堂。基于教育美学、教学美学、课程美学对教育之美的研究以及对课堂的以上理解,我们认为,从内容视角来看,英语课堂之美应该具有以下基本结构:

图0-2
英语课堂之美的内容
构成

由此可知，英语课堂之美领域非常广泛，可以从很多视角进行审视和体验。比如学生学德之美，尽管这是我们在此处为对应教师师德而生造的一个词，但我们的确发现学生的好学之德具有一种非常别致的价值美，不仅促进学生自己学习，而且深刻影响着周围同学，也促使教师更精于教学。课堂生成之美是课堂最常见、最能真正引发审美体验的课堂现象。在我们的课堂上，学生经常在教师引导下生成出教师预设之外的新观点和新认知，而且学生之间相互讨论，甚至辩论或争论，一直到课后还在继续，甚至连续几

¹ 师德之美也属于英语课堂主体教师之美，因为我们可以从多个视角审视、营造英语课堂之美，此图也在多个视角出现同一审美现象，以作为案例说明审美的多视角特性。

天都在讨论,更是生成出诸多新的观点和认知,其生成之美是教师和学生课堂上的一种极致体验。教学空间之美则是平时最为常见的教学之美,教室的美化、课外学习场所的建设,甚至校园的板报,无不是教学空间之美的展示。教师知识之美也是英语课堂的美妙之处,因为英语是一种表达形式,可以表达任何内容,而且高中英语教材中内容非常广泛,教师拥有丰富的知识,可以在课堂上展现一种独特的美。我们在进行关于介绍唐诗的课文教学中,借助叶嘉莹等著名文学家对于古诗词的解读,向学生介绍唐诗的意境,学生不仅深深感受到唐诗之美,而且通过教师的知识和自身的学习,形成对唐诗之美的全新的情感体验,在课后要求教师讲解更多的古诗词。英语教材的内容之美体现在教材每一篇课文之中,发现其美,可以在课堂形成深度的审美体验,我们在进行 *Pygmalion* 或 *King Lear* 等课文的教学之时,引导学生深度体验教材内容之美,给学生带来长久的审美体验,成为学生很长时间之后依然难以忘怀的审美体验经历。如同汉语和人类任何语言一样,英语语言具有本体之美,如英语语音之美(包括单元音饱满之美、双元音滑变之美、mouths 等辅音塞堵到畅流之美)、节奏之美、韵律之美、语调之美、演讲与戏剧的抑扬顿挫和语流音变之美等,甚至写出一手好英语文字之美也是非常有价值的英语语言本体之美的体验。

010 尽管笔者在此尝试提出自己理解的英语课堂之美的构成,但建立英语课堂美学体系并非本书目的,也非笔者所能。作为一线教师,笔者在此只是基于英语课堂实践就英语课堂之美进行一些探索。英语课堂之美甚多,限于本书篇幅和笔者有限的实践和思考,本书着力探讨八种英语课堂之美:价值建构之美(品格之美)、成长之美、人格发展之美、文化认知与认同之美(其中的文学美)、韵律之美、结构之美、过程之美(其中的变化之美)、课堂取舍之美(其中的留白之美)。

需要特别指出的是,营造英语课堂之美,要求教师有一颗追求美的心、一双发现美的眼睛、一双创造美的手、一具展示美的身体。