

在 GYACD 启动仪式上的发言： 教育戏剧在促进学生人文学科核心素养发展的实践和思考

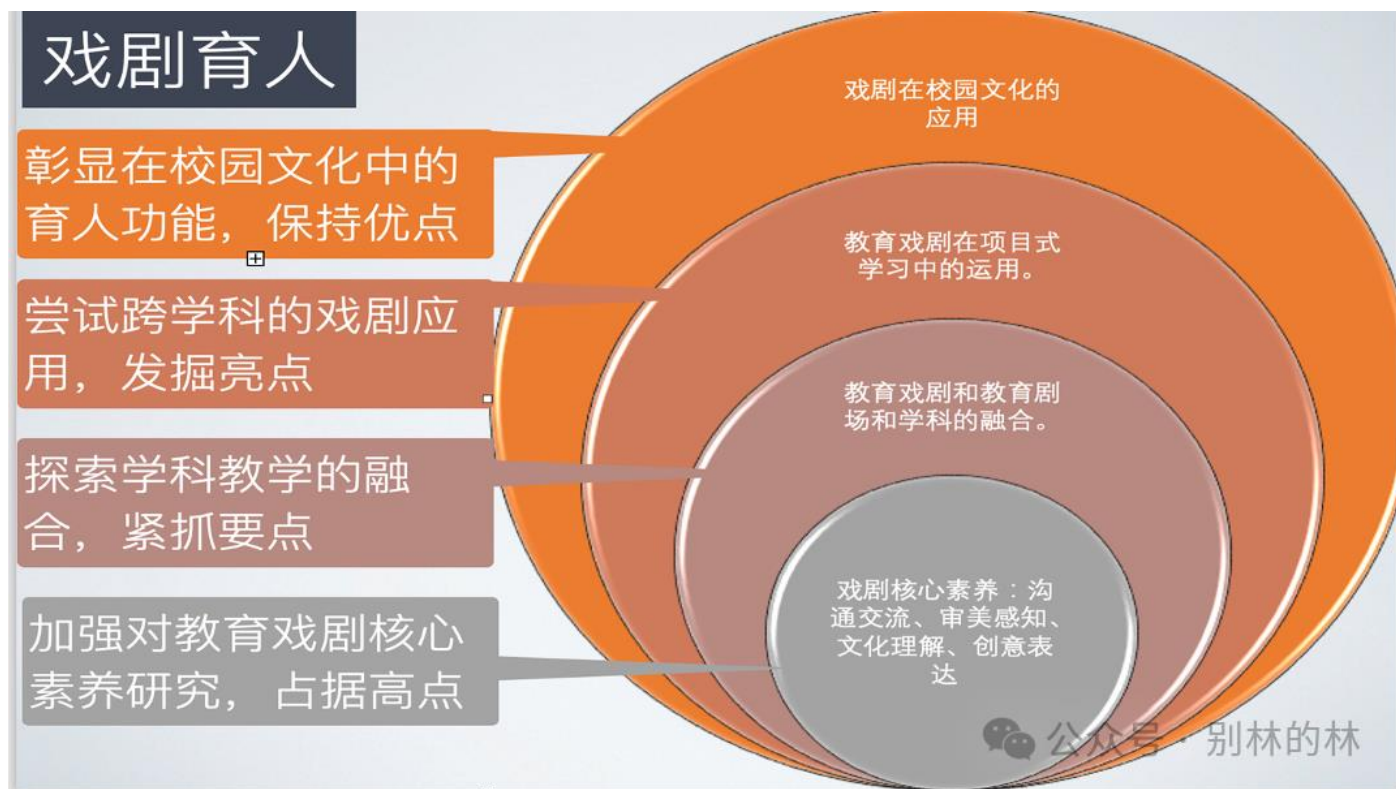
林存富老师
杭州外国语学校

大家看这张《祝福祥林嫂》的剧照，有没有发现什么不一样的地方？对，舞台上空飘起了雪来。大家用几秒钟时间想象一下，怎么样才能在一个简陋的校园舞台上空飘起雪？并且距离演出只有 24 小时了。这样的要求对大家来说有点太苛刻了。不过，2023 年 12 月 30 日晚上，我们的剧组和大家遇到同样的困境。剧社的同学们头脑风暴了一个小时，想尽了可能的方法，最后决定在舞台吊杆上装置一个纸盒，牵一条长线，当祥林嫂走上台阶时，雪花就飘下来。当这个方案定下来的时候，是演出的前一个晚上。我马上跑回办公室，拿了一个快递纸盒，一刀 A4 打印纸，大家开始忙活起来。但问题来了，怎么把纸盒安置在吊杆上？怎么在特定的时间内，纸盒里的纸屑成功的飘下来？第一个问题好解决，第二个问题同学们实验了很多次，觉得可以通过拉绳子控制飘雪时间。但是问题又来了，我们是安排在第七个上场的节目，中间根本没有时间来装置纸盒，只能事前放上去，但只要轻微地触碰这根细线，雪就会提前飘下来，这样简直是损人不利己呀。这时社长自告奋勇地说“我将一直守护着这条绳子，直到演出顺利结束”。她真的这么做了，从演出开始前，她坚守在后台，直到祥林嫂走上台阶时，她精准的一拉，就出现了这张照片的情形。

我从事校园戏剧工作十多年了，这是让我印象最深的一件事，它让我相信戏剧是有魅力的，舞台是神奇的，它让我们团聚在一起，它让奇迹发生。

十多年来，戏剧深刻地影响着这个学校的校园文化，到目前为止，逐渐形成了一张清晰的校园戏剧分层图。从校园戏剧演出到戏剧项目式学习，再到戏剧跨学科教学，最后聚焦到戏剧教育的核心素养，学校走出了一条特色鲜明的校园戏剧课程建设之路。

校园戏剧在这所学校的成功，促发了我去思考，教育戏剧对于中学生人文学科核心素养发展有什么价值。我们先来看一下 2022 年 4 月，中华人民共和国教育部颁发的“义务教育阶段人文学科核心素养”的表述：

义务段语文学科核心素养：文化自信、语言运用、思维能力、审美创造；

义务段英语学科核心素养：语言能力、文化意识、思维质量、学习能力；

义务段艺术学科核心素养：审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解；

义务段社会学科核心素养：政治认同、道德修养、法治观念、健全人格、责任意识。

义务段人文学科共通的核心素养是：语言交流运用能力、文化表达能力、思维创新能力、学会学习的能力、政治理解、社会性能力和作为合格公民的能力、责任意识和进取精神。

大家和我一起来思考一个问题，我们传统的课堂和教学方式能否承担起新课标“人文学科共通的核心素养”的培育？我的 20 多年的教学实践告诉我，第一个是坏消息：当下的课堂和教学方式是工业化时代的产物，很难适应数字时代、人工智能快速发展的需求。第二个是好消息：教育戏剧打开了中学生人文学科核心素养发展的一扇大门。

教育戏剧的“授权”实现了教学中主体的转变

新一轮课程改革凸显学生的主体地位，关注学生的个性化、多样化的发展和需求。传统的课堂教学是很难实现这一个转变的。英国戏剧大师桃乐丝·希斯考特认为，“教师的责任是授权”。就像排一场戏，演员是主体，导演起到了指导的作用。2017 年，我在国际课程中进行了一场大胆的尝试，一个学期的语文课程围绕着阅读、改编、排练、演出《悲惨世界》进行。

学生像编剧一样思考人物的塑造，他们从探讨人物面临的困境出发，分析人物在生理、心理、社会性上的特点，完成人物小传。

学生像导演一样思考，如何把一场戏搬到舞台。

这整个过程中，我们学校的教学真正做到了学生在学科实践中掌握知识、运用知识，教育戏剧的“授权”成功地完成了教学中主体的转变。

教育戏剧“专家外衣”教育模式实现了文科学科的项目式学习

目前国内流行的最主要的跨学科教学形式是项目式学习，项目式学习的最大特点是真实性。然而，项目式学习在教学变革中起到了积极的作用，这种学习方式也深入人心，几乎到了万物皆可项目。但是项目式学习的弊端也很明显，它强调了项目中的作品呈现，对人的因素没有足够的重视。这方面，剧场有着与生俱来的优势。桃乐丝·希斯考特创立的“专家外衣”教育模式利用表现手法创造现场人物，填补了项目式学习的不足，现场人物就是我们教学主体中的学生，也是育人的根本所在。我在设计《乡土中国》整本书阅读过程中充分地体会到“专家外衣”教育模式的好处。《乡土中国》采用的是戏剧模式，学生对采访过来的素材进行转录，在老师的指导进行编剧，最后以演出的形式呈现。教育戏剧“专家外衣”教育模式外一个特点很少被提及，那就是虚拟性。只有在虚拟的情境中，学生才能安全地完成真实的任务，获得生存的技能。这就像模拟驾驶考试一样，虚拟中蕴含着真实，这也是学校存在的价值，教育戏剧中的扮演，让学生卷入其中，但又不必承担超出他们能力的风险。

最后，我想和关心校园戏剧教育和热爱戏剧的专家和同学们分享我的一个观点：教育戏剧的价值需要重估。

首先，教育戏剧从诞生起就打上了实践的深刻烙印。鲁索在《爱弥尔》中提出“在实践中学习”、“通过戏剧实践学习”的两个概念，教育学家杜威提倡的“做中学”为教育戏剧奠定基调。教育戏剧注重过程性，是教育真正发生的土壤。教育戏剧强调反思性，借此可以提高我国中学生批判性思维的能力，解决复杂问题的能力。

其次，作为工具和手段的教育戏剧，它在提供教学策略、跨学科学习模式和中学生心理疗愈功能上有着不可替代的作用。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，我相信在各位仁人志士的推动下，教育戏剧在促进学生人文学科核心素养发展上一定会发挥更大的作用。

感谢全球青少年华语戏剧联盟为中学生戏剧教育交流提供平台，感谢 Aaron 等组织者付出的努力，感谢大家的倾听。

林存富，杭州外国语学校中学语文高级教师、戏剧教师、语文支部书记、教科室副主任、浙江省中小学外语教师培训基地办公室副主任、浙江省戏剧家协会会员、杭州外国语学校飞扬剧社指导教师。2011年开始从事校园戏剧教育，开设多门戏剧类选修课，多次获校优秀选修课荣誉。主持多项省级课题，在核心期刊发表论文十余篇。2014—2023年组班浙江省中小学教育戏剧培训班十余期。