

问道课堂·戏剧课

从课堂上的情景剧表演,到学校里的戏剧社团和戏剧课,越来越多的戏剧形式成为中小学的特色课程或学生重要的展示手段。戏剧课以其独有的魅力,呈现综合的育人功能。周刊以课堂视角,借助案例研究,展示戏剧的教育价值。

戏剧课堂带来了什么

□ 陈达红

戏剧作为一种学科与戏剧作为一种教学法是不同的。戏剧作为一种学科,重在阐述戏剧学本身的历史发展和知识结构,而戏剧作为一种教学法,则需要与其他学科具体融合,即运用戏剧教学法达到具体学科的教学目的。在教学过程中,戏剧教学法体现为运用戏剧形式或戏剧元素将具体学科的教学内容转化为在设定的戏剧情境下展开的一系列教学活动,例如在语文、音乐、美术、历史等学科课堂上进行的将文学作品改编成话剧以及对话、小品、情景剧等活动。而运用戏剧教学法的课堂与未运用戏剧教学法的课堂最重要的区别在于,戏剧教学法以戏剧为载体,为学生的学习活动提供了体验空间,将学生从传统的观、听、读的被动学习中解放出来,以特定的戏剧情境吸引学生进入主动式的体验学习中。

在情景剧中体验生活

把戏剧作为一种教学法,运用于具体的学科中,并不是要让戏剧代替专业教学,而是要将戏剧教学法作为一种辅助其他学科教学的工具,提高学生的专业技能和兴趣。在戏剧教学法的培训下,学生除了获得专业能力的提升,其生活体验能力和情感体验能力也得到了培养。

在写作课堂上,我的教学目的是让学生在现实生活中真正用到写作知识和技巧。单纯的写作,并不能有效提高学生的写作兴趣,只有把写作知识真正地融入生活中,才能让学生学

有所用。在讲授“寻物启事和招领启事”一课时,我设置了“王大妈找钱包”的情景剧让学生进行即兴表演。该剧讲述了王大妈丢了钱包,邻居学生小明帮助她找钱包的事件。

学生需要进行小组合作,表演出王大妈丢钱包,小明帮忙写寻物启事、贴寻物启事,假装捡到钱包的骗子给王大妈打电话,真正捡到钱包的人写招领启事并上交钱包到物业管理处,以及王大妈到物业管理处认领钱包等情节。在表演过程中,学生们惟妙惟肖,不仅将王大妈丢失钱包——寻找钱包——找回钱包的基本情节表演出来,而且还着重表演了谎称捡到钱包的骗子和王大妈之间的对话场景。骗子利用王大妈着急找到钱包的心理,打电话给王大妈,谎称捡到钱包,想在短时间内骗取王大妈一笔钱。不同组的王大妈对此有不同反映,有的王大妈单纯善良,很容易就上当了。有的王大妈在被骗子花言巧语蛊惑,半信半疑要人“套”时,立即被小明提醒要谨慎小心,并打电话智斗诈骗人员……

设计王大妈丢钱包的情景剧,从学习的角度看,是为了帮助学生在模拟情景中熟悉寻物启事和招领启事的写法和注意事项。但是,学生们普遍认为,在情景剧的欢乐气氛中,他们不仅实践了寻物和招领的全过程,得到了写作能力的提升,而且还获得了真切的生活体验。包括丢失物品后,可以通过哪些途径去寻找;撰写寻物启事时,要如何描述物品特征才能既有助于找到物品,又防止上当受骗等。上述骗子谎称捡到钱包,给王大

妈打电话的情景更是

令学生们颇受启发,不少学生在课堂反馈中说:“我们写寻物启事,目的主要是找东西,却有可能招来骗局。所以,写寻物启事时,一定不能把所丢物品的特征全部写清楚,不要留下身份证号、私人地址等信息,以免给骗子可乘之机。”在一般的写作常识中,招领启事应该略写物品特征,寻物启事应该详写物品特征。但是,我想启发学生的是,规则不是一成不变的,随着生活实际境遇的变化,原来的规则有可能被打破。当然,学生们从这个戏剧活动中获得的体验比我想象得多。他们通过表演情景剧,感受到了这个百态的社会:“在现实生活中,如果我们不能提高警惕,增强防范意识,就很容易上当受骗。虽然这样,我们还是希望相信比怀疑多一些,这样社会才不会太冰冷,才能让温暖在人与人之间传递。”王大妈丢钱包后,学生小明耐心安抚老人,以免老人出现什么意外的细节表演也温暖了“观众”。看到学生们在有限的课堂空间里上演的一幕幕创作编排的戏剧场景,我颇为动容,在戏剧表演中,他们不仅在学习知识,更是在体验生活、品味人生。

戏剧教学法中的情感体验

高层次的学习方式和学习体验,是呼唤情感的加入,而戏剧教学法为

学生的学习过程提供了高层次的情感体验。

在新生开学的第一节课上,学生们彼此之间并不了解,而我任教的写作课和语文课,是需要学生在课堂上进行团队合作的。于是,我借鉴了澳大利亚教育戏剧专家约翰·奥图尔教授在其工作坊中介绍的“陌生人之间互相讲故事”的方法,将其运用到这节课上。课堂上,我运用戏剧的故事、对话、扮演等元素,让学生两人一组互相叙述自己的故事给对方听,这个故事必须是自己亲身经历且能感动自己的。听故事的学生要记住对方叙述故事时的语气、语言和情节,并能复述对方的故事。

在两人互述故事之后,学生要在全班同学面前展示刚才讲过的故事。学生A所讲的故事可能是他自己的故事,也可能是学生B的故事。台下“观众”则需要猜一猜这个故事是谁的故事。有趣的是,许多时候学生们以假乱真的表演,让“观众”混淆了故事的主人公是谁。

互相讲故事的游戏活动,得到了学生的积极反馈,他们纷纷表达自己对于这种活动的认同和从中获得的体验:“通过故事能了解同学是一个什么样的人,有怎样的人生经历,通过讲故事这种形式,能吸引听众进入讲述人的世界。”

“与他人分享自己熟知的故事,使彼此之间的交流更进一步,尴尬气氛也得到了缓解。”

“将自己认为感动的故事分享给他人,增进了我们之间的关系,让我们

的笑容更加真诚,更加澄明。”在讲故事和听故事的过程中,学生们既抒发了自己的内心情感,也走进了他人的内心世界,这就是情感体验的过程。而当他们记住对方的故事,并模仿对方讲故事时的语气、语言和表情把故事复述出来时,也就处在扮演角色的戏剧表演中。戏剧教学法将戏剧的方法和特性融入具体学科的教学,自然地打开了学生的心扉,让学生之间的交流深入到心灵层面的情感体验中,其功效远远大于传统课堂上的自我介绍。

收获心灵的成长

对于一位文学教师来说,他的所求也许仅仅在于通过编演话剧促进学生对于文本的理解。但是,对于一位想运用戏剧教学法的教师来说,他所追求的不仅是学生对于文本的理解,还有学生自身心灵成长的过程。

语文课上,我设置了把文学作品改编排演成话剧的环节。大部分学生

都很喜欢这个环节,他们常常选择乐府诗《孔雀东南飞》作为排演剧目,从把诗歌改编成剧本,到背景音乐的选择、人物角色的分配,再到台词……学生们为排演话剧投入了许多精力,却能乐此不疲。

有的学生说:“《孔雀东南飞》是一个古典剧,我们希望能把它改编成现代剧,除了把文绉绉的文言文改成现

代口语外,还精心选择了能搭配剧情的流行音乐作为背景音乐,添加了配合剧本的音效‘雷雨声’‘马蹄声’等。排练的过程大家笑声不断,但认真的时候也绝不含糊,每个人都仔细研究自己所饰演的人物性格,配合默契,让我爱上了话剧。”

在表演话剧后,不少学生还进行了反思。这个快乐的、具有挑战性的过程,对学生最大的影响是让他们发现了自己的变化,并且知道该如何去改变自己。许多学生都是第一次表演话剧,对于他们来说,从一开始的害羞、拘束到后来的慢慢放开,就是一次接受挑战、改变自己的过程。一位参与《沈园情梦》话剧演出的学生说:“在演这部话剧时,有我人生中太多的第一次,第一次表演话剧,第一次了解戏剧知识……这些经验不断地滋养着我的心,让我有更大的勇气和信心面对自己的彷徨、迷茫,甚至是未来。”有的学生说:“这次演出,从分配角色、改编剧本、念台词,再到走台调度、话语控制、神情姿态等,都饱含着我的紧张、不安、喜悦。直到我上台演出的那一刻,终于明白这一切的付出都是值得的。尽管这只是一次小小的演出,对我们却是一次磨炼。”

显然,在运用戏剧教学法的课堂上,学生们拥有许多与他人对话的机会,更重要的是,他们已经逐渐摆脱了传统课堂的说教,十分轻松地与自己过往的成长经历进行对话,并从中找到自己的成长点。当学生回归到与自己的对话中,才能在真正意义上获得心灵的成长。

(作者单位系北京物资学院)

多学科融合戏剧课

□ 赵洁瑾

在孩子们的巧手之下,通过遮挡关系,变得创意无限。

孩子们的构思,是不是很有趣呢?一个孩子这样说:“今天的戏剧课真好玩,我不仅听了一个故事,还使用了立体、拼贴等方法,做出了许多小动物。小动物们很善良,都在帮助圆找失落的一角呢!你想知道那个角在哪里吗?告诉你,就在这里……”小姑娘指着一个花丛神秘地说。

通过“绘本阅读+戏剧活动”相结

合的模式,让孩子在阅读中理解绘本,在表演中重塑情境,通过即兴或非即兴活动表达对故事的理解与感受,能力得到锻炼。

戏剧与设计融合,在创意中构建剧场、发展思维。另一堂课中,我们给孩子一个黑白的脸谱,通过设计戏剧脸谱,让他们体会人物性格;通过设计把深层的思维调动出来;通过“绘本阅读+设计活动”相结合的模式,孩子与教师一起构建剧场,从不同角度面

对挑战,让自己学会自我肯定、合作合群、创意思维。

课堂上,教师不断引导学生:如果圆变成了一个人,那他的脸应该怎么设计呢?他的性格该用什么方式表现出来呢?

只见小林林立,课堂生机盎然……“应该沿着眉毛和嘴角画一个大圆。”“应该把缺的一角表现出来,可以这样挖进去一块儿。”“应该画上泪水,因为他很伤心,

可以画上类似于闪电式的泪水,更具有视觉效果。”

孩子们追随着圆开始不停地寻找,不受外界约束,随意表达,透过戏剧体验的参与,激荡学习和成长,创作《失落的一角》的脸谱形象。

谁喜欢漫画?用漫画的形式设计一张海报吧!教师又布置了一个衍生的任务。经过角色体验的新挑战,让学生沉浸其中,双眼带着光彩。

设计是未来最重要的学习能力之一,它是联通未来的桥梁,设计脸谱、设计服装、设计灯光、设计道具、设计海报……戏剧可以挖掘的学习元素非常多,只有亲身体验,才能把真实世界的感受与剧场概念建立起联系。

戏剧与文学融合,在写作中体验角色、感受生活。老舍先生曾说:“孩子们识字不多,掌握的语汇也不丰富,可是他们会以较小的语汇,来回调动,说出很有趣的话来。”把“绘本阅读+文学写作”活动融合起来,通过谈故事、编写故事的方式,孩子们把自己的经验世界重新建构在虚拟的故事世界里,去想象、反省、观察、体验人类生活的内容与生存空间,这就是戏剧。

课堂上,教师引导孩子围成一个圆,席地而坐,谈谈圆的个性,谈谈又去了什么地方,谈谈可能发生的趣事,新的故事酝酿出来。孩子们创编的故事是这样的:那个“缺角的圆”想参加运动会,小动物们通过努力,帮它找回失落的一角。没想到“圆”健康之后,变得骄傲自大,一心想得冠军,路见不

平也不相助,最终撞在了石头上。哈哈,“圆”变成了一个坏孩子,是不是很有创意啊!创编的乐趣还在继续,这是孩子们给小动物们编写的合唱歌词,非常有趣——

我们唱着歌儿去寻找,
寻找圆那失落的一角。
穿过森林,越过河,
噢,哈哈,终于找到失落的一角。

戏剧走上舞台,在成果中享受快乐、收获自信。我们都非常清楚,孩子们是多么迷恋角色游戏,扮演忙碌的外科医生,假装自己是一名勇敢的骑士,把自己想象成一朵骄傲的花朵……戏剧就是角色和生活的感悟。而大家都能将绘本大剧搬上舞台,难的是让孩子自己玩出来的成果登上戏剧舞台。我们将戏剧舞台变成孩子们课程成果的展示,让他们学会合作、收获自信。

在杭州市上城区首届戏剧节上,一群小精灵在音乐中演绎着自己的故事——他们化着自己设计的舞台妆,穿着自己设计的服装,如果你此刻问他们,你们演的是谁?他们会说:我们演的就是自己!

天地原创歌舞剧《失落的一角》在课程中孕育,在游戏中创编,它将“跨界”与“贯通”融入戏剧教学,让各学科教师成为学习的助力者。在这个过程中,教师的活力得到释放,学生的学习得到提升,实现师生的共同成长,这种成长必将由量变转为质变。

(作者单位系浙江省杭州市天地实验小学)