

在第九届中国校园戏剧节上,来自中小学校的剧目表现亮眼——

校园有“戏” 启智润心

11月22日晚,第九届中国校园戏剧节的闭幕式在成都锦江剧场举行。从11月12日开幕至闭幕,本届中国校园戏剧节共上演24台形式多样、精彩纷呈的演出,其中包括大戏18台,戏曲小戏(折子戏)专场2台,短剧课本剧专场2台,以及2台展演剧目。

本届参演学校既有艺术类专业院校,也有综合性大学、高职院校,还有中小学,参演主体既有大中小学在校生,也有硕博研究生和青年教师,“校园”范畴实现各年龄段的覆盖,充分展现了校园戏剧文化的多元魅力和时代新貌。尤其值得关注的是,来自中小学校的校园戏剧在本届戏剧节中表现亮眼。

校园戏剧演绎精彩

11月21日晚,在第九届中国校园戏剧节中,江苏省海安高级中学推出的话剧《大青屋》在位于四川成都的西南交通大学(九里堤校区)大学生会堂惊艳亮相。两个小时的四幕话剧,高潮迭起,精彩纷呈。话剧的所有角色均由海安中学话剧团高一新社员扮演,采取“一角多人”联排形式,由两名同学分饰同一角色的前后不同时期,尽可能多地为新社员创设展现自我的舞台。

《大青屋》的作者是国家一级编剧高龙民,作品曾获江苏省“五个一工程”奖,讲述了抗日战争时江苏南通地区“反清乡”斗争中发生在

唐家大青屋的故事。通过舞台上的生动演绎,学生们得以直观感受历史的厚重与英雄的风采,从而在心中种下爱国的种子。“这是校园戏剧中一部优秀的作品。”中国戏剧家协会原党组成员、秘书长崔伟在点评时说,“海安中学的学子用他们对戏剧的纯粹热爱,将南通革命历史的独特故事首次搬上了校园戏剧舞台,这样的题材具有很强的正能量,对年轻学子具有重要的教育意义。”

自2009年成立话剧社以来,海安中学通过一年一度的话剧排演,已把许多中外经典剧目和红色故事搬上舞台,至今已先后演出《雾重庆》《雷雨》《家·鸣凤之死》《威尼斯商人》《红楼梦·宝玉挨打》《这里的黎明静悄悄》《红岩魂》《又见桃花雨》《寻找李大钊》《幸存者》等整本剧目。

本届校园戏剧节共有三所小学参加展演活动。其中,北京亦庄实验小学青岛儿童音乐剧团的原创音乐剧《冰箱上的孩子》,于11月14日在成都文翁实验小学的舞台缓缓拉开序幕。该剧根据真实生活改编,关注儿童自闭症问题,表演者都是三到五年级的小学生,他们用真挚的表演将患者的困惑、痛苦、渴望与梦想生动地呈现在舞台上。该剧的每一个音符、每一个动作,都充满了对生命的热爱与对未来的期待。

校园戏剧探索正在进行

2022年,教育部出台新版义务教育课程标准时,将戏剧(含戏曲)、舞蹈正式纳入义务教育课程体系。实际上,此前就有一些中小学开展戏剧创作演出方面的探索。

2015年6月,北京市灯市口小学学生演出的大型童话音乐剧《马兰花》在中国儿童艺术剧院上演,这是由小朋友演给小朋友看的少儿版

《马兰花》,掀起了北京中小学戏剧演出的高潮。

杭州天地实验小学早在2014年就开始探索戏剧教育。今年六七月间,2024杭州·天地戏剧教育研讨会在杭州天地实验小学举办。在研讨会期间,该校师生进行了三场不同主题的戏剧课展示。光影戏剧课“兔兔赛跑”演绎了沉香不畏艰难险阻,勇往直前劈山救母的故事,对艺术与数字科技融合进行了一次实践。纸艺戏剧课“你好,喵星人”用皮影“故事盒子”的形式展示猫的故事。英语戏剧课“兔兔赛跑”通过听、说、读、看、演重现经典寓言故事。三场精彩纷呈的戏剧课,让专家学者们看到戏剧给教育教学带来的新样态。

11月15日,“闪光的我 遇见未来”深圳关爱行动·逐光校园心理剧校级展演圆满举办。相关人员介绍,这次搭建的校园心理剧舞台,给青少年提供了一个展示自我、近距离接触心理剧艺术的机会,学生们在自编自导的创作过程中真情投入,并且在剧中找到真实的自己,绽放自我。经过专业评审团评选,最终有6部校园心理剧入选12月中旬的“闪光的我 遇见未来”深圳关爱行动·逐光校园心理剧区级展演。

如何进行戏剧教育

2023年12月发布的《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》提出一系列要求,包括“学校每学期至少举办一次全员参与的展览展示活动”“省、市、县级每年举办学生艺术展演”“做好校园精品剧目校际展示”等。因此,如何使戏剧文化在学校落地生根,让学生感受戏剧的魅力,并在校园戏剧大舞台中提升审美素养、陶冶情操、温润心灵,成为不少学校和地方宣传、教育等部门正在思考和探索的问题。

浙江省特级教师卢雁红认为,学校应该看到戏剧教育的重要性。课内,戏剧元素可以融入语文、英语、音乐、道德与法治等课程,让学生多一种学习方式;课外,有条件的学校可以引进专业戏剧教师来组织社团、开展活动,以专业性提升学生的素养。

上海戏剧学院教务处处长、教授、博士生导师沈亮认为,戏剧教育的目标,是循序渐进地培养人的综合素质。因此,戏剧在学校教育的实施过程中,不能直接等于表演,不能将戏剧教育窄化为表演。沈亮说,学校在进行戏剧教育时,需要遵循“坚持以美育人、重视艺术体验、突出课程综合”的理念,通过戏剧培养学生的沟通表达、情绪识别、情感控制、创造想象、道德责任、解决问题、团队合作等素养。在戏剧教育落实的具体方式上,沈亮认为,最好用多元化的题材实现跨学科的戏剧教育,除了语文、英语、音乐等课程,大思政课、心理健康课、道德与法治课等都能成为戏剧教育的舞台。

著名剧作家李婴宁提出了适合当下校园的两种戏剧教育形式。一是参与式剧场。这包括以绘本为主的故事剧场,将辩论融入的论坛剧场,全班参与以学期、学年为单位开展戏剧创作的记录剧场。二是创意剧场。这包括以即兴音乐和即兴表演为主的创意音乐剧场,跨界进入美术馆和博物馆、结合展览内容开展的即兴舞蹈剧场,融合美术、手工制作的创意木偶、皮影剧场,等等。

首都师范大学文学院教授胡遵忠表示,当下的中小学戏剧演出包含戏剧创作、戏剧表演、戏剧鉴赏和舞台设计等全流程,在本质上也是一种文化实践。在这些实践中,参与的学生理解了艺术背后的文化精神及价值,陶冶了情操,培养了审美能力,增强了民族文化自信。

(综合自《浙江教育报》《现代快报》《晶报》和四川教育在线等)

寒冬里的暖意诗词

◎ 谢章成

几场冷雨过后,不知不觉间,时令便从明净的秋天进入冰冷的寒冬。

陶渊明有诗云:“凄凄岁暮风,翳翳经日雪。”杜甫有诗云:“霜严衣带断,指直不得结。”古人用这类句子,把冬天的严寒描绘得淋漓尽致,隔着纸页都能感到那股逼人的寒意。其实,这只是其中一个方面,在有些古诗词中,雪花飞舞的寒冬,往往也透露出一股融融的暖意。我们不妨用那些透露着暖意的诗词,消除冬天气里的严寒。

当我们读到岑参《白雪歌送武判官归京》中的句子“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪”时,感受到的是北风无情、凛冽之至。但当我们读到该诗后面的“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”时,是不是又感受到,这呼呼的北风中,还是孕育了一树灿烂的春意?

孟郊《苦寒吟》中有诗云:“百泉冻皆咽,我吟寒更切。”天寒地冻,泉水因寒冷而冻结,流水声都变得哽咽,让人感到冬天的水阴寒至极。但当我们读到张谓《早梅》中的诗句“不知近水花先发,疑是经冬雪未销”时,不由感到,冬天的水虽然冰冷,但也蕴含着无限生机,要不了多久能催发近水的寒梅呢?

柳宗元在《江雪》中这样描绘冬雪:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。”似乎整个冬天没有一点生气。但高骈《对雪》中的“六出飞花入户时,坐看青竹变琼枝”诗句,让我们感到,漫天飞雪装扮出一个玉树琼枝的玲珑世界,即使有几分冰冷,也能让人心底透彻明亮。

或许正是体会到雪花里蕴含的温暖生机,韩愈在《李花二首》中,用雪花比喻阳春三月的李花——“谁将平地万堆雪,剪刻作此连天花”。不仅韩愈,苏轼也是如此,在他的《减字木兰花·立春》中,将杨花与雪花相联想——“不似天涯,卷起杨花似雪花”。在这样的诗词中,无论是雪还是花,都能给人以融融的春意。

冬天最宜饮酒,你看白居易在《问刘十九》中是这样写的:“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”在小火炉上烫上一壶小酒,和朋友尽情对饮。尽管窗外寒风呼啸,大雪将至,但在这狭小房屋中,始终有一股热情温暖着心胸。那是一种多么美妙的境界呀!

冬天也宜怀人。刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》写道:“日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。”在雪花飘舞的阴沉黄昏,当思念已久的远人裹着一身雪花踏进房门时,等待他的,还有房中那份温暖呀!

当然,最为美妙的是迎着雪花欣赏梅花。卢梅坡《雪梅》诗云:“梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”雪花飞舞时,梅花迎寒怒放,梅雪争春,斗白生香,沉浸在这样的诗情画意中,心底激情奔涌,早已把冬天的寒意驱尽。

天道轮回,物极必反。其实,寒冬深处本身就蕴含着温暖的种子,杜甫在《冬至》中吟道:“天时人事日相催,冬至阳生春又来。”是呀!冬天来了,春天还会远吗?在寒冷的冬天,品读那些透露出融融暖意的诗词,我们的心胸也会变得无比温暖明亮。

征稿启事

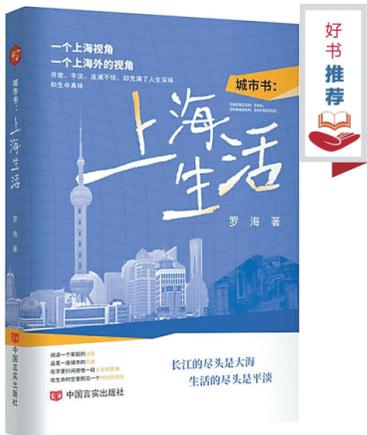
文艺,是文学和艺术的总称,是人们对生活的提炼、升华和表达。文艺作品是丰富多姿的社会关系、千差万别的人物形象在艺术家头脑中长期孕育,并激发他们将心目中的形象表现出来的结果。本报开设《文艺天地》版面,内容设置为与未成年人相关的文艺作品鉴赏(包括但不限于影视作品、书画作品、儿童文学等)。欢迎给我们来稿交流。请在文末标明您的姓名、电话、身份证号、银行账号和开户行信息。

邮箱:jswm1@163.com

弄堂深处是温情

——读《城市书:上海生活》

◎ 诸纪红

读书朋友圈

读书的渐悟与顿悟

◎ 陈旺源

阅读,是心灵的远行,是思想的漫旅。在浩如烟海的书籍世界中,每一本书都如一粒种子,落在读者的心田,生根发芽,最终开出理解与顿悟的花朵。

年少时,阅读的逻辑严谨而枯燥,那时的阅读,总是心不在焉。随着岁月流逝,书页间飘出的墨香渐渐弥漫在生活的每一个角落,我开始了真正的读书之旅。

最初,读书对我而言是一个渐悟的过程。这种渐进式的领悟,并不是一蹴而就的启示,而是日积月累的深厚底蕴在不经意间爆发。在阅读中,每一个字、每一句话都仿佛是智者的细语,悄无声息地影响着我,使我在无意识中吸收着知识与智慧。

记得在一个清冷的雨夜,我独自品味着《红楼梦》的韵味。那些栩栩如生的人物、错综复杂的情感关系,以及凄美的爱情故事,让我深陷其中,不能自拔。就在那一刻,我仿佛忽然明白了什么是命运的无常和人性的复杂,那是一种沉甸甸的感悟,一种让人脱胎换骨的启迪。

随着阅读量增加,书籍开始教会我如何反思与自省。每一本书都如同一面镜子,映照出我内心的不足与缺陷,同时也指引着我如何去弥补。在《论语》的儒家思想中,我学会了谦逊与仁义;在《道德经》的道家理念中,我懂得了顺其自然的豁达与宽容……每本书都像是一扇窗,让我窥见世界的博大与深邃。

然而真正让我刻骨铭心的,是那些独处时光中的静默与沉思。正是在静默的时光里,我体会到了顿悟的力量。那是一种突然间的醒悟,一种心灵深处的巨大震撼。在阅读的过程中,有些只是一句话,有些只是一个场景的描述,就能击中我内心深处最敏感的部分,引发我对人生、对自己、对整个世界的重新思考。

奥斯洛洛夫斯基曾说:“光明给我们经验,读书给我们知识。”随着岁月流逝,我逐渐体会到这句话的深意。每读一本书,如同经历一次人生的洗礼,每一次的领悟,都是一次心灵的成长。书籍的力量,不仅仅是顿悟瞬间的光芒,更多的是在不断阅读中的渐悟。渐悟是一种持久的、潜移默化的改变,它不像顿悟那般瞬间明亮,却如同细水长流,深远影响着一个人的思维和行为。通过不断阅读和思考,我们的世界会变得更加宽广,我们的认知会变得更加深邃。

如今,我已将读书视为一生中不可或缺的部分。阅读不仅是一种获取知识的方式,更是一种生活哲学,一种存在态度。在每一次阅读中,我都能体验到从新悟到顿悟的心灵历程,那是一条通往智慧与真理的光明大道。

回首过往,我感恩于书籍带给我的无数个瞬间的震撼与领悟。未来的日子里,我相信我和书籍之间的故事还将继续,而我已经准备好,去迎接更多的灵光一闪。因为我知道,每一次阅读都是一次心灵的深处探险,每一次理解都是一次生命的升华。在这条从渐悟到顿悟的旅途上,我将不断前行,直至心灯明亮,能洞彻世间万象。

的思念之情涌上心头。他写道:“夜深了,我总会想起卡卡和静静,不知他们是否也在思念着我。”而在《阁楼》篇章中,“我”倚栏眺望,在夜晚的灯火阑珊中,城市的喧嚣与宁静交织成一幅动人的画卷:“阁楼上,我眺望远方灯火,心中充满对这座城市的好奇与依恋。”这些生动的描绘,不仅展现了上海弄堂的生活韵味,而且传达了罗海对家庭和亲情的眷恋。而在《从一碗红烧肉里我承传了母亲什么》篇章中,通过红烧肉这一日常美食,他细腻地刻画了家庭温情和对过往岁月的无尽怀念。母亲笑咪咪地看着我忙活,那份爱,就藏在热腾腾的红烧肉中。”让读者在平凡中发现生活的美好与温情。

罗海以第一人称视角,引领读者进入一个生动鲜活的生活画卷。在《天井》篇章中,他这样描绘:“阳光如金线般洒落,将天井装点得明媚而温馨。”这样的文字,让人仿佛置身于那个充满阳光与宁静的小天井,感受着那份温馨与美好。而在《用桂柳话给父亲朗诵课文》篇章中,罗海写道:“我满怀纯真与喜悦,捧起课本,用那熟悉的桂柳话,抑扬顿挫地朗读起来。”这一简单的动作,不仅勾勒出童年

今天看什么

奇妙生动的成长故事

——评儿童剧《小笔架奇妙之旅》

◎ 宋雨霜

11月23日晚,四川艺术基金资助项目儿童剧《小笔架奇妙之旅》在成都新声剧场上演。该剧由合江县川剧团推出,紧扣合江荔枝元素,通过主人公小笔架的奇妙旅程观照现实生活,以舞蹈、音乐、光影、3D魔幻舞台等,讲述一个主人公经历奇幻旅程后得以成长的故事。演出过程中不时响起热烈的掌声,充分证明该剧的独特魅力。

儿童剧往往需要讲述一个充满想象力的故事,才能吸引以孩子为主的观众。《小笔架奇妙之旅》作为泸州市首部原创奇幻儿童舞台剧,以梦境为切入点,讲述了主人公进入荔枝王国,斗树妖、帮助荔枝精灵的故事。全剧角色鲜明有趣,戏剧冲突精彩,带领观众沉浸式地观演,情绪也跟随剧中人物的经历而起伏。

好的故事设计是儿童剧的内核,而出色的音效设计、舞美表达可以提升剧目的“颜值”。全剧的音乐十分动听,融入瀑布溪流、虫鸣鸟吟、树叶飒飒等自然之声,音乐仿佛变得可视、可听、可感,唤起孩子们的想象、诗情和创造力。奇幻的森林场景,造型各异的荔枝精灵,一身黑衣的树妖拉姆、身着白纱的绛纱老师等,从舞台设计到人物妆造,都富有美感且充满想象力。闪烁变化的灯光与背景音乐时

而演绎穿越时刻,时而表达魔法修炼,3D舞台效果则让观众们直呼过瘾。

毋庸置疑,生动的文化植人可以提升剧目的艺术内涵。合江被称为“中国晚熟荔枝之乡”,该剧巧妙地融入荔枝元素,让地方文化以生动形象的方式浸润孩子们的心灵。其一,剧目通过拟人化的形象设计,巧妙地植入荔枝品牌,例如合江荔枝名品坭垭在剧中变为老顽童托提爷爷,名品带绿化身为荔枝精灵黛绿等。其二,经典台词“荔枝酸,荔枝甜,仙杖助我把梦圆”把荔枝与魔法结合起来,有助于产生丰富的联想。这句台词被主角多次提及,也加深了观众对荔枝的印象。此外,关于荔枝树的养护常识等也被巧妙地贯穿全剧,丰富了观众的相关知识。

《小笔架奇妙之旅》也有着十分丰富的教育意蕴。主人公小笔架是一个孤独的孩子,渴望被父母多关心和理解,然而父母却疏于陪伴,孩子回家后难得休息,大人却总是逼着孩子写作业。这种剧情设定折射出现实中的家庭教育问题,值得观众反思如何平衡孩子玩游戏与学习,如何让孩子认识到什么是真正的强大、什么是真正的成长。小笔架进入荔枝王国后,经历被引诱、欺骗甚至受伤,也坚持以通灵者的身份帮助荔枝精

灵们打败树妖,在观剧过程中,小观众可以跟随剧情的发展感悟到勇气、友谊与爱的内涵。

“一个人的不可能,让我们在一起让它变成可能!”“真爱才是最大的魔力”等经典台词,犹如一束光照亮剧中人物,也照亮观众的内心。一部优秀的儿童剧可以播下真善美的种子,《小笔架奇妙之旅》就是这样一部剧。期待更多家长和孩子走进这部剧所展现的世界,在快乐观剧时优化亲子关系。