

小种子教室的 童话剧之旅

Drama Kids
in the Little Seeds'
Classroom

桃 夭 ————— 著

儿童是天生的艺术家。

童话剧整合了文学、音乐、

舞蹈、美术，在寒冷的日子里让灵魂感觉到温暖，

让沉睡的生命醒来，

使其重新拥有光芒，并且终生不灭。

小种子教室的 童话剧之旅

Drama Kids
in the Little Seeds'
Classroom

桃 夭 ————— 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

小种子教室的童话剧之旅 / 桃夭著. —北京: 中国人民大学出版社, 2017.12

ISBN 978 - 7 - 300 - 25161 - 5

I. ①小… II. ①桃… III. ①童话剧—教学研究—小学 IV. ①G623.712

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第287820号

小种子教室的童话剧之旅

桃夭 著

Xiao Zhongzi Jiaoshi de Tonghuaaju Zhi Lü

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

邮政编码 100080

电 话 010 - 62511242 (总编室)

010 - 62511770 (质管部)

010 - 82501766 (邮购部)

010 - 62514148 (门市部)

010 - 62515195 (发行公司)

010 - 62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

开 本 168 mm × 239 mm 16开本

版 次 2017年12月第1版

印 张 14.5 插页1

印 次 2017年12月第1次印刷

字 数 210 000

定 价 49.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

前言

生活就像一出戏剧，你永远无法预料下一幕会是什么场景。

对我来说，2010年的暑假注定是刻骨铭心的。因为爱人工作调动，前一天我还在扬州担任高中语文老师，后一天就被告知，一周后要去内蒙古的一个乡镇小学担任小学二年级语文老师兼班主任。

在我的想象中，内蒙古是一个“风吹草低见牛羊”的歌舞之地。然而，现实是残酷的，这里早已经半沙漠化，只有猎猎的寒风和冬季零下十几度到二十几度的低温，以及一群在贫瘠的环境中顽强生存的孩子。

我将我的班级命名为“小种子班”，并带着这一群“小郭靖”（同事戏称，也是爱称）穿越原本为东部地区的儿童设计的“全人之美”课程。晨诵、午读、暮省，一首首美妙的诗歌、一个个精彩的故事、一轮轮精美的课程，虽然像水滴一样很快就渗进沙漠再也寻不到踪迹，但只要足够坚持，总会有种子慢慢萌芽……这是一个关于种子和岁月的故事。

是的，这些课程唤醒了这些沉睡的种子。然而，这还不够。小种子班需要大故事，并且不是一个故事，而是一组前后相继、此起彼伏的故事。这些故事整合了文学、音乐、舞蹈、美术，贯穿一个学期又一个学期，孩子们通过一次次身临其境的演绎，完成一次次伟大的穿越。这些故事让孩子们感到温暖，更

重要的是，这些故事唤醒了沉睡的生命，让其重新拥有光芒，并且终生不灭。

这就是童话剧。

于是，在五年的时光里，我们从《丑小鸭》开始，陆续学习了《木偶奇遇记》《绿野仙踪》《中国创世神话》《普罗米修斯》《哈姆雷特》《李尔王》《安提戈涅》，直到迎来最初难以想象的毕业大剧——古希腊悲剧《俄瑞斯忒亚》。如果说丰富的课程（包括身体课程、智慧课程、艺术课程、人格课程）为小种子们的生命发展奠定了坚实的根基的话，那么，童话剧则将这些课程整合起来，以一种艺术的方式，为小种子们的生命“点睛”。在这个过程中，孩子们经历了深刻的、全方位的学习（包括人格的、智力的、身体的、艺术的、心理的、情感的等多个方面），更重要的是，他们的生命自此被植入了一批伟大的形象，从而有可能在潜意识里影响他们的梦想以及人生走向。

在内蒙古的日子是非常艰苦的，外人难以想象。生活不断地向我们发出挑战，我和我的同事们被迫踏上了“英雄旅程”，不但要带着这群孩子与各种各样的外部困难作战，而且还要与自身内在的声音，如怀疑、退缩、恐惧、无力等作战。很多时候，戏剧不仅是外在的剧本，还是我们真实生活的隐喻。戏剧不但影响了孩子们，还指引着我的内心生活，它赋予艰辛的生活以崇高的意义，使其变得可以忍受，甚至成为一种幸福。正如荷尔德林所说，人生充满劳绩，但我们仍要诗意地栖居。若非亲身经历，是很难体会这种感觉的。

这段生活经历，凝聚为两本小书。之所以专门为童话剧写一本，是因为它对孩子们和我都具有重大意义。

从某种意义上说，这本书是献给孩子们和我自己的，也是献给那段难忘的岁月的。我想借着这本书对孩子们说：我爱你们。

小种子班并不是一个孤立的故事，而是一个叫“南明教育”的团队的故事的一部分。无论是“全人之美”课程，还是其中明珠般的童话剧课程，都源自团队创造的概念。没有团队的课程创造，没有团队的指导以及团队成员间的相互切磋，这一切都不可能实现。

因此，我要感谢南明教育团队，尤其是这套课程的创造者、时任内蒙古鄂尔多斯市罕台新教育实验小学校长的干国祥老师。感谢与我一起奋斗过的同事们，我很珍惜和你们在一起的快乐。感谢我的女儿和爱人，你们默默的支持与爱给了我穿越艰辛的力量。

最后，要特别感谢小种子班的家长们。你们的信任与支持，一直都是小种子教室取得进步最根本的力量。

小种子班的孩子们已经进入中学，开启了生命中另一段重要时光。而我，则进入南明教育旗下的山西省运城国际学校担任中学老师。我将继续开发南明中学课程，而且会在学校的戏剧社团里担任指导老师。

这或许是另一个关于戏剧与青春的故事，我希望以后有机会再讲。

我们都有一双隐形的翅膀
二年级童话剧《丑小鸭》之旅

一	我们都是丑小鸭·····	002
二	埋下头，找到我们的路·····	004
三	埋下一颗神秘的蛋·····	005
四	走向更加广阔的世界·····	007
五	我要飞向他们，飞向这些高贵的鸟儿·····	011
六	我做梦也没有想到会这么幸福·····	015
七	我看见了光·····	019
附	《丑小鸭》剧本·····	022

心里必须有愿望，我才能走得
更远
三年级童话剧《绿野仙踪》之旅

一	因为有了愿望·····	034
二	没有心，一切都是空的·····	038
三	我要成为真正的狮子王·····	042
四	我们都是多萝西·····	047
附	《绿野仙踪》剧本·····	050

创造我们的神话

四年级中国神话与希腊神话之旅

一	创造自己的神话	070
二	女娲的世界觉醒了	072
三	成为自己应该成为的样子	076
四	希腊神话，打开另一扇窗	079
五	努力成为真正的英雄	084
附	《中国创世神话》剧本	092

向生命更深处漫溯
五年级莎士比亚戏剧之旅

一	哈姆雷特，让我如何理解你	111
二	奥菲利娅，你的悲剧是因为谁	117
三	这一出戏是关键	119
四	弥漫在舞台上空的忧郁与高贵	121
五	孩子们流泪最多的一次角色竞选	123
六	《李尔王》，预料中的精彩	130
附	《哈姆雷特》剧本	132

遵从大自然的
最高律法
六年级古希腊戏剧之旅

一	播种美好，扎下遵从自然法的根.....	164
二	克瑞昂，违背自然法的城邦守护者.....	167
三	安提戈涅，做自己该做的.....	170
四	认识真正的自己.....	172
五	孩子们照亮了我的心.....	178
附	《安提戈涅》剧本.....	184

八天的奇迹
毕业大戏《俄罗斯忒亚》

215

我 们 都 有 一 双 隐 形 的 翅 膀

二年级童话剧《丑小鸭》之旅

第一章

就像鸭妈妈孵着她的蛋宝宝时满怀期待一样，决定当小学老师的我也对即将见面的那群孩子充满着各种美妙的期待：他们一定是聪明伶俐的吧。我想：小学六年时间，我一定可以教给他们很多知识吧；他们将来从这所学校走出去的时候，肯定每个人都非常优秀吧……多年从事高中教学工作的我，每当看到高中个别孩子那种无可救药的状况时就会想，如果他是小孩子，一切都还来得及。而现在有一群小孩子在等着我，我又怎会不充满各种美妙的想象呢？

一、我们都是丑小鸭

想象很丰满，现实很骨感。

鸭妈妈最后不得不接受自己生了一只丑小鸭的现实，而我遇到的状况比鸭妈妈又能好到哪里去呢？

班上的许多孩子生在草原，长在草原，像草原上的花儿一样在自然中长大。从小陪伴他们的除了家里的羊、牛、小狗，就是草原上的风。孩子们的家长都是牧民，每家每户的距离少则几公里，多则几十公里。孩子们是没有玩伴的。家长们要么忙于生计无暇和孩子交流；要么由于自己不识字或者只有小学二年级的文化程度，不会和孩子交流；更有甚者，有几个孩子的母亲因为患有疾病根本不能和孩子交流。

冬天是如此漫长，草原上的风是如此凛冽，冰雪冻结的不只是茫茫的荒原，还有一个个本该活泼泼的生命。零下十几度到二十几度的气温中，孩子们的生命像脚下的沙漠一样，沉默着，荒芜着。

班上也有住在镇上的孩子。前几年因为国家征集土地，许多人家一夜暴富，搬离了草原，还拥有了几套房子。这些家庭突然暴富，但文化水平并没有提高，表面上看有些家庭在追求现代化的生活方式了，但事实上仍然没有多大的改变。这些家庭产生了一些现代社会才有的问题，但是却不具备现代社会公民应有的素质，尤其是抚养孩子的方式，更是没有多少变化。

我任教的小学是当地唯一一所农村小学，合并了附近几个镇的生源。学校的生源据说是当地最差的，小种子教室更是学校里出了名的学困生重灾区。

班上有三分之一的学困生，程度弱到别人无法想象：三个零分生（一个字也不认识），三个考试拿一二十分的孩子，还有三四个考试只能拿三四十分的孩子。也许你会说，考试成绩并不能说明什么，但是，当你听到家长不断地追问你“我们家的孩子是不是大脑有问题”的时候，你的心里会怎么想？我真不忍心听！班上的二十七个孩子情况各异，有上了一年级后又被退回幼儿园的；有上课时自言自语、到处乱跑的；有从小多病每天靠药物维持的；有说话都说不清楚的；有因为家庭不幸导致心理受伤严重，有暴力倾向，动不动就砸东西打同学的……班上最优秀的同学凯，父母都读到了初中，是班上文化程度最高的家长。四年级时，一位外地老师来参观了几天，对我说：“在我们那所学校，像凯这样的顶多算是中等生……”

我像鸭妈妈一样安慰自己：“没关系，他们会越来越漂亮的，我们会找到自己的出路的。”我每天努力地带着孩子们学诗歌、学课文，给他们讲各种绘本故事，教他们数数、做加减法……我的嗓子每天都是哑的，我每天都疲惫不堪，但是，只要想到再加点儿劲，孩子们也许就会很快赶上来，我就又充满了斗志。

半个学期过去了，一个学期过去了，我的幻想一点儿一点儿破碎，我再也不能这么乐观了。生活上不适应不说，工作上也遇到了很大的困难。由于孩子们的基础太薄弱，课文教不下去了，换成了儿歌；儿歌也有读不下去的，我们开始了没完没了的补课。我以为补一个学期就可以赶上来，结果一学期结束了，我并没有看到预想中的效果。虽然有些孩子进步神速，但仍有一些孩子在沉睡。

小翔和莎仍然不会数数，不会写自己的名字，动不动就尿裤子，常常溜出教室在校园中游荡甚至跑出学校；小创和小海如果没有老师的帮助作业仍然一动不动；顺顺和苏铁仍然在课堂上沉默着，不要说听写生词，就是抄写也会错一大片；皮皮和天虎不仅学习不见起色，还整天惹是生非……我每天在教室里努力保持微笑，但内心却看不到光亮。陷入这无边的劳役之海，我茫然无措，整夜整夜地瞅着窗外深邃的天空中那孤寂的星星，不知道路在哪里。

鸭妈妈对丑得不可救药的丑小鸭说：“我希望你走远些！”我也想对自己说：“我希望你走远些！”

我对自己说这些话，不只是因为孩子们让我看不到希望，更重要的是我对自己没有了信心。我每天茫然地待在教室里，不知道我能把这些孩子带到哪里。我没有当过班主任，没有任何班主任工作经验。我自己本来就是一只丑小鸭，还能让这些孩子变成白天鹅吗？

抱怨，无奈，绝望，我像陷入泥潭中的丑小鸭一样，机械地划动着我的双脚，转着圈，简直要晕了。

二、埋下头，找到我们的路

孩子们天真烂漫、无忧无虑，他们每天都兴高采烈地围着我转，黑亮的眼睛里满是信任。

“我真要这样一直迷茫下去吗？我要无奈、抱怨到什么时候？”

像丑小鸭在冬天的冰湖中划着圈子一样，我也想抓住点儿什么。

“既然到了这间教室，既然和这群孩子相遇，我就不能不做些努力！”

“丑小鸭为了实现自己的梦想一次次地出走，虽历经磨难却从不放弃，我也应该带着这群孩子找到我们的路！”

“只有接受现实，只有一点儿一点儿地往前走，我们才会有希望！是的，接

受一切，不和任何人比！”

“深深地把头埋下去吧，也许再抬起头来时就是春天了。”我告诉自己。

课文学不下去了，我们就学儿歌，学童谣，讲故事。我们一个学期讲了几百个绘本故事。开始是老师讲，后来是优秀的孩子和老师一起讲。我还让识字不多的孩子用图文并茂的方式写日记；如果一个字都不会写，我就让他简单地画一幅图把故事讲清楚——我们终于可以写一两句话了，我们终于可以写三四句话了，到我们开展水仙花课程时，大多数孩子都会写一两百字的日记了，这是多么令人高兴的进步哇！不会算二十以内的加减法，我们就从十以内的加减法开始，从基本的数数开始。学期末，大多数学生不用数手指就能很快地计算了，这令我们十分欢欣鼓舞！

我们不只在学校里热火朝天地学习，假期中我们也挑战自己。寒假中，我让孩子们把我发给大家的三本儿歌书努力学完。父母识字的孩子由爸爸妈妈陪着一起学，每隔两天就发短信向我汇报他们在家中学习的情况；父母不识字或程度比较差的孩子就由我在学校带着他们一起学，每天多则十几首，少则五六首，一个寒假我们也可以学一百到二百首儿歌。除了儿歌，我们在阅读方面也没有放松，经过一个学期的努力，大多数孩子读绘本都不成问题了。

“谁知道呢，总会有几只天鹅飞起来吧？总有一些孩子能走出这片土地，走向更加广阔的世界吧？”我开始做梦。

三、埋下一颗神秘的蛋

当听到学校说要排演童话剧的时候，我头脑中闪现的第一个故事就是《丑小鸭》。是的，我们要演《丑小鸭》！我知道，这是我们最需要的故事，不论对我还是对孩子们。

选定了文本，寒假里我就开始满腔热情地写剧本。我看了不少《丑小鸭》

的动画片，总感觉这些动画片普遍呈现出一种低幼化倾向，拿腔拿调，以为给孩子的东西就应该是浅薄的。在我的眼中，《丑小鸭》绝对不亚于许多高深的经典。它不是道德教育故事，它的风格也不应该是游戏的、反讽的，而应该是崇高的、能带给人心灵震撼的。所以，我决定根据自己的理解来改编剧本。

我一遍遍地问自己，《丑小鸭》最打动我的地方在哪里？如果说丑小鸭一开始是迫于环境因素出逃的话，后面丑小鸭的一次次出走则不仅仅是这个原因了。它不愿做一只安逸却无聊的下蛋鸭，它有一种渴望，它想去游泳，想要到更广阔的世界中去；它看到天鹅时内心有一种抑制不住的激动，它宁愿付出生命也要追随它们，它一步步地朝着自己期望的天鹅的样子走去。途中经历的一切挫折困苦，不正是奔向理想途中必定要经历的磨炼吗？它成为天鹅后，所有磨难不都化成生命的喜悦了吗？

“当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也没有想到会这么幸福。”这是多么深刻的生命体验！

写剧本的时候，孩子们还是会让我头疼，让我劳累，让我无奈！但是，我的心中隐隐有一种模糊的想象，我渴望让他们看到那个最好的自己，像丑小鸭看见天鹅一样。

孩子们和丑小鸭一样，出生的环境有些糟糕，但是只要怀着一颗向往美好的心，只要像丑小鸭一样努力地往前走，一路上不放弃，谁能说他们就一定不会成为白天鹅呢？什么是白天鹅？就是那个最好的自己。“我要在他们的心中种下一粒种子，埋下一颗天鹅蛋。”我告诉自己。

内蒙古的冬天是寒冷而漫长的。孩子们不知道他们的老师心中的温暖，他们也不知道，老师多么想把这份温暖带给他们。

寒假过去了，我们迎来了新的学期。孩子们带着满满的收获回到了教室，许多孩子把三本儿歌都背完了；许多孩子假期里读了上百本绘本；许多孩子每天都写生活小日记，图文并茂，生动有趣。

假期里，我重新布置了教室。墙上蓝色的湖水，湖边那只灰色的看上去有