

中小学艺术教育丛书

旋转多姿的 学校舞台

XUANZHUAN DUOZI DE XUEXIAO WUTAI

教育部基础教育司编

编著：尹世霖 方掬芬

接力出版社

艺术寓教化
养性复修身

为《中小学艺术教育丛书》题

一九九七年六月 柳斌

序

我祝贺这套供中小学生阅读的艺术教育丛书的出版。

美育(在我国中小学校,其相关的课程包括音乐、美术、舞蹈、影视、工艺等)不仅能陶冶情操、提高素养,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中明确指出:“实施素质教育,就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就‘有理想、有道德、有文化、有纪律’的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。”对于美育还明确指出:“要尽快改变学校美育工作薄弱的状况,将美育融入学校教育的全过程。中小学要加强音乐、美术课堂教学,开展丰富多彩的课外文化艺术活动,增强学生的美感体验,培养学生欣赏美和创造美的能力。”

当前,越来越多的同学,越来越注重自身素质的全面发展;越来越多的老师和家长,越来越重视学生和孩

子的素质教育。中小学正在为全面推进素质教育而努力。全面推进素质教育,艺术教育是不可缺少的,而且是其他课程不能代替的。

说开来,人类从他们的幼年时代起,就是在生活和劳动中通过实践、理性和悟性观察、认识、描述,在改造客观世界的过程中建立起自然科学和人文科学的体系的。简单地说,也正像物理学家李政道博士所关注的科学和艺术在教育中的一定的融合和互补的关系。我认为,如果从“素质教育”的观念出发,教育应该涵盖科学和艺术两大门类,而“素质教育”所谈的“素质”内涵,不外乎思想道德素质、文化科学素质和身体心理素质的辩证的综合。其三者在教育实践中的融合,正是培养德、智、体、美诸方面全面发展的、社会主义“四有”新人的结果。其三者统一和融合的结果,是人的世界观、人生观、价值观的形成——社会主义一代新人的完美人格的形成。因此,我认为,教育改革的方向应该是正确处理全面基础知识和专业知识、技能的关系,在培养通才基础上的培养专才。因此,可以说在基础教育范畴内,任何学科都是主科,都是专业知识大厦的坚实基础。如果只讲艺术教育的目的,其不可代替的功能还在于陶冶人的情操,净化人的心灵,培养人热爱生活,追求真善美的人生境界,使人变得更高尚、更积极,在思想感情上得到健康成长,艺术教育对于提高全民族的精神文化素质有着十分重要的意义。

这套艺术教育丛书,是教育部基础教育司组织有

关方面的专家,面向初中和小学高年级的同学编写的。丛书共9种,分别为《美仑美奂的音乐世界》、《瑰丽雄伟的美术殿堂》、《五彩缤纷的影视窗口》、《百花竞妍的戏曲园地》、《独特玄妙的书法篆刻》、《动手动脑的工艺制作》、《旋转多姿的学校舞台》、《声情并茂的歌唱艺术》和《探奇揽胜的远足旅游》。由于作者既是专家,又很熟悉中小学的工作,因此写得很有针对性、很有特点。

第一个特点是知识性强,面比较广。这点,从以上书名就可以看出一二。举具体一点的例子,如介绍音乐知识时,音乐名家名作既有古典的,又有现代的;既有中国的,又有外国的;还一一介绍了主要的音乐体裁和中西乐器常识。又如美术,有中外名家,有名作欣赏,有美术的门类等等。

第二个特点是实用。9本书所写的,都是同学们应该知道的基本的东西。但是由于艺术教育在我们的学校教育中,过去一直是个比较薄弱的环节,许多应该懂的东西,不少同学懂得不多,迫切需要普及有关的知识,而直接面向初中和小学高年级学生的此类读物又不多见,这套丛书的出版,在一定程度上弥补了这方面的不足。另一方面,它对学校的艺术教育活动也具有实际的指导意义,同学们可以参照书中所介绍的方法,利用书中的知识,开展有关的活动。比如说工艺小制作,同学们可以从书中学到很多制作小工艺品的办法,如泥塑、彩蛋、贺卡、纸工等等,可以在班上搞些比赛活

动,甚至是全校性的比赛活动。不仅可以锻炼动手动脑的能力,更可以提高审美的水平,增加生活的情趣。其他的,如歌唱、诗朗诵、相声、儿童剧、舞蹈、快板、书法、电影、电视、旅游、野营等等,都是既有知识介绍,又有实用指导的。

人的艺术修养,人的审美感知能力和理解能力是需要长期熏陶和培养的。对于不辨音律的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义;对于不识色彩、线条的眼睛来说,最美的图画也毫无作用。我殷切希望广大同学培养出能够享受美好音乐的耳朵,能够欣赏美好景象的眼睛,能够感受一切美好事物的心灵。我也希望这套丛书能够受到同学们的欢迎,起到引导入门的作用。

“师傅引进门,修行在个人。”同学们,进入艺术的殿堂并不困难和神秘,只要我们能正确地进行艺术欣赏并进一步参与实践,我们就可以打开科学技术大门之外的另一个重要的、不可缺少的窗口。

赵沅

(赵沅同志现任国家教育部艺术教育委员会主任、中国音乐家协会副主席、中国音乐史学会会长、亚太音乐民族学会荣誉会长,原第三届人大代表,第五、六、七届政协委员,中央音乐学院教授、院长、名誉院长。)

目 录

方擢芬

浅谈校园戏剧 (1)

张先敏

儿童舞蹈训练组合 (15)

尹世霖

给诗插上翅膀 (36)

肖 君

让儿童故事活动蓬勃开展 (50)

李国良

做个曲艺小苗苗 (64)

附录:

连德枝

还我星期天(小哑剧) (115)

尹世霖

儿童朗诵诗三首 (120)

浅谈校园戏剧

方掬芬

我虽然演了几十年的儿童剧，其间也曾多次从事表演教学工作，但大多数是专业性的。至于业余时间给孩子们排节目的实践是不多的，因此在如何开展学校剧的问题上，我只能谈一点个人的看法和想法，供大家参考。

一

“学校剧”、“校园剧”，顾名思义就是在校园里学生自己排练演出的戏剧。当然也不排除老师的辅导和帮助，对小学生来说更是如此。

戏剧的起源是和游戏、宗教仪式分不开的。基督教每年到圣诞节前后，教会里或教会办的学校都要组织孩子们表演“牧羊人”、“圣诞夜”等等宗教内容的戏。而孩子们做游戏就包含了浓厚的戏剧性。例如一群孩子玩抓坏人的游戏，有演坏蛋的，有演见义勇为的，还有扮演受害者的。他们演得那么认真那么高兴。还有孩子们学做医生看病的游戏，演医生的，演病人的，还

有演家长的,摸脉、听诊、打针、吃药……一切都进行得非常自然,惟妙惟肖。虽然在大人眼里,他们编的情节非常不合逻辑,但是他们绝对自信,依旧在那里一丝不苟地表演。我记得小时候因为母亲给一位银行行长的孩子当家庭教师,我们有机会见到银行的一些情况,于是我们姊妹兄弟就学玩“办银行”的游戏。有的当“行长”,有的当“练习生”、“职员”,还有的当“门卫”,我们数钞票(当然都是些废纸片)、打算盘(代用品)。“行长”进出大门(其实是用椅子搭的)时,“门卫”还要敬礼,玩得非常认真。

有一次父亲带我上他朋友家去玩,他们家也有一个和我差不多一样的女孩子。我们待在屋里听大人说话,一点意思也没有。后来她悄悄对我说:“我有个花园,有草地,还有风琴。”这可太吸引人了。于是征得大人的同意,我们出去玩了。她把我带到屋顶,原来是一个晒台,很小很小,几乎只有两张方桌大,仅能作晾衣服、晒晒东西用。地面是用木板铺的,四周是用木棍围好的小栏杆,没有油漆,全是本色。草地在哪里?风琴在哪里?我很不明白。她很认真地告诉我,那粗糙的木板地就是“草坪”,放在木栏杆边上的两块瓦片就是风琴的“踏板”。她站在“风琴”前,手指在“琴键”上来回弹动,嘴里还唱个不停。而我也很快地进入了她假想的世界中去了,我们玩得非常开心。

孩子们根据自己有限的生活阅历,自编自娱做游戏,这其中的好处是很多的。如发展想象模仿能力,增

长知识,陶冶性格,尤其是当孩子们做游戏的时候是那样的认真、自信,而这些对一个专业演员来说是很重要的。玩耍是孩子的天性,过家家、做游戏都是广义的戏剧活动。为人父母者千万不要阻止孩子们玩耍、做游戏,而应适当地引导他们玩得更丰富、更好、更高尚。

我真正接触表演,是上小学的时候。那时正值抗日战争时期,我们逃难到了四川。我在一所“难童教养院”读书,同学们都是从沦陷区(也就是敌占区)来的,有的是孤儿,或者是父母无法养活的。教师绝大部分也是从沦陷区来的。当时老师经常组织我们开“同乐会”,有歌有舞,还有戏剧表演。我们非常高兴开这样的会。

有一次,老师编了一个节目,以流云三部曲中的“我的家在东北松花江上”为主题,描述一个小难童的遭遇。老师让我演戏里的小难童。我当时长得又瘦又小,头上几根黄毛稀稀拉拉。到演出的时候,我在瘦小的脸上抹了一些黄色的凡士林,显得更加瘦弱。我穿一件破衣服,提个破篮子,手上拿一根打狗棍,一出台就有气无力地说:“我的爸爸妈妈都被日本飞机炸死了,我已经三天没吃饭了……”说着说着就唱起了“我的家在东北松花江上……”当时我根本不知如何表演,也没到过东北,是老师给我讲东北如何如何好,日本帝国主义如何残杀我们的同胞,加上我自己也是从下江(长江下游)逃难到四川的,亲身经历过日本飞机轰炸的情景,见过血肉模糊、肢体不全的死难同胞。这些都在我心中起作用。我在台上唱着唱着,不由自主地哭

了起来,台下都是些逃难的师生,引起了共鸣,他们一个个也是泪流满面。会后大伙都说我演得像、真挚。对一个学生来说,刚刚接触表演也就是启发的阶段,很重要的就是想办法启蒙出他的真情实感,要真挚……别的可以放在第二位。

我上初中的时候,学校里有很多老师都是从南洋回来的华侨(他们都很年轻),我们的业余活动就更丰富了。老师经常从英文课本中找一些合适的片段给我们演。高中阶段我念的是师范,业余演剧活动就更多了。校方经常到外面请一些专业戏剧工作者来校辅导我们,有时我们还演大戏。如《重庆二十四小时》、《少年趣》。有的同学还自编自演节目。进入大学,我就学戏剧专业了。当时其他科系的业余活动也非常活跃,其中也有“学校剧社”。而且当时正值全国解放前夕,校园里热火朝天,大家通过歌舞、戏剧等形式迎接解放。

回顾从小学到大学,我一直参加学校剧活动。学校剧活动不仅活跃了校园生活,给师生带来欢乐,而且陶冶了我的性格,使我增长了知识(很多知识是课本中没有的),培养了我对戏剧的爱好,为我日后从事戏剧专业打下了良好的基础。当今很多知名演员和导演都是经过了学校剧的培养锻炼的。

也不知道是什么原因,解放后“学校剧”、“校园剧”衰落了,我觉得这很可惜。也许有人要说“你日后当演员了,参加学校剧活动当然有好处,可是更多的学生将不一定当演员搞文艺,而是朝别的方面发展去了

……”是的,学校培养的是各行各业的人才,决不可能所有的学生将来都去搞文艺。但是,如果把演剧活动和音乐、舞蹈、美术等等都当成是对孩子们进行美育、陶冶性格、培养高尚情操、增长知识必不可少的组成部分,这个问题就不难理解了。

这里我想举一个我实践中的例子来说明一下。“四人帮”即将倒台的时候,一位在电视台当导演的朋友邀请我去给“红领巾业余宣传队”(银河艺术团前身)的孩子们讲讲表演课,排排节目。我的对象是一群四五年级的孩子,除了讲表演课的基本知识,就是给他们排排寓言故事,重点排《卖火柴的小女孩》。若干年以后,为了庆祝“银河”成立25周年,开筹备会的那一天,我坐在电视台门前的花坛边上,等待里面来人把我领进去。这时候,忽然听见身后老远传来了好几个叫声:“方老师!”片刻后,几位比我高出半头一头的男女青年围住了我。我抬头仔细一看,啊,原来是当年一起排《卖火柴的小女孩》的小宝贝们,而今长大了,他们当中有的进了电影学院、广播学院,有的进了清华大学学理工,有的进了回民中学……他们叽叽喳喳说个不停,但不约而同地谈到当年教给他们的表演知识,讲的童话故事,以及排练《卖火柴的小女孩》的情景,这些他们都记得清清楚楚。他们都养成了爱好文学艺术的习惯,不管是学文科的,还是学理科的,都从中得到了教益。

听了他们的谈话,我心中非常高兴。我更加相信,

缺少美育的教育,是不完善的教育。全国解放以后,各学校、少年宫为了孩子们开展的活动是很多的。如科技、音乐、美术、舞蹈、讲故事、朗诵(后面两项与戏剧有关)等等,而且很有成绩。惟独戏剧活动在学生中开展不起来。这里边原因是很多的。我有不少当辅导员和老师的朋友,他们不约而同地感到开展学校剧难,一是本子从哪里来?二是怎么给孩子们排练?

二

要解决以上两个问题,我觉得当老师、当辅导员的朋友,首先要去掉畏难情绪,别被一些专业团体吓住了。“生活是创作的源泉”,编剧表演最宝贵的依据是生活,要从生活中(直接和间接生活)吸取养料,去编节目(包括剧本)。我是这样做的,我愿意提供一点经验给大家参考。

1. 从已经发表的儿童剧本中去找,选择一些适合本校孩子们演的本子。如刘厚明的《铁铁》、《西瓜我问你》、《不动脑筋的王大化》、日本的《回声》、黎锦辉先生的《麻雀与小孩》、《小小画像》等等。这些剧本专业团体可以演,学校里同学们同样可以排练演出。

2. 从语文课本的童话、寓言、民间故事、小说中,选择一些有情节、有事件、有人物的章节来改编。如《皇帝的新衣》、《渔夫和金鱼的故事》、《小马过河》、《狼和小羊》、《卖火柴的小女孩》等等。改编成完整的剧本

也行,改成片段也行,用几个片段组合起来也可以。

3. 从现实生活中吸取素材,编写一些适合孩子们演的小剧、小片段、小品。如何编呀?有没有规律?我想举两个例子来说明这个问题:

第一例:

舞台上出现的地点是半山腰的一小块空地,有灌木丛,有一棵大树(假设的或代用品),有小鸟(通过效果、表演来体现);时间是夏日阳光灿烂的中午。人物是一位小学生,他戴着遮阳帽,背着书包、水壶、食物,手拿采标本的工具,满头大汗、气喘吁吁地上来了。他靠近大树坐下,一阵凉风吹来,他觉得比吃冰淇淋还舒服。肚子饿了,他掏出食物来吃,又逗逗小鸟。突然他发现近处灌木丛中有他需要采集的标本,这是他今天出来的目的,也就是他来干什么。他非常高兴地拿着工具去采集,可是当他拨开灌木丛走近目标的时候,发现一条花蛇躺在地上。这是一个意外。他非常害怕蛇,赶紧逃到一边,可又舍不得标本。怎么办呢?他搬了一块大石头朝有蛇的地方砸过去,等候动静。噢!没有动静,砸死了?还是吓跑了?得去看看。要是没砸死或没吓跑,见了人缠上来怎么

办？他想办法，找了一条长树枝，凭着树枝去试探，他人离得远远的，一点一点地拨开草丛……走到近处仔细一看，原来是一根花绳子。一场虚惊。他松了口气，采集了需要的标本，高高兴兴地走了。

这个小段子有——

人物：一位小学生，爱好植物标本。

地点：半山腰。

时间：夏日中午。

干什么事：采标本。

意外：发现蛇。

怎么办：拿石头砸蛇，找树枝试探。

结果：一场虚惊，采集了标本走了。

第二例：

舞台出现的是普通人家一个小女孩的生活角落。下午放学后，女孩子正在做作业。做不完的作业使她十分苦恼。窗外传来同学的叫声，要她去跳猴皮筋。她很高兴，想乘爸爸未回来之前出去玩一会。跑到门边拉门时，她发现门锁住了。她非常生气，重新回到座位上，心不在焉地做作业。门外传来脚步声，接着是开门声。父亲提着一包好吃的食物回来了，见女儿

在做作业，很高兴。父亲为自己倒了一杯水，正想坐下休息，听到女儿同学的叫声。父亲走到窗前，朝外面说：“你们去玩吧！小叶要做作业。”女儿不满意地嘟囔了一句什么话，父亲看了她一眼，走到桌前翻阅女儿的作业，发现做得很糟糕。父亲生气、责怪女儿不争气，不理解长辈的心。女儿也埋怨：整天就是上课、作业，作业、上课，压得人都喘不过气来。两人吵得很厉害，女儿哭了，坚持了片刻，父亲想到：孩子哪有不爱玩的？也别管得太死。于是答应女儿出去玩一会，又进一步说明自己年轻时如何未读好书，如何把希望寄托在女儿身上……女儿也进一步理解父亲的心意，答应玩一会儿就回来，今后一定好好学习。

这个小段子有——

人物：父亲和女儿。

地点：普通住房的一角。

时间：下午放学以后。

干什么：女儿做作业，父亲督促女儿做作业。

意外：外面的同学要女儿去玩，女儿很想玩一会儿。

冲突：父亲不让去，女儿想去。

结果(如何解决的):互相理解。女儿出去玩一会儿,答应今后一定好好学习。

以上能不能说是编戏剧、小品或片断的一个大致的规律呢?当然还有很多别的方法。戏剧必须有时间、地点、人物、情节、冲突等等。

三

剧本(片段)选定了以后,如何和孩子们见面,如何和孩子们一起工作呢?最好挑选一些对戏剧感兴趣的或接近角色的孩子来参加。首先要求他们在台上认真地做事,正常地说话,也就是要求他们在台上的喜怒哀乐、言语行为像生活中一样,启发他们的真情实感,然后逐步引导他们如何去创造形象。

参加排练的孩子定了以后,老师或辅导员要非常形象地、很有感情地向孩子们讲解故事,也就是讲解剧本的全貌。要在孩子脑海中,勾画出一个一个的画面,就像电影胶卷一样。要让孩子们理解剧本的故事情节和人物命运、性格,引起他们的兴趣。再进一步帮助他们分析剧本的主题、时代背景,剧中人物有哪些,人物的关系如何,你在剧中扮演什么角色,在台上做什么,完成什么任务等等,使剧本中的文字在他们脑海中活起来,然后要他们按自己的理解,去行动、去做事。也许会出现五花八门的现象。这没关系,关键是老师要善于引导,把孩子们一些有用的、精彩的东西运用到排