

骑士论坛 | 招凯颖老师工作坊精彩回顾（文本：《登鹳雀楼》 《汉乐府·江南》）

原创 2017-12-22 骑士论坛通讯员 骑士D订阅号

戏剧与诗歌

诗歌、散文、小说与戏剧这四种文学体裁，是古往今来文学长河中的四大磐石。

因汉语“约言、暗示、联想、凝练和专注”的特性和“明朗可歌唱”的美质，文人们用简单的笔法书写诗歌，描绘出神妙的情景，气韵生动，神隽明达。但正因诗歌简净的特性，“其描写叙述势必深受限制不可”。（摘自《林语堂论中国诗歌》）

而融文学、美术、表演、音乐、舞蹈等多种艺术于一炉的戏剧，则以其天然、自由而丰盛的特性，与诗词相比，可以大大拓宽情感表达的深度和广度，并增添现实观照、道德教育之作用。

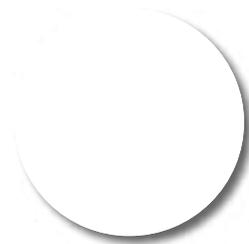
若说诗歌仿佛唐代瓷瓶中精致唯美的花枝，那戏剧则是旷野花园里蓬勃怒放的繁花簇锦。古代诗歌与今日戏剧，是各美其美，还是可以互相映照、美人之美，及至美美与共？

以今日戏剧之手法运用于古代诗歌的教学中，招凯颖（Nico）老师进行了如下尝试。

戏剧运用于诗词教学

文本：《登鹳雀楼》《汉乐府·江南》

招凯颖 (Nico)

香港教育戏剧资深讲师

毕业于香港浸会大学工商管理系

多年来致力于发展幼儿园及小学戏剧教育

现任明日艺术教育机构教育经理

主力筹划儿童艺术教育项目及教师培训课程

1

热身游戏：由繁至简，如诗一般

戏剧课堂中，课程伊始的暖身游戏，是老师们都非常熟悉的环节了。热身、肢体、感官与沟通游戏的进行，可以帮助老师迅速建立课室的管理模式，使参与者循序渐进投入到学习的气氛和意境中去，带给他们开放和愉快的心境，唤回、巩固和发展他们的肢体感觉和想象能力。

暖身游戏中的“沟通游戏”，能使参与者学习运用肢体、动作、眼神、表情、声音、语言去表达自己的感受，并理解别人——而理解别人与表达自己是互动、合群的基本能力。

Nico老师带来的暖身游戏，便是一个特别的沟通游戏——say Hi。打招呼游戏是常见的，但为什么说这个游戏特别呢？

原来，老师首先让大家用“眼神+微笑+点头+说“嗨”+挥手”五个动作在空间中自由走动与别人打招呼，然后每玩一次减少一个动作，最后只剩下眼神的交流。

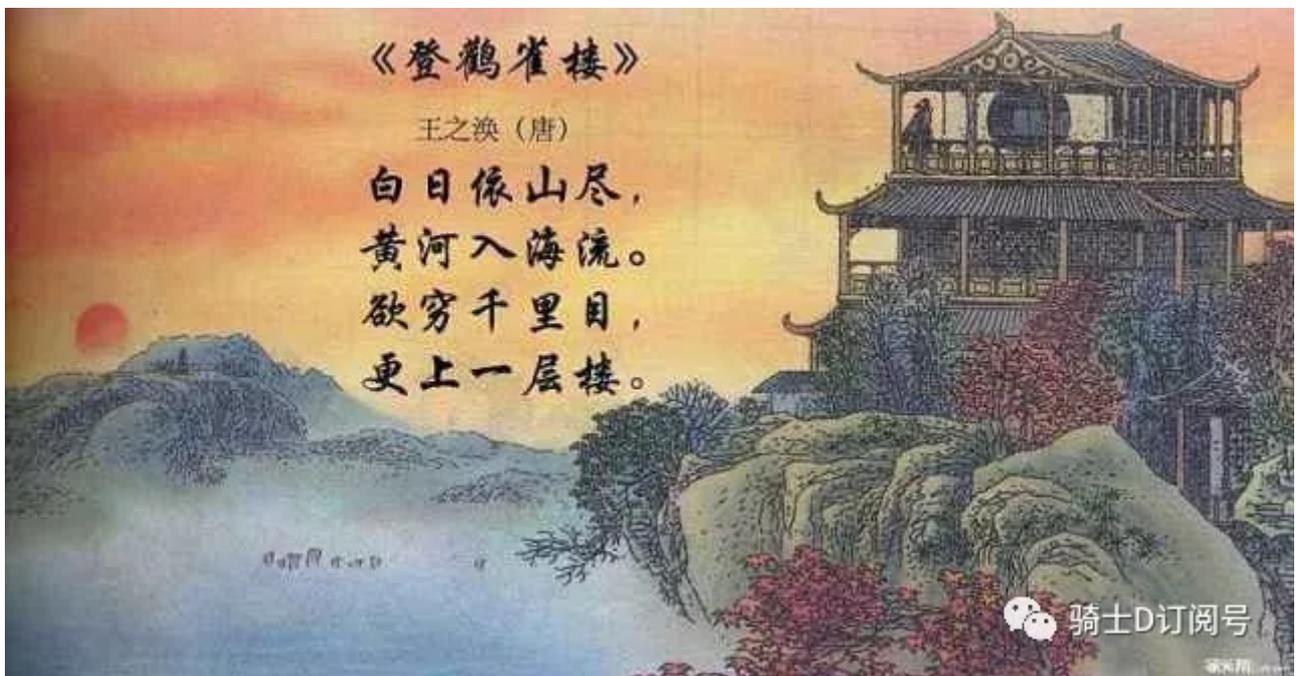
咦？大家平常玩儿的暖身游戏都是由简至繁层层递进的，对参与者的挑战也是越来越大的，而招凯颖老师却反其道而行之，**从复杂切入，至简单结束**，最后只剩下眼神的交流，让大家耳目一新。

游戏最后一轮结束后，Nico老师采访学员们有什么感受。有人说“不把五官调用起来去表达情绪实在太难了”，有人说“我们忽略了眼神在传达信息方面的重要功能，其实眼睛是可以说话的”，还有人说“我们经常忽视别人的眼睛，这个游戏告诉我们要真正地关注别人、感受到他人的存在”。

联想到这一天老师为我们带来的主题——戏剧运用于诗歌教学，我们更联想到，这个游戏，不正像是将语言层层精炼的过程吗？由肢体、语言和五官层层精简到眼神的过程，不正是将白话语言提炼为诗歌语言，极尽简约、暗示、联想、凝练和专注的过程吗？于此，我们很明显地感受到，老师在设计教案时将主旨精神埋伏到每一个环节的匠心。

2

《登鹳雀楼》：诗中有戏，戏中有诗

这是一首每位中国人都耳熟能详、家喻户晓的五言绝句，甚至两岁的幼儿都已经能够熟练背诵，朗朗上口；而每位语文老师，也大多认为“so easy”了——但是，除了传统的背景梳理、诗句赏析、背诵默写之外，还有怎样的教学方式？如何能够基于这个“熟过头儿”的文本，360°地帮助孩子在知识、情意和技能方面得到提升？

Nico老师带来了新的方案。从这些新方案中，我们很清晰地感受到，教育戏剧运用于语文课堂的普适性与创造性，及其在提升学生思辨精神、创意思维、合作合群等方面的强大力量。

创意朗读

戏剧课堂也有朗读，但不是传统的朗读——首先，Nico老师要求大家用不同的情绪来朗读诗句，并加上表现情绪的简单动作，比如：害怕、愤怒、不安、嫉妒等等。

咦？为什么还能用这样的情绪朗读呢？诗人怎么会有害怕的情绪？教辅书上不是已经说了吗——诗人之所以写下这些诗句，是因为“诗人受大自然震撼的心灵，悟出的是朴素而深刻的哲理，能够催人抛弃固步自封的浅见陋识，登高放眼，不断拓出愈益美好的崭新境界”——我们用其他的情绪去朗读就是“错”的呀！

可是，为什么没可能是其他的情绪呢？

这也许就是教育戏剧的魅力所在。诗歌不是殿堂贡品，教科书也不是金科玉律，我们却从未经过认真思考，未经过历史考据和逻辑推理，便自觉自愿地接受了大量的“常识”。

从这样的手法切入，便是逆向引导学生开动脑筋、产生疑问并自愿学习的第一步。

定格画面+思路追踪

接下来，Nico老师将所有学员分成四组，要求大家用各自的身体协调配合，定格出诗句所表达的画面，想象这个画面中会有什么声音并发出这些声音。最后，请诗人来到这个空间，感受一下这个画面所表达的思想意涵及意境之美。

定格画面+建构空间

“白日依山尽，黄河入海流”——学员们的脑海中纷纷出现一幅辽远而壮美的画面。如果站在诗人的角度，就会见到一轮落日、一望无际的江水、连绵起伏的群山西沉，在视野的尽头冉冉而没；诗人目送流经楼前下方的黄河奔腾咆哮、滚滚南来，又在远处折而东向，流归大海。但是如果站在空间的角度呢？

当我们变成太阳、山河抑或山中之鸟，宇宙万物都栩栩如生，人与自然便有了互动，相辅相成。“定格画面”的过程中，老师们扮演的群山和江水立体呈现于课堂之中，风声、水声、鸟叫声此起彼伏，“诗人”走进空间时，似乎真的在重走当年王之涣的路，百感交集。

接下来，老师问“诗人”，刚才你看到了什么？想到了什么？为什么？通过思路追踪，让“诗人”深入表达观点与立场，从而使她更加了解“诗人”的心理、动机和思想。

思路追踪

◆ 墙上角色

接下来，Nico老师让两人为一组，学员A扮演陶泥，学员B扮演雕塑家。雕塑家需要将自己心目中的诗人塑造出来，表现出诗人的动作是什么、在做什么、在想什么等。然后，在所有雕塑中选出一位画于纸上，让其他学员根据雕塑的样貌，给雕塑设计一下他的内心是怎样的及当时的心情如何。

完成“墙上角色”这个任务，需要参与者对诗人所处的时代背景、诗人的个人经历和处境、诗句中传达出的细节信息等作研究，然后将得出的结论外化在“雕塑”的形象和动作中，再绘于纸上。在解读与阐释阶段，参与者在理解诗人角色的深层意义、分析诗句内容与历史现实的关系以及语言表达、创意思维方面得到锻炼。

对诗歌本身来说，用这样的方式，也将诗歌所承载的高密度信息“解压缩”，在历史、政治、文学、哲学等多方面进行延展教学，激发学生的探索乐趣。

◆ 替身

最后，Nico老师让学员们每个人上来，作为诗人的“替身”，说出诗人的内心独白。当时的感受是抱怨的、憧憬的，还是惆怅的？

历史上的王之涣，“讲究义气，豪放不羁，常击剑悲歌”，其诗以善于描写边塞风光著称，多被当时乐工制曲歌唱，但传世之作仅六首诗。加上“王诗朱领”、“名楼赛诗”等关于诗人郁郁不得志的轶事传说，参与者可以在多个角度推测诗人的内心景况。参与者们调用自己的知识储备，用替身的角色讲出了很多有理有据的肺腑之言。

古人和我们不一样吗？古代文学是难以理解的吗？——“一千个读者心中有一千个王之涣”，对于诗人的所见所闻所想，并没有标准答案，重要的是，作为教师，我们应该启发孩子通过何种途径、借助哪些帮助去探寻自己的答案。

江南又到了适宜采莲的季节了，莲叶浮出水面，挨挨挤挤，重重叠叠，迎风招展。在茂密如盖的荷叶下面，欢快的鱼儿在不停的嬉戏玩耍。一会儿在这儿，一会儿又忽然游到了那儿，说不清究竟是在东边，还是在西边，是在南边，还是在北边……这样美轮美奂的诗篇，到底怎么教才能将它活灵活现、原汁原味地呈现在课堂上呢？

Nico老师运用了集体砌图（通过诗歌的意境想象这是一个怎样的场景，你扮演的是这个场景里的什么？）、定格画面（分别想象三个采莲人在采莲时的动作。她们是怎样采莲的？）坐针毡（采莲人来到了现场，每个学员可以问采莲人一个问题）和声音工厂（把诗句当歌词，创作一首歌唱出来，再加上三个采莲人的动作，开启一场诗歌音乐会）……等多个范式，将《江南》这首诗完美地演出来、说出来和唱出来了。

而江南这首诗（民歌），本身就是唱出来的。对诗歌最好的学习，难道不就是重现采莲人此起彼伏的歌唱、唤回当年采莲时的快乐吗？

声音工厂1

声音工厂2

4
Q&A

这两堂课，会让学生在思辨能力方面有很大的提升，但在我们将戏剧运用于诗歌教学时，老师们需要做哪些指导？学生都是自己体会出来的，但他们的体会对不对呢？需要修正吗？

教师需要在课前订立好“知识/情意（态度）和技能”三方面的教学目标，所有活动应围绕教学目标的达成来进行；而在课程进行中，如果发现学生在某些方面的认知和表达发生了比较严重的偏差和“越轨”迹象，可以在课堂结束后与他深入讨论，而不宜将“标准答案”先入为主、自上而下地直接传递给学生。

另外，工作坊提供给大家的是戏剧游戏和技巧的运用方法，在具体的教学实践中，需要紧紧围绕教学目标，运用到其他诗歌或其他文体的教学中，并结合学生实际学习情况进行设计和调整。

通讯员感言

教育戏剧具有这样的魔力，它可以解构经典，更能够继承经典。因为，唯有让经典“活”起来，映照今天、观照现实，才能真正融化于我们的血液中，成为我们的一部分。

戏剧游戏能够拓展我们的认知、激活感官、唤回我们的热情和兴趣；戏剧技巧则通过角色扮演的练习，从经验中进行思考，逐步建立个人价值观和世界观。在这样的课堂中，学生在自我实现、调节压力、适应环境、合作合群、语言表达、创意解困和艺术审美等方面，都必然有所提升。

【通讯员】张俐 敖怡清

近期文章

骑士论坛 | 专家工作坊之王添强老师课堂实录

骑士论坛 | 专家工作坊之朱曙明老师课堂实录

骑士论坛 | 专家工作坊之吴青烨老师课堂实录

骑士论坛 | 专家工作坊之易娟老师课堂实录

骑士论坛 | 专家工作坊之招凯颖老师课堂实录

骑士论坛 | 专家工作坊之黄浩老师课堂实录

骑士论坛 | 专家工作坊之何浩源老师课堂实录

骑士论坛 | 专家工作坊之陈岑老师课堂实录

骑士论坛 | 展示课老师课堂实录系列

