

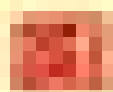
富媒体教育读物

自由的舞台

中学话剧教育的实践与探索

► 主编 刘卫红

高等教育出版社

教育部
Ministry of Education

自由的舞台

中學戲劇教育的实践与探索

◎ 主編 楊國強

「自由的舞台」是香港中學戲劇教育的實踐與探索的結晶。本書收錄了香港中學戲劇教育的相關文獻，包括：香港中學戲劇教育的發展歷程、香港中學戲劇教育的現狀、香港中學戲劇教育的未來展望、香港中學戲劇教育的理論探討、香港中學戲劇教育的實踐經驗等。本書旨在為中學戲劇教育的實踐與探索提供參考，並為中學戲劇教育的理論探討提供借鑒。

ISBN 978-962-03-1111-1

境界·富媒体教育读物

自由的舞台

Ziyou de Wutai

中学话剧教育的实践与探索

Zhongxue Huaju Jiaoyu de Shijian yu Tansuo

主 编 刘卫红

副主编 毛 强

编写者 许 岩 陈勇宇 慎慧霞

陈 灿 明 欣

高等教育出版社·北京

内容提要

话剧是什么?这个问题就像一千个读者就有一千个哈姆雷特一样,不同的人有不同的回答。但,有一点毋庸置疑:话剧本身有一种魅力吸引着人们走向这个自由的舞台。在北京市海淀区教师进修学校附属实验学校,有这么一群人,他们舍弃自己的休息时间,在专家的精心指导之下,把话剧搬到了活力四射的校园,用话剧诠释他们自己的生活,表演给他们的同伴、家长和社会大众欣赏。在这里,话剧不只是一部分人的特权,每个学生都可以以自己的方式参与到话剧的创作、表演中,每个人都可以通过话剧学习、成长。

本书就是北京市海淀区教师进修学校附属实验学校金帆艺术团(话剧)成长过程的一个阶段性总结,全书共分为三个篇章:不断扩大的教育舞台,讲述该校话剧教育发展、壮大的历程;自由的人生,从学生的视角讲述话剧教育活动带给他们的变化和成长;我们在路上,提供一份教师话剧教育指导手册,包含话剧《我们学校名字很长很长》的介绍和剧本、话剧《冰山在融化》的介绍以及基于它的教育教学活动设计和学生作品。

本书采用二维码技术提供了四部话剧的演出视频,读者可在相应位置扫描后欣赏。

本书适合一切关注话剧、话剧教育以及学校教育的人士阅读,也适合青少年阅读,相信每位读者都会从自己的视角获得独特的启示。

图书在版编目(CIP)数据

自由的舞台:中学话剧教育的实践与探索/刘卫红
主编. —北京:高等教育出版社,2014.7

ISBN 978-7-04-040294-0

I. ①自… II. ①刘… III. ①话剧-戏剧教育-教学研究-中学 IV. ①G633.950.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第136156号

策划编辑 苏伶俐
版式设计 王莹

责任编辑 苏伶俐
插图绘制 杜晓丹

特约编辑 李千惠
责任校对 殷然

封面设计 顾斌
责任印制 韩刚

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印刷 涿州市星河印刷有限公司
开本 787mm×1092mm 1/16
印张 12
字数 220千字
购书热线 010-58581118

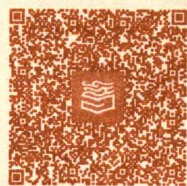
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
版次 2014年7月第1版
印次 2014年7月第1次印刷
定价 35.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 40294-00

品戏学艺，读人铸魂。话剧是一面反映自然和人性的镜子，但它又排除了大量的生活细节，如同聚光镜的过滤一般，集中表现典型环境中的典型人物，使生活无比鲜明地显现出来。学生在赏析和参与创作的过程中获得由智到心的发展。同时，作为一种特殊的“集体艺术”，话剧将参与精神体现得尤为明显。

本书采用二维码技术，提供《江姐》《三块钱国币》《我们的学校名字很长很长》《冰山在融化》四部话剧的演出视频及相关宣传片，参见本书第48、94、140页及第I、II、IV页。扫一扫即可欣赏，请在无线网络环境下观看。

品戏学艺 读人铸魂

——话剧教育成为学校人格教育的新途径

学生话剧社团是北京市海淀区教师进修学校附属实验学校的一张新名片。2009年，校园话剧团在海淀区教师进修学校附属实验学校成立。2011年，我校话剧团经北京市教委评估认定为“北京市金帆艺术团（话剧）”。2012年，北京人艺成立60周年之际，在我校设立“北京人民艺术剧院戏剧教育基地”。2013年，我校成为海淀区戏剧教育基地校。

伴随着学生话剧团的建设和发展，话剧教育在我校不断深化。“品戏学艺，读人铸魂”的话剧教育理念在师生心中扎根。我们以话剧艺术为载体，以学生话剧团为平台，以话剧相关的戏剧课程为基础，不断探索学校德育工作途径，丰富了学校的育人方式。学生通过艺术活动体验，发展想象力和创造力，促进对人性的理解，促进自身的多元发展。学校在话剧教育的实践和探索中不断丰富着育人途径，支持并深化了学校的特色发展。

一、将个人和学校真实的生活戏剧地搬上舞台，为话剧教育发展奠定了坚实的基础

2010年，我们用几乎一年的时间，从全校教师、学生中采集大量真实的故事，集体创作了一部时长2个小时的话剧《我们的学校名字很长很长》。这部话剧以高中课程改革为背景，讲述了学生面临新课程和新学习方式的纠结、困惑，反映出学校教育理念和教

▲《我们的学校名字很长很长》宣传片

学方式转变的复杂过程，以戏剧形式展示在变革中家长和学生、家长 and 教师、家长和学校之间的困惑和冲突。

这部话剧由我校全体师生自编、自导、自演，并在民族文化宫大剧院连演4场。结合演出，全校进行了为期一个月的“尊重”和“剧场礼仪”主题教育，学生在主题教育活动中学会尊重他人的想法、观点，学习如何尊重他人的艺术表达，学会得体地表达支持和欣赏等。话剧成为呈现在全校师生面前的一堂大课。

在话剧创作、排演的过程中学校深切地感受到：话剧不光是学校艺术活动的一部分，也是育人和塑造学校文化的良好载体。这次全校性的体验和创编活动，为学校话剧教育的发展奠定了坚实基础。

二、基于学生个性需求的话剧团的建设和发展，是话剧教育在我校不断深化的关键

从2009年学校话剧团成立以来，在学校一年一部大戏的目标下，我们先后公演了《ONE IS ALL》(《心上方舟》)《我们的学校名字很长很长》《我们的田野》《江姐》《三块钱国币》《冰山在融化》等剧目。

我校最初的话剧社主要基于个别学生的兴趣，剧本多是源于课本故事或学生自编，指导教师多是语文教师，更多体现出单一的文学性。进入社团初始阶段，开始基于少数学生的特长发展，邀请专业团体或专业教师进行专业指导，逐渐体现出一定的专业性和综合性。目前，话剧社团面向全体学生，让每个学生都有话剧基本知识的学习机会和表演机会，并在此基础上尊重个人选择，体现系统性和差异性。在排演经典剧目或根据学校需求所创作的剧目时，学校邀请北京人民艺术剧院的专业人员进行编剧和指导。杨立新、郑榕、孙茜、濮存昕、蓝荫海等艺术家都曾担任过学生社团的顾问和指导。

值得注意的是，学校以话剧团聚合、带动更多社团的发展，为学生搭建了更多发展平台。每次剧目演出时，街舞社、i拍电影社、管乐团、舞蹈社、星火时政社、教进传媒等社团都能在其中找到施展才华、挖掘潜能的平台。《我们的学校名字很长很长》编排过程中就吸引了i拍电影社的全程参与。他们跟踪剧团编排的全过程，捕捉学生台前幕后的闪光点，用他们特有的方式表达，在感受他人

▲《江姐》《三块钱国币》宣传片

编排演的过程中也收获了自己的成长。2010年话剧公演发布会上，i拍电影社制作的精美宣传片一经播放就引起了全体学生和社会人士的称赞。他们创作的两部微电影《初夏的天空》《你好，十八岁》，也具有了专业水准。

在剧目排演的过程中，学生不断产生自己的故事。口吃的学生在舞台张扬个性，理解人性，影响他人，获得自信。他们还会调侃，北京人艺的于是之、朱旭等前辈，口吃并没有影响他们成为艺术家。在担任《绿色环保行动》学生导演的过程中，付饶同学对“导演”有了更多的理解和渴望，开始思考自己的人生发展方向。在参与《绿色环保行动》舞美设计的过程中，李墨辰同学为自己的爱好找到了用武之地，并从中发现了舞美设计的魅力。党旻同学在剧团摄像及多媒体制作过程中默默奉献，在参与过程中懂得了如何在团队中扮演自己的角色，等等。孩子们这样的表达和创作，孩子们在这个过程中的成长，会让人深刻理解戏剧确实是“离人最近”的艺术，让人体味到释放天性对学生成长的重要性。

在话剧团的发展过程中，我们深刻地体会到，话剧社团的发展需要整合资源，进行综合考虑和系统设计。在发展理念上，一定要基于学生的兴趣，关注学生差异，注重价值观导向，充分发展学生的想象力和创造力，最终促进学生多元发展。在制度建设上，应该注重“结构性”领导、专业教师团队建设、剧本规划、演出规划等。在发展策略上，应该充分利用话剧的综合性，发挥其核心社团的作用，注重整合资源，与大学及专业剧团建立广泛的联系。在环境氛围方面，要注重兴建和完善校园剧场，让学生走进专业剧场演出，要通过剧目欣赏活动让学生走进剧院等。

三、充分认识并且利用话剧的综合性，使其成为学生人文素养和人格教育的新途径

话剧教育的发展离不开课程建设。致力于课程开发建设，才会使话剧教育的土壤更为肥沃。我校话剧教育形式的发展，经历了从话剧活动与选修课，到话剧课程整合进入学院校本课程，再到形成话剧教育课程综合体的过程。

目前,遵循专业性与普适性相结合的原则,学校形成了学科性话剧教育与渗透性、活动性戏剧教育相结合的课程结构。学校开设了“舞台表演”“导演与后期制作”“写作创编”“舞美设计”等学科性话剧课程。学校还面向全体学生开设了“话剧入门”课程,制订了课程标准和评价方式。戏剧节则包括剧目演出中更高级的表演技巧等,同时也是更为综合的课程,涉及演员的挑选、剧本分析和选择、舞台布景和设计、服装设计、宣传海报的设计和制作、戏剧节的筹划等内容。

▲《冰山在融化》
宣传片

学校去年的大戏是《冰山在融化》。这部戏的剧本是在一年前就选中的一篇体现变革的寓言故事,极其富有时代意义。《冰山在融化》剧目的编创活动从2013年暑假一直延续到学期末。学校创造性地将话剧教育与暑期社会实践相结合,与音乐、语文、艺术等学科进行融合,与学期教育主题结合。学校还将邀请北京人艺的编剧帮助将它改编成剧本。在长达半年的时间里,学生先后经历阅读原著、演讲交流、创作海报、创作片段、表演戏剧小品、剧目展演等环节。在评价方式上,学校以实践操作性任务的形式对学生进行评价,如根据学生在表演“弗雷德发现问题后与哈罗德沟通”“路易丝如何让小组从一盘散沙成为团结一致的团队”“博士和巴迪被派去与海鸥交谈”“面对历史性的变革消极和积极的反应”等场景中的表现来进行评价。

话剧的“人文性”决定了话剧与学生的天然联系。话剧是一面反映自然和人性的镜子。但它又排除了大量的生活细节,如同聚光镜的过滤一般,集中表现典型环境中的典型人物,使生活无比鲜明地显现出来。学生在赏析和参与创作的过程中获得由智到心的发展。同时,作为一种特殊的“集体艺术”,话剧将参与精神体现得尤为明显。我们相信,话剧戏剧教育在拓宽人文素养和人格教育途径方面必将发挥越来越突出的作用。

刘卫红

2014年4月

所有能使孩子得到美的享受、
美的快乐和美的满足的东西，
都具有一种奇特的教育力量。

——苏霍姆林斯基

话剧小多

目 录

不断扩大的教育舞台

我有一个梦想·····	3
梦想支撑话剧舞台·····	6
话剧之路，越走越宽广·····	12
金帆起航·····	18
牵手巨擘，雏鹰展翅·····	29
话剧现在时·····	49

舞台上的自由人生

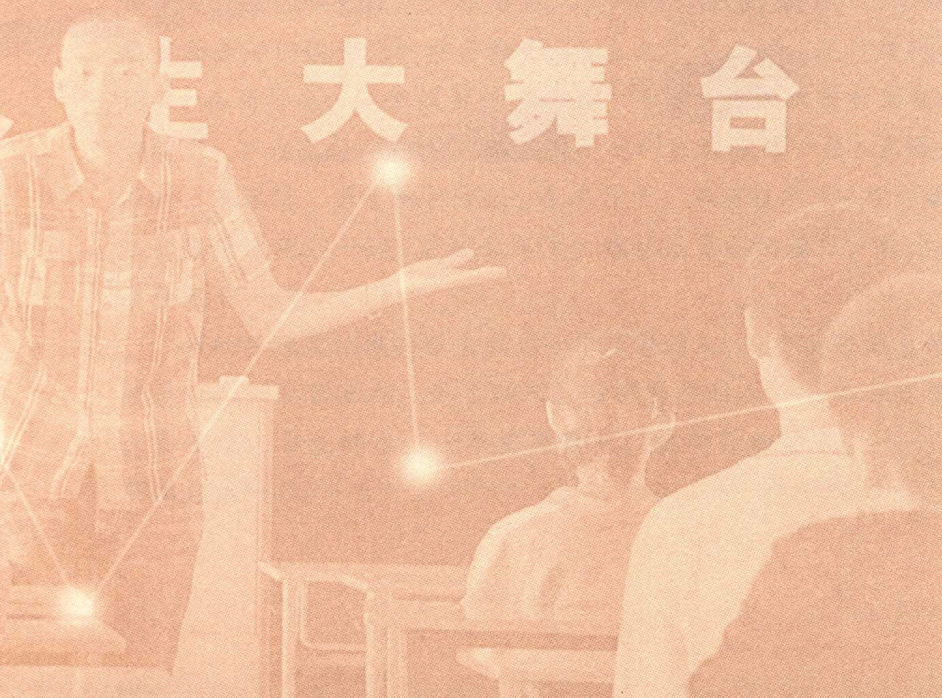
自由的选择·····	61
自由的身体·····	69
自由的心灵·····	73
自由的发展·····	79

我们在路上

话剧：《我们的学校名字很长很长》·····	91
话剧：《冰山在融化》·····	137
话剧教育教师指导手册——以《冰山在融化》话剧教育 实践为例·····	146
北京市海淀区教师进修学校附属实验学校话剧大事记·····	180

不断扩大的教育舞台

台
大舞台

▲ 学生在进行基本练习

「 虽然我想把他培养成一个自然的人，但不能因此就一定要使他成为一个野蛮的人，一定要把他赶到森林中去。我的目的是：只要他处在社会生活的漩流中，不至于被种种欲念或人的偏见拖进旋涡里去就行了；只要他能够用他自己的眼睛去看，用他自己的心去想，而且，除了他自己的理智以外，不为任何其他权威的权威所控制就行了。

——卢梭」

我有一个梦想

教育就是生长，教育的本质是人的发展。每一个学生都是重要的，教育是“为了每一位学生的发展”。

作为教育者是一定要有理想的。教育应该追求什么？我们要培养什么样的人？

有老师这样写道：

我有一个梦想：在公共场合，我的学生不大声喧哗，不随地丢弃纸屑；在与人交往中不诋毁他人，和他人共同奋斗；在学校里，经常和老师们谈论他的学习和生活；在大学毕业时，不抄袭他人的论文；在商场上，不做假冒伪劣产品，不会把三聚氰胺加到孩子的奶粉中；不论在什么地方，都把国家的利益放在第一位；在遇到困难时，不退缩，勇于承担责任；在工作中，不消极怠工；在劳动时，不会偷偷地跑到一边；在公交车上，能让出自己的座位，让老人和孩子坐下……

我的梦想是让我的学生成为一个有爱的人，一个能够尊重他人、关爱他人、包容他人、乐于助人、懂得感恩的人，一个有责任感、诚实守信、善良的人，一个爱岗敬业、热爱劳动的人，一个具有环保意识的人……

怀着这样朴素的教育梦想，我校在建校之初就提出了“培养附着在学生身上‘带得走’的适应未来社会发展需要的能力和素养”的目标。15年来，在这样的目标指引下，我们想方设法开发各种教育资源，给学生充分的自由发展空间——一切都是为了学生的长远发展。

学生“带得走”的能力

领导力
学习力
判断力
创造力
沟通能力
合作能力

学生“带得走”的素养和品质

自信 / 进取
勇敢 / 坚忍
自立 / 自制
诚实 / 负责
注重行动
尊重他人

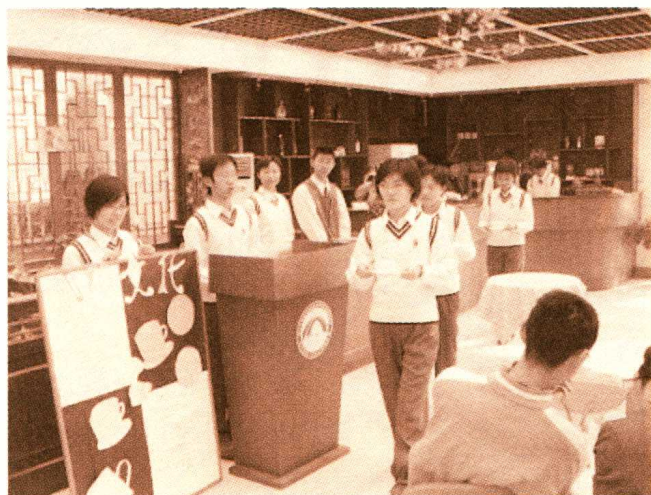
军训教育让学生学会坚韧、友爱、团结；习惯养成教育让学生讲文明、懂礼貌，气质高雅，能够自控和自律；班会活动让学生明辨是非、品德纯正；演讲活动让学生会倾听、会思辨、会表达、会做人；青少年创业、领袖训练营等社团活动让学生在体验中会沟通、会学习、勇担当；书法、国学等学院课程，成为传承祖国文化和进行国际交往的载体……这些平台都关注学生的能力和个性，旨在培养一个健全的人。我们牢记着素质教育的宗旨：素质教育所关心的是整个的人，而不只是作为产品的人；是富有创造性的生活，而不只是物质生产的生活。学生的发展不是某一方面的发展，而是全面、和谐的发展。

进修实验学校能带给学生什么？

- 品格教育：关注个人基本态度和基本价值观的发展
- 公民教育：爱国主义、民族精神和国际视野的确立
- 生命教育：珍惜生命、对人生和社会负责态度的形成
- 生存教育：环境意识、职业意向和服务精神的发展

► ▲ 学生的舞台：军训、演讲、社团（图为方致咖啡屋）活动培养了学生良好的学习习惯和行为习惯、外延内涵的高雅气质、忠诚坚忍的品格

在学校的众多教育平台中，话剧只是其中的一种，但是这种形式尤其受到学生的欢迎。话剧逐渐成为一个广阔的教育舞台。