

戏剧教育:多一种方式来学习

——2024杭州·天地戏剧教育研讨会观察

□本报记者 杨倩

用身体来学习,儿童在各种角色中会有怎样的成长?当戏剧与中小学教育相遇,会生出怎样的精彩?近日,2024杭州·天地戏剧教育研讨会在杭州天地实验小学举办,来自教育界、戏剧界的专家学者齐聚一堂,在戏剧课堂上、在思想碰撞中,一起探寻更好的学校教育。

戏剧带来教学新样态

在《义务教育艺术课程标准(2022年版)》中,戏剧(含戏曲)跻身艺术课程版图。天地实验小学早在2014年就开始探索戏剧教育。当天,该校师生带来了3场不同主题的课堂展示。

光影戏剧课“宝莲灯”演绎了沉香不畏艰难险阻,勇往直前劈山救母的故事,这是该校戏剧教师王天阳带领师生探索技术赋能教育戏剧课堂、艺术与数字科技融合的一次实践。纸艺戏剧课“你好,喵星人”由美术教师孙佳桦和吴雪儿设计开发,学生们观察猫的形态、动作,用皮影“故事盒子”的形式展示猫的故事。英语戏剧课“龟兔赛跑”由英语教师项旭阳执教,他带领学生重现经典寓言故事《龟兔赛跑》,学生们在这个过程中通过听、说、读、看、演,综合运用所学英语知识,表达自己的观点。

3场精彩纷呈的戏剧课让专家学者们看到了戏剧给教育教学带来的新样态。

上海戏剧学院戏文系副教授李曼指出,行动、观察、故事是戏剧中3个非常重要的元素。“宝莲灯”引导学生在故事中学习,通过数字技术赋能剧场,教师和学生都成为故事中人,形成对角色的认同感;“你好,喵星人”引导学生在观察中学习,通过手工把抽象变成具象,是艺术化的过程;“龟兔赛跑”引导学生在行动中学习,教师入戏,学生在动作中用身体学语言,体现了戏剧具身学习的特点。

华东中小学校教育戏剧联盟创始人张彬在观摩了“宝莲灯”课后,感受到戏

剧教育的场域是高度容错的。“容错体现在学生的动作不一定整齐,该站稳的时候不一定站稳,但教师作为引导者会高度包容这些不完美。”在张彬看来,戏剧教育不追求结果的完美呈现,而是关注过程中每个学生是否充分经历,它的价值在于自然生成的提问、勇于探寻问题的本质以及经历思考后的再创造。

杭州市上城区教育学院院长王莺对此表示赞同:“学科学习更注重目标价值——最终掌握什么,戏剧则强调经历、经验。”“你好,喵星人”课堂上,在创作猫的剪影之前,学生们先演绎了自己观察到的猫的行为。他们全身心投入肢体语言的表达,令王莺印象深刻。她认为,这足以看出戏剧的表现方式深受学生喜爱,教师们应该积极探索将学习内容通过戏剧的方式加以呈现。

“宝莲灯”一课上,所有学生情绪饱满地喊出“娘亲”的画面令浙江省特级教师、东阳市外国语学校原校长卢雁红感到震撼,“学生们沉浸在表演中,语言和情绪状态高度一致,这是难能可贵的”。她认为,中华民族具有谦虚内敛的特质,但是戏剧课堂能激发学生解放天性。

戏剧落地校园的探索之路

浙江外国语学院教育学院院长陈永华提出,艺术课程的最终目的是培养“完整的人”,从课堂表现看,戏剧教育与新课标中提出的“实践性、综合性”要求是契合的,“我们应当让教育戏剧成为一种文化,成为撬动课堂变革、重塑学校文化和儿童成长文化的重要力量”。那么,教育戏剧在课堂中应如何落实?怎样的戏剧课才能在学科融合中实现更好的育人价值?

卢雁红认为,作为一种综合学习、沉浸体验的学习方式,学校应该看到戏剧教育的重要性。课内,戏剧元素可以融入语文、英语、音乐、道德与法治等课程中,让学生多一种学习方式;课外,有条件的学校可以引进专业戏剧教师来组织社团、开展活动,以专业性提升学生的素养。

同时,她也指出,目前戏剧教育要落地中小学教学的难点有二。一是教材紧缺,不少教师在开展戏剧教育时使用的是从国外引进的教材,“这些未必适合我们的学情”。二是师资不足,很多学校没有专职戏剧教师,这成为开展戏剧教育最大的阻碍。

对此,天地实验小学党总支书记、校长王雷英分享了学校10年戏剧教育探索的经验。

首先,做到场域、师资高配置。学校建了剧场、戏剧中心,满足戏剧教育的需要,引进毕业于戏剧专业的专职教师,校长带头鼓励各科教师参与戏剧教育,丰富师资力量。其次,做到内容、生活高融合。戏剧是真实生活的反映,学校充分将戏剧题材与学科项目相融合,比如在开展蚕文化项目跨学科学习时,就结合学习内容和学习体验,编排了戏剧《蚕房的故事》。最后,技术赋能高交互。学校积极采用信息技术,搭建起全国第一间智能交互戏剧教室,辅助戏剧学习,引入AI技术,模拟戏剧场景交互。

王雷英还以真实案例指出戏剧教育的重要价值所在:让教师找到走近学生的方式。“在戏剧课上,每个学生都有角色,即便是演绎一棵树,学生也会去理解、感悟。哪怕是随班就读的特殊学生,在戏剧课上,讲话也不再磕绊。”因此,学校要围绕育人的价值和理念,拓展育人的方式和方法,用戏剧来育人,用戏剧来还原生活,让学生拥有力量感。

切实落实新课标要求

在新课标中,戏剧教学在一、二年级的学习任务主要依托唱游·音乐实施,任务为“模拟表演”,三至七年级学习任务主要依托音乐及语文、外语实施,任务为“课本剧表演”,有条件的地区和学校可在七年级开设戏剧(含戏曲),学习任务围绕“演出舞台剧目”“编演故事脚本”“记录观剧心得”和“策划戏剧化活动”。

当天,上海戏剧学院教务处处长、教授、博士生导师沈亮也围绕学习目标和学习内容,对新课标中的戏剧教育进行了详细解读。他强调:“课标中从未提过戏剧教育是培养专业演员的,戏剧教育的目标是循序渐进地培养人的综合素质。”因此,戏剧在学校教育的实施过程中,不能直接等于表演,不能将戏剧教育窄化成表演。“戏剧是一门综合性的艺术实践、多元化的课程。”沈亮说,学校在进行戏剧教育时,需要遵循“坚持以育人、重视艺术体验、突出课程综合”的理念,通过戏剧培养学生沟通表达、情绪识别、情感控制、创造想象、道德责任、解决问题、团队合作等素养。

在戏剧教育落实的具体方式上,沈亮认为,最好用多元化的题材实现跨学科的戏剧教育,除了语文、英语、音乐等课程,大思政、心理健康课、道德与法治课等都能成为戏剧教育的舞台。

著名剧作家、中国当代教育戏剧奠基人李婴宁提出了适合当下校园的两种戏剧教育形式。一是参与式剧场。这包括以绘本为主的故事剧场,将辩论融入的论坛剧场,全班参与以学期、学年为单位开展戏剧创作的记录剧场。二是创意剧场。这包括以即兴音乐和即兴表演为主的创意音乐剧场,跨界进入美术馆和博物馆、结合展览内容开展的即兴舞蹈剧场,融合美术、手工制作的创意木偶、皮影剧场,等等。

她同时指出,师生参与实践活动的时间是有限的,戏剧教育应当成为开展跨学科教育的形式之一。为了满足各学科课时和学习目标的要求,进行戏剧教育时需要展开跨学科合作备课。而在制订评价体系 and 标准时,不能只看表演技巧,更要重视学生的基本素养和在参与戏剧过程中得到的人生成长,从而达到德育和美育的目标效果。

第 1 视点

一起“毕业”

日前,桐乡第一中学举办了高三年级毕业典礼。典礼上,高三年级组教师以一曲《一举成名》祝愿学生未来能梦想成真。学生们也为其中即将退休的教师沈松娥准备了惊喜:鲜艳的花束和写满祝福的手举牌。师生共同“毕业”,感情在这一刻交织升华。

(本报通讯员 杨琼 摄)

讲好村名背后的故事

——记宁海中学退休教师李恒迁

□本报记者 邹红宇

“1992年的时候,宁海峡山镇与薛岙乡合并成了一个乡镇。那里原来有个码头叫长礁嘴,因此村里人就取‘长礁’的谐音‘强蛟’为乡镇名,寓意蛟龙入海,前途无量。”在视频号“乡土宁海”的“水东讲村名”栏目中,宁海中学退休教师李恒迁用方言讲述着宁海县各乡镇街道名称背后的历史和故事。

花白的头发、浓黑的眉毛、一双炯炯有神的大眼睛,操着一口流利的宁海方言……从2022年开始,李恒迁的形象随着“水东讲村名”栏目的发布和传播,逐渐被宁海人所熟知。而在传承宁海乡土文化的这条路上,李恒迁已经走过了22年。

寻找散落的乡土地

时间回到2002年,当时还在宁海中学教授物理学科的李恒迁收到好友、时任宁海县文物办主任徐培良的邀请,走进乡村,了解宁海古戏台背后的故事。一开始,李恒迁只是抱着试一试的想法,利用周末时间跟着徐培良在各村转悠,拍摄宁海古戏台的照片。在与古戏台的亲密接触中,李恒迁逐渐

对乡土文化产生了浓厚的兴趣。

“宁海古戏台结构完美、自成体系,特别是明清以来各时期的戏台均有遗存。那么宁海古戏台是怎么来的呢?古戏台背后的乡土文化是什么?这些问题勾起了我的好奇心。”李恒迁说。于是,他开始主动去找村里的老人打听、翻阅各种历史资料。在这个过程中,他对宁海传统村落概况、古建古迹、宗族、名人、民间故事、传统民俗等进行了全方位的收集整理,这让他进一步加深了对宁海乡土文化的了解。

2013年,趁着宁海中学推行新课程改革之际,李恒迁开设了“宁海古村落”选修课,将自己搜集到的宁海传统村落相关材料汇编成册,编撰成校本教材,面向学生开讲。没想到,课程不仅受到学生的欢迎,也让许多教师充满兴趣。

“现在的孩子对宁海本地的古村落缺乏了解。这门课不仅向他们普及知识,同时也传承着传统文化。”李恒迁表示。为了进一步真实地还原古村落的风土人情,他利用寒暑假时间,到村里一趟趟踩点,一段文字要核实两三遍,一张照片要拍摄四五次。做宁象山古城滨水滨的课件时,李恒迁连续几天在

清晨4点爬上力洋水库,只为拍到一张沥水滨村落的全景。

在研究编写校本教材的过程中,李恒迁和一些热爱乡土文化的学校教师、摄影协会的成员逐渐聚集在一起。他们成立了乡土宁海工作室,并于2015年年底注册开通了“乡土宁海”微信公众号,以每周3篇以上的频率发布着与宁海乡土文化有关的文章。

用方言讲述乡土地

当被问及为什么想要创办“水东讲村名”栏目时,李恒迁表示这个栏目利用短视频工具记录和传播乡土文化,是适应新媒体时代传播规律的一次尝试。“我想借助短视频让乡土文化得到更广泛的传播。”李恒迁透露,“水东讲村名”栏目主要聚焦宁海各个村落名字的起源与背后的故事,也涵盖一些村落里的人物事迹、历史事件和民间故事等。

在李恒迁看来,这个栏目的最大特点是用宁海方言来讲宁海故事,“方言在乡土文化的传播中有着举足轻重的地位。”他表示,很多当地的文化用方言讲出来才更有韵味。为了确保每期故事的真实和生动,李恒迁每到

一处村庄都会实地考察,详细采访当地能讲方言的老人,请他们用方言出镜讲解,后期再配上字幕。“我们想通过这种形式把宁海各个村庄的方言记录下来,让更多人感受到方言的魅力和乡土文化的底蕴。”

“在海外听到亲切的乡音真的非常感动。”“这些故事勾起了我小时候的回忆。”“游子听乡音如回乡。”……在“水东讲村名”栏目的评论区,经常能看到暖心的留言。这让李恒迁十分感动:“我们的视频逐渐成为链接宁海人与乡土的情感纽带,大家的认可是支持我讲述下去的不竭动力。”

虽然团队里也有其他成员,但他们大多数还有其他本职工作。因此在栏目创办初期,已经退休的李恒迁承担了大部分策划、采访、拍摄和剪辑工作。这对他来说是一个不小的挑战。“视频拍摄和剪辑技能都需要从零开始学习。”李恒迁一边在网络上自学,一边向团队里的年轻人请教,顺利度过了磨合适应阶段。截至目前,“水东讲村名”栏目已经发布261期内容,全网累计播放量超过100万次。“接下来,我打算继续讲述村名的故事,捕捉乡土文化中更多珍贵而鲜活的瞬间。”李恒迁说。

温岭市松门镇第四小学:毕业感恩宴,我为阿姨做顿饭

本报讯(通讯员 江文辉)“阿姨,您尝尝我烧的糖醋里脊。感谢您6年来的辛苦付出,希望您在今后的工作中能够开开心心。”6月24日下午,温岭市松门镇第四小学六年级学生吴心皓一边把糖醋里脊夹到后厨阿姨陈春香的碗里,一边表达了美好的祝愿。

据悉,松门四小今年共有毕业生171人。为了给毕业生留下美好的回忆,学校举办了一场主题为“阿姨为我做6年饭,我为阿姨做一顿饭”的感恩宴活动,将14名食堂后厨阿姨请来成为“座上宾”。副校长茅信彩表示,这是学校的“最后一课”,让学生和后厨阿姨互换角色,感受为后厨阿姨做饭,培养感恩之心。

下午3:00活动开始,学生、家长陆续提着刚从菜市场买来的食材走进校园。洗、切、炒、烤、蒸……学生们各自奋勇当起厨师,家长们从旁辅助。扬州炒饭、糖醋里脊、红烧鸡翅、盐水蛭子、葱油红虾……经过一个多小时的忙碌,香喷喷的菜摆满了各班级的餐桌。学生们忙把后厨阿姨请来,感恩宴正式开始。“这群孩子是我一天看着他们长大的,他们能有这份感恩之心,我真的很高兴。”陈春香笑着说。

常山县实验小学:劳动一学期辣椒上擂台

本报讯(通讯员 汪晶)日前,常山县实验小学五年级学生开展了一场别开生面的“辣椒擂台赛”活动。学生们带着自己种的辣椒上台进行展示、评比,现场氛围十分热烈。

据悉,为了培养学生的劳动能力,提高责任意识,常山县实验小学开展了“阳台计划”活动。本学期开学第一天,学校给每个学生发放了“种子红包”。学生们把一部分种子种在学校的劳动基地里,另一部分带回家种在阳台上。经过一个学期的精心养护,学生们都收获了自己的劳动成果。

五年级学生以种植辣椒为主。为更好地激励学生的劳动热情,年级组组织了“辣椒擂台赛”活动。由学生组成评审团,对参赛的辣椒进行多角度评比。评选现场,评委们用直尺测量辣椒植株的高度、辣椒的长度,清点每一株辣椒结出的数量,还请参赛选手上台陈述种植过程。最后选出“最高辣椒树”“最多辣椒王”“最小辣椒”“最顽强辣椒”“最佳奉献椒”等奖项。

遂昌县育才小学:思政课“圈粉”美国大学生

本报讯(通讯员 叶艳景 潘雨妍)“因为语言不通,大家都没有什么话讲,飞行员就指了一下,他是从天上降下来的。”日前,在遂昌县育才小学美术馆里,美国天普大学师生和遂昌县育才小学师生共同聆听了一堂特殊的思政课。来自遂昌县柘岱口乡的黄志椿老先生,深情讲述了父辈营救美国飞行员那段可歌可泣的历史事迹。

1942遂昌民众营救美国飞行员纪念馆位于遂昌县红色古镇王村口。在黄志椿讲述之外,中美师生还在这里共同观看了纪录片,参加了沙画制作等活动,了解遂昌民众营救美国飞行员的更多细节。

“我从来没有听说过这件事。当时的人们不能互相交谈,却能走到一起互相帮助,我认为这真的很美好。”听完讲述,美国天普大学一名教师表示,这堂思政课为续写中美友谊新篇章增添了历史的厚度。

据了解,在遂昌参加活动期间,美国天普大学的师生还走进了遂昌县非遗馆、汤显祖纪念馆等场馆考察学习,体验了昆曲艺术、长粽文化、畲族服饰等遂昌特色文化。