

Hello, 校园剧

刘燕君◎主编

教育科学出版社
Educational Science Publishing House

11.110 +

按

图

册

11.110 +

11.110 +

Hello, 校园剧

刘燕君◎主编

教育科学出版社
·北京·

出版人 所广一
责任编辑 欧阳国焰
版式设计 北京博祥图文设计中心 孙欢欢
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

Hello, 校园剧 / 刘燕君主编. —北京: 教育科学出版社, 2014. 1
ISBN 978 - 7 - 5041 - 8042 - 1

I . ①H… II . ①刘… III. ①小学教育—戏剧教育—研究 IV. ①G623. 702

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 245696 号

Hello, 校园剧

Hello, XIAOYUANJU

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号 市场部电话 010 - 64989009
邮 编 100101 编辑部电话 010 - 64989527
传 真 010 - 64891796 网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 北京博祥图文设计中心

印 刷 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本 169 毫米×239 毫米 16 开

印 张 18.75 版 次 2014 年 1 月第 1 版

彩 插 8 印 次 2014 年 1 月第 1 次印刷

字 数 323 千 定 价 39.80 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

序一

校园剧里蕴含着深刻的教育理念

革新里小学位于北京市东城区永外社区，从地理位置来看属于市区，从社会经济状态及居民构成来看则属于城乡接合部。校园面积不大，700多名在校学生中有近500名学生属非京籍户口，这些学生多来自进京务工或做小买卖生意的家庭。现在，虽然北京市区多数学校的非京籍学生大都占到50%左右的比例，但家庭的社会经济地位参差不齐。而革新里小学拥有如此“整齐”、“一致”的社会经济背景的非京籍学生，这在北京并不多。学校面临北京中心城区小学的办学要求和外来务工子女这一学生群体发展需求之间形成的矛盾。这样一所小学如何办出特色？如何满足各个家庭的教育期望和各类学生的成长需求？

像其他情况类似的学校一样，革新里小学从10多年前就开始探索能够让孩子们既融入北京生活又不忘家乡文化的教育内容和方式。逐渐地，他们发现校园剧是加速增进老师和孩子、京籍孩子与非京籍孩子以及京籍家长与非京籍家长之间感情的一条通畅便道。于是，他们开始不断开发、拓展校园剧的内容、形式和类型，到最后，居然形成了一种全面结合课程、全员参与表演的局面。在这所学校，你看不到京籍孩子有什么傲气，也看不到非京籍孩子有什么自卑。孩子们表现出一种热爱生活、热爱艺术，喜欢学习、喜欢运动，懂得孝顺、懂得合作的精神面貌。

学校于2011年开始从科研的角度研究校园剧在学校特色建设、教师专业发展、学生快乐成长中的作用。定位于“基于校园剧的学校特色教育”的课题，其研究方案设计本身就是一种特色：全校教职工依据各自的学科、职务、岗位，以年级组和教研组为单位从总课题中“下拉”出自己的子课题“菜单”，进而又通过已成型的“部件”与兄弟课题链接为完整的校园剧课程研究，最后“回归”到总课题的战略布局当中。这项课题从选题到方案设计，再到成果展现和总结提升，都呈现出一种典型而完备的“校本研究”的特征，与学校发展、教师发展和学生发展紧密地结合在一起，形成了一种研究推动学校发展、活动促进师生创造、实验支撑研究结论的学校科研形态。

在革新里小学，校园剧成了教师教学生活和学生学习生活的有机构成。校园剧统合了学校各类课程，艺术类课程自不必说，语文课成为校园剧这一校本课程的核心和基础之一。课文中的故事被师生共同改编为各种版本的校园剧，演出代替了考试，成为检验学习结果的有效手段。之后，数学课、社会课、科学课都被一一卷入了校园剧中。教师的课程建设权力、功能，特别是主动性和积极性，通过校园剧的形式得到了充分发挥。学校不只有学生剧团，还有教师剧团；不只有学校剧团，还有年级剧社和班级剧组；不只有学生演出的剧目和教师演出的剧目，还有师生共同演出的剧目，甚至还有家长参与演出的剧目。教学相长在校园剧活动中得到了完美体现。

学生通过校园剧的角色分配和担当，实质性地参与教师的备课过程，并用体验的方式学会了各门课程的核心知识、方法和技能。他们的生活态度、社会情感，他们的世界观、人生观、价值观，均在校园剧的学习、排练和演出过程中自然地获得了深入发展和丰富积累。他们的情感发展，还影响了家长们的情感、态度和价值观。父母慈而子女孝，子女孝而父母慈。慈孝伦理相得益彰，家校教育成功融合。

革新里小学的校园剧做成了如此规模和品牌，自然会获得市区艺

术比赛方面数不清的各种奖励，这已是“不值得”骄傲的事实了。真正值得骄傲的，是该校的家长们，特别是进京务工的家长们的亲子生活发生了巨大变化。没有不希望孩子在学校里生活快乐的家长，革新里小学孩子们的学校生活是快乐的；没有不希望孩子能尽快融入北京城市生活的进京务工家长，革新里小学的这类孩子通过校园剧几无痕迹地快速融入了城市生活，在北京城交上了一大堆好朋友；没有不希望孩子孝顺父母的家长，革新里小学的孩子们懂得父母生活的不易，懂得尽其所能在课余时间帮助父母打理生意……“孝顺”与“感恩”，这两个词语似乎可以正好描述，却又远不足以描述革新里小学的孩子们身上透露出的道德品质。

十几年下来，革新里小学通过校园剧形成了鲜明的学校特色，成为让永外社区的家长们放心、满意和喜爱的学校。学校，特别是小学，就应该办成这个样子。学校特色不是靠校长一个人“打造”出来的，而是靠全校师生在愉快的教学生活中共同行走出来，这条路上有着清晰的无怨无悔的痕迹。全校师生怎样行走，当然可以有所选择。但选择的目的应该是教师的专业发展和学生的快乐成长，选择的依据应该是学校的历史文化和所在地区的社会形态，选择的形式应该是全校师生的大胆设想、精心论证，勇于创造、敢于试水，勤于反思、善于总结。校园剧作为革新里小学特色的象征，符合该校师生各自的发展需求，符合该校 80 多年传承不衰的历史文化遗产和永外社区社会经济的特点，特别是符合师生共同尝试、创造，研究、实验的运作形态。在学校的特色发展中，尤其不可忽视的还有家长们的亲子故事诉说和发自内心的赞美与支持。校园剧是革新里小学特色的一个恰当载体，它充分体现了革新里小学的办学特色。载体可以更换，特色却要坚持。今后的道路如何走，还要进一步认清依据学生变化、教师变化、社区变化、家长变化所拟合而成的学校变化的总体方向。把握这个方向，才是恰当的选择，才能保持学校特色永续鲜亮。

这本书中，除去一些研究性、总结性文章和精品剧本、教案的规范内容外，还记载了丰富的描述性故事，有学生的、教师的，还有家长的。特别是家长的故事所反映出的情感是那么朴素和感人。永外社区是朴素的，永外的家长是朴素的；革新里小学的老师是朴素的，革新里小学的学生是朴素的。唯其朴素，更显真实；唯其真实，越发感人；唯其感人，其中蕴含的育人道理和办学理念才更加深刻。

耿 申

(耿申，北京市教育科学规划领导小组办公室主任)

序二

校园剧，好创意

在一所来自外地学生过半的普通小学里，由于开展校园剧活动，学校充满生机活力，“旧貌变新颜”。校园剧作为学校的一项特色文化建设，活跃了校园气氛，改变了校风、校貌，使每一个学生充满自信，在每一个角落洒满阳光。校园剧作为学校的一门校本课程，统整了各科学习，发展了学生创新思维，提高了语言文字运用能力，提升了语文素养，培养了组织策划、合作学习、展示表演等能力，提升了教师的课程策划力、教学指导力，促进了专业成长。校园剧作为学校生活的一部分，丰富了学生的体验，充盈了学生的情感，促进了优良品德的养成和正确价值观的形成，在育人上做到了“润物细无声”。正是：

校园剧，好创意；小点子，大收益。于学生，促发展；给学校，添活力。建文化，树新风；助教学，活教育。为学校，争荣誉；望发扬，更努力！

崔峦

（崔峦，中国教育学会小学语文教学专业委员会原理事长、人民教育出版社编审）

前言

全员“卷入”校园剧

北京市东城区革新里小学，是一所历经 80 余年沧桑、有着悠久历史的老校。学校位于永外商贸圈，有近 800 名学生，其中有 60% 的学生来自近 20 个不同省市。

生源的特点对学校提出了一个严肃的课题：如何为地域背景、成长经历不同的孩子提供没有任何歧视的同等优质教育？如何为各具地方特色的孩子搭设一个共融互促的平台，使他们完全融入北京的学校文化之中？我们将对这个课题的思考与学校培育特色文化有机融合，站在孩子的角度寻找到教育创新的切入点：铺设一个没有门槛的大平台，唱响一幕全员卷入的校园剧。

班班有剧组 人人有舞台

革新里小学有两个剧团：一个学生剧团，一个教师剧团。团员不固定，根据剧目需要面向各个年级招募团员，在准专业化层面进行训练。学生团员又回归到自己的年级、班级成为学生中的小老师，有板有眼地指导同伴。教师团员也成为指导教师，回归到年级组中指导同事。

革新里小学有六个剧社：每个年级一个剧社。年级主任和一位学生骨干团员为社长。剧社的任务是协调各班级剧组的相关事务，筹划年级的活动，研讨本年级的亮点工作。

革新里小学有 24 个剧组：每个班就是一个剧组。孩子们参与剧组全程策划活动。人人为班级剧组命名，每个班都通过民主集中的方式选出响亮的名称、画出独特的标识，如快乐精灵剧组、阳光之花剧组……

班级剧组实现了人人参与的硬性要求，帮助每个孩子把自身特点与剧组需要结合起来，承担一个任务。比如：善于绘画的学生负责画海报；长于表演的学生推向前台演出；作文好的学生写班级故事参与剧本创作；身强力壮的学生

担当剧务；喜欢化妆的学生就是小小化妆师……

每周的升旗仪式，都有一个班级剧组展示微型校园话剧，这个话剧就是一个真实的任务，这个作品诞生的过程，蕴含着孩子们的心血。

剧目当红线 学科巧相牵

我们把每一个剧目当作一个学科联动的红线，根据剧目的特点，寻找相关学科牵手。比如：话剧《桌子的烦恼》，来自五年级学生的观察和老师的教育智慧。班干部和老师都发现，由于来自不同地域的孩子生活习惯不同，演绎出的对桌子的态度也不同。用什么方式来表达这个主题呢？语文学科的老师决定指导班里每个孩子都写一篇童话故事，于是，《桌子的烦恼》以童话作文的形式诞生了。

怎样改编成剧本呢？专项训练的校本课指导孩子进行剧本改编。接下来，美术学科老师对学生进行海报设计、舞台布景的指导；音乐学科老师指导学生选曲配乐；品德与社会学科老师将剧本与自己学科自然整合，让学生自由组合排演该剧，进行自我教育；英语学科老师将剧本改编成英语剧，指导学生全英语演出，最后推选出一组参加北京市的展演，获一等奖佳绩。

吕秋影老师感慨地说：“参加了这样的剧目联动，我觉得在一个和谐的团队里，看到倾注自己那么多心血的作品被改编成英语剧获奖，感到很自豪，特有成就感，也由衷地为同伴喝彩。”

小演员胡菲说：“这一个剧有那么多老师指导，让我长了很多本事。现在，我能用双语表演，觉得自己很棒！”

以上仅以《桌子的烦恼》一剧为例，说明了学校的构想：学科联动非生硬组合，非机械联动。根据不同剧目的特点，有不同学科加盟。学校试图用实践走出一条学科联动新路径：一个剧目做红线，众多学科巧相牵，自愿携手共实践，培育学子去扬帆……

近两年来，形成了师生原创剧本32个，经典剧目10个。截止到目前，已做成学科联动模式的剧目6个。

课题树航标 课程总动员

“基于校园剧的学校特色教育研究”课题，2011年被批准为北京市市级教育科研规划校本专项课题。老师们在自己的实际工作中依托课题寻找结合点，大胆研究。学校也为老师提供了各种学习机会，搭设多种研究的平台，现已有4名市区骨干教师成功立项了以校园剧为核心内容的区级科研课题，并以此为基

础，引领广大老师积极参与。同时，革新里小学多个校级科研项目也在开发、研讨中，如语文学科低年级的“阅读与表演”、“读童话演童话”，数学学科的“学会搭配”，英语学科的“英语课本剧”，体育学科的“情境中体育专项技能训练”等。

与此同时，国家级课程校本化的研究正在进行。各学科都在以这个课题为载体，在各自学科中找到与学校办学特色——校园剧相结合的切入点，进行校本课程的研发。革新里小学不要求在每一个学科中都强行实施校园剧课程，这是不符合客观规律的，而是鼓励各学科老师在本学科找研发点，各年龄段老师在本学段找结合点。学校现在已把校园剧从一项综合实践的活动提升为校本课程。这种课程不仅仅是一门特定的校本课程，更重要的是和语文、数学及其他国家课程相互依托、相互促进，使得各门课程学习围着这门校本课程服务，有明确的指向性，每一位老师都是课程的建设者。这样构建起一个更大的背景，不但能大大激发学生们学习的动力，同时也使得每一个学生都成为课程的实践者。每个学生从入学的那一天开始，都要受到这种专业的训练，在上述课程体系的培育下不断成长。

德智体美劳 润物细无声

革新里小学的校园剧，定位在微型话剧层面，因为它不以演出为最终目标，而是为孩子们提供一种集体验、创造、娱乐、教育于一体的综合实践课程，是小学生喜闻乐见的形式，更是进行美育和德育的一个切入点。由于门槛低、难度小，所以每一个孩子都能参与；由于有趣味、有魅力，所以孩子们都乐于参与，在参与中孩子们自然而然地受到了艺术和道德的熏陶。

正如北师大心理学院副院长刘儒德教授所说：“我觉得在这里学生受到的是素质教育。我们很多家长把孩子送到校外去参加很多课外的学习，而现在我们革新里小学就把这些能力、这些专业的学习都纳入到学校教育的体系之中，而且包括各种智能的训练、各种才能的训练。在革新里小学，每一个学生既是演员，同时也是观众。每个人都能找到自己的角色，能够发挥自己的优势，能够去创造，能够去表达，能够找到快乐的童年。”

孩子们表演有趣故事的过程，和在这个过程中发生的故事，就是他们彼此包容、相互赏识、自我教育的心路历程。

记得2012年六一儿童节在天桥剧场的那场演出，台上台下浑然一体，所有的孩子在那一刻自信地光荣绽放！到场的家长、来宾无不被孩子们的真情演绎所感动。

那个叫张轶腾的小男子汉，在排练过程中一直扮演主角。但到临近正式演出的时候，马老师觉得他的气质不适合演调皮的孩子，决定换上李瑞泽同学。张轶腾刚开始有点想不通，心里有点儿小别扭。面对时间紧、任务急的现实状况，面对李瑞泽同学的谦虚求教，面对老师和同学们信任和期待的目光，这个小伙子经受住考验，与同伴分享自己的表演经验，利用休息时间毫无保留地指导李瑞泽。演出当天，张轶腾看到李瑞泽精彩的演出，第一个鼓起掌来。我想：这个自我成长的经历，对这两个小伙子是何等重要，而其中的收获全在无痕中。

那个江苏籍的家长，在剧场外紧紧握着我的手，眼含泪花道：“您知道吗？我儿子今天不让我做生意。他说，这是他在革新里小学的毕业演出，是在首都的大剧场演出，请我必须无条件地到场。这不，我就来了。今天损失多少钱的生意都值了！您知道吗？我们老家至今没有剧场，孩子毕业后就要回家乡上初中了，这可能是他学生时代唯一一次在这么高级的剧场演出自己的节目，这也是我们爷俩最美好的回忆，谢谢学校，谢谢老师……”

也许现在还说不清这小小的校园剧为我们的孩子带来多少变化，也许现在还测不准这不起眼的校园剧能承载多少功能，但有一点是学校用实践证明的：站在孩子角度思考创新教育的“小儿科”，能搭设素质教育的大舞台！

革新里小学，正站在校园剧的舞台，借助金帆艺术团的航标，把全员“卷入”进行到底！

刘燕君

目录

前言

1 我们和校园剧一起成长

- 真实的自我教育——学生成长记 / 003
家有蓓蕾初绽放——家长见证记 / 015
感悟·感动·改变——教师反思录 / 021

2 校园剧在课程中生长

- “阅读、习作与表演”校本课程纲要 / 054
“阅读、习作与表演”教案精选 / 069
“学会理财”校本课程纲要 / 102
“学会理财”教案精选 / 110
“英语课本剧”校本课程纲要 / 125
“英语课本剧”教案精选 / 130
社会与科学学科校本课程纲要 / 145
音乐学科“音乐欣赏与配乐”教案精选 / 147
美术学科“宣传策划”教案精选 / 150

3 我们都是剧本家

- 学生剧团精品剧本 / 163
玫瑰花 / 163
谁的颜色最美丽 / 166
贪心的代价 / 171

- 游园路上 / 174
字典公公家里的争吵 / 178
信任 / 183
一块口香糖 / 189
花瓣飘香 / 194
生日 / 200
教师剧团精品剧本 / 205
端午话屈原 / 205
白雪公主 / 211

4 我是团长我是兵

- 学校剧团各级组织管理方式 / 221
学校金童艺术团管理组织方式 / 221
教师剧团章程 / 223
教师剧团活动 / 226
戏剧文化节活动策划方案 / 227
剧团、剧社、剧组管理感悟 / 234
教师剧团管理感悟 / 234
学生剧社管理感悟 / 236
学生剧组管理感悟 / 247

5 人人都是设计师

- 指导学生设计有创意的海报 / 265
多姿多彩做宣传——学生海报作品精选 / 266
我行我秀——剧组、剧社、剧团 logo 设计 / 272

我们和校园剧一起成长

校运会

1

校园剧的魅力，在于能够实现学生的真实的自我教育；校园剧的魅力，在于能够让家长与学校、老师更好地沟通，更理解、更支持学校的教育理念和举措；校园剧的魅力，在于教师从中能够反思自己的教育行为，能够更关注学生，从而引导学生，改变学生。 总之，校园剧的魅力在于能够让学生、家长、教师共同成长。

革新里小学的校园剧，不以演出为最终目标，而是为孩子们提供一种集体体验、创造、娱乐、教育于一体的综合实践课程，这是小学生喜闻乐见的体验式学习方式，更是进行美育和德育的一个切入点。 孩子们创作排练校园剧的过程，就是自我教育的心路历程。

孩子们参与校园剧的热情，感染了家长们，使家长们也不由卷入其中：为孩子们出谋划策，跟孩子们一起制作演出道具，陪孩子一起练习……当看到了因校园剧孩子所发生的明显变化、获得的明显进步时，家长们是无比欣喜、无比自豪的，同时也更认可学校的办学理念。 校园剧为家校之间架设了一座理解、沟通的桥梁。

而将校园剧融入各学科教学中，老师们的教学理念和教学行为都发生了很大变化，获得了长足发展。 同时，老师们既是学生排演校园剧的指导者，也是亲身参与校园剧的演员，双重身份让他们获得了更多的感悟、感动和改变。

本章精选了学生、家长和老师们所写的小文章，其中记录了他们的成长，展现了他们的进步，抒发了他们的感悟，从中我们可以体会校园剧的魅力。

刘燕君
