

必修下册第二单元·沉浸式小剧场

上海市徐汇中学 张玉玲

基本信息					
执教	张玉玲	班级	高一（4）班	时间	2023年4月13日
课题	必修下册第二单元·沉浸式小剧场（第二课时）				
单元教材分析					
<p>本单元是一个戏剧单元，属于“文学阅读与写作”学习任务群，人文主题是“良知与悲悯”。单元课文节选了三部戏剧名作：元杂剧《窦娥冤》、现代话剧《雷雨》、西方经典戏剧《哈姆莱特》。教材编写者希望学生通过阅读鉴赏、编排演出等活动深入理解戏剧作品，把握其悲剧意蕴，激发心中的良知与悲悯情怀。课文节选《窦娥冤》的第三折希望学生认识窦娥指斥天地、痛发誓愿的反抗精神，思考窦娥反抗的价值，以及作者在窦娥身上寄寓的情感。《雷雨》（节选）中选取了周朴园、鲁侍萍相认生新恨的段落，希望学生解读周鲁二人之间的感情纠葛，充分认识不同人物的人性，深刻理解社会人生。《哈姆莱特》第三幕希望学生理解哈姆莱特这一人物身上具有的高贵品格和理想，以及他面对人性堕落、良知泯灭的黑暗现实所做的殊死抗争，体会剧作家在他身上寄寓的理想和对现实的深刻批判。在本单元的三部悲剧作品中，剧作家试图通过不同社会、不同时代、不同民族人物的悲情遭遇，启示读者思考造成人物悲剧的深刻根源：社会制度（理俗）、附着在阶层上的人性之恶等。只有在对悲剧的根源进行深入思考之后，学生才能体会到作者在作品中蕴含的对社会现实的认识和对人生的深切关怀，从而理解社会人生，心怀悲悯之情，具有良知，进而反思自身采取行动。</p>					
学习需求分析					
<p>从学情上看，学生对戏剧单元的学习是有一定期待的。在学习实践中，学生却很难真正进入戏剧文本研读，把握戏剧人物形象，理解戏剧的意义价值。因此，他们需要老师搭建一系列的学习支架，引导他们进入戏剧艺术的大门。</p>					
单元学习目标					
<ol style="list-style-type: none"> 1、初步认识传统戏曲与现代戏剧，把握悲剧作品的基本特征。 2、通过戏剧海报设计，把握戏剧冲突，梳理人物关系，深化对戏剧体裁的认识。 3、通过改写台词，体会戏剧语言的动作性与人性化，理解人物形象，感受作者独特的风格。 4、比较剧作不同结局，分析剧作家创作意图，激发心中的良知与悲悯情怀。 					
课时学习目标					
<ol style="list-style-type: none"> 1、比较剧作的多种结局，分析剧作家原版结局的创设意图，发现悲剧的价值。 2、在多重对话中把握戏剧人物的塑造方法，在多维比较中提升对悲剧的认识。 					
学习重点与难点					
<p>学习重点：与剧作家对话体会原版结局的创设意图。</p> <p>学习难点：运用多维比较发现悲剧的价值。</p>					
学习过程预设					

第一课时教学流程

环节一：回顾前期学习内容

- 1、展示学生评选出的优秀海报作品。
- 2、学生围绕戏剧三要素进行点评。

环节二：沉浸式小剧场（第一部分）

- 1、学生演员分别演出《窦娥冤》和《雷雨》的两个片段。
- 2、学生观众观演，从演员的台词演绎、表演动作等方面准备提问。

环节三：观众与演员对话

- 1、人物：发现剧中人物身上有价值的东西。
- 2、悲剧人物：意识到悲剧人物的形成就是就是人物身上有价值的东西被毁灭之时。

环节四：学习收获

通过品读台词、分析动作、神态、走位等戏剧语言，进一步体会戏剧语言的动作性和独特性。

通过人物形象的分析，概括出窦娥和鲁侍萍“美好被毁灭”的悲剧人物形象。从受众体验角度，初步理解悲剧性的意义。

课间休息

思考：被“毁灭”后的悲剧人物将何去何从？

第二课时课堂学习过程

环节一：沉浸式小剧场（第二部分）

上一堂课我们欣赏了《窦娥冤》、《雷雨》片段的精彩表演，根据课间同学们的打分汇总，我们发现《XX》小组的同学打分最高，那请这组同学上来安可。

现场互动——演员问：同学们，你们希望我怎么做？

根据观众的选择，表演结局。

演员打分单

汇学话剧社表演评选单					
《雷雨》					
评分标准	台词运用	语气神情	动作走位	人物形象	得分
演员 1	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	←
演员 2	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	←
演员 3	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	←
演员 4	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	←

汇学话剧社表演评选单					
《窦娥冤》					
评分标准	台词运用	语气神情	动作走位	人物形象	得分
演员 1	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	←
演员 2	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	←
演员 3	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	←
演员 4	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	←

结局互动段落

周朴园（由衣内取出皮夹的支票签好）很好，这是一张五千块钱的支票，你可以先拿去用。算是弥补我的一点罪过。

鲁侍萍（接过支票）谢谢你。（慢慢撕碎支票）

【互动】是否接下支票是由现场观众的决定的，扮演鲁侍萍的演员现场即兴表演。

教师提问：观众思考选择这样的结局的理由。

环节二：读者与剧作家对话

1、展示前期台本写作中所收集到的几种具有代表性的结局。

● 在被“毁灭”之后，你觉得鲁侍萍会怎么做？

【鲁侍萍】

原版：撕碎支票，准备带四风远走高飞，过平静的日子。最终因四风触电身亡，周萍饮弹自尽，鲁大海出走而发疯。

上世纪五十年代改版：撕碎支票，对周朴园庄严宣誓“这件事是不可能了结的”之后，随鲁大海昂然而去，走上革命道路。

学生改版：接受支票，带大海、四风远走高飞，与周家再无瓜葛。

教师提问：思考原版结局的价值。

2、从剧场效果、受众体验、创作意图、时代背景等角度，比较原版结局与其他结局，分析作者的创作意图，思考悲剧的美学价值。

【引导问题预设】

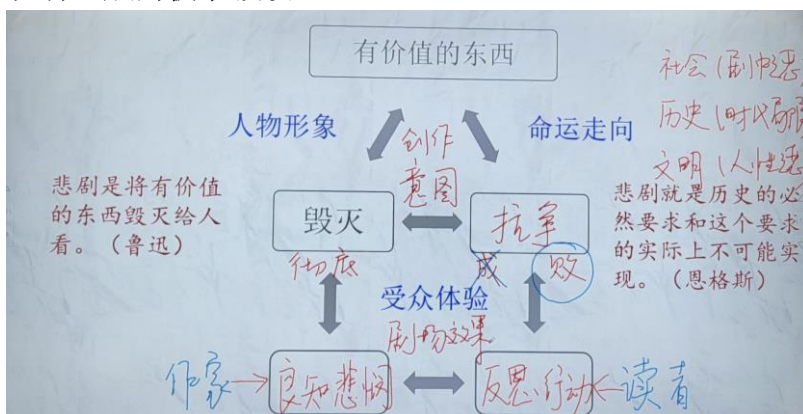
- ①哪一种结局更有力量？更能引发你的感触？（剧场效果）
- ②为什么现场同学更接受原版的这个结局？（受众体验）
- ③人物的命运走向可以有多种版本，但作者选了这个结局的理由是？（作者意图）
- ④上世纪五十年代改版结局是曹禺受大众要求而修改的，只存在了一段时间又改回原版了，为什么？（时代背景）

环节三：思考路径小结及迁移应用

1、思考路径小结

上节课中我们体会到了悲剧是作家将有价值的东西毁灭给人看，印证了鲁迅先生所说的话。本堂课中我们通过不同版本的人物命运走向，看到了毁灭之后的人物身上所展现出来的抗争性。这些抗争往往都是不成功或不彻底的，而恰恰是抗争的失败才能唤起读者（观众）内心的良知与悲悯。同时，对于后世的代代读者（观众）而言，内心的震动激发的是反思与行动，从而推进文明的进程。

现场生成的板书预设：

2、迁移应用《窦娥冤》结局解读

● 在被“毁灭”之后，你觉得窦娥会怎么做？

【窦娥】

原版：窦娥行刑前发下三桩誓愿，死后化作冤魂找到父亲窦天章助其平冤。

明代《金锁记》改版：窦娥行刑时天降大雪，监斩官急令刀下留人，后得昭雪，父女夫妻欢庆团圆。

学生改版：窦娥行刑前被人救出，而后参与到农民起义中。

教师问题：当代读者的你们，更愿意接受哪一种结局？

环节四：单元学法小结

- 1、通过绘制戏剧海报，我们可以更加直观地感受戏剧冲突。
- 2、通过表演，我们能更加形象地理解戏剧语言的个性化、潜台词和动作性等特征。
- 3、通过观众、演员、剧作家等多维视角的比较与对话，我们对悲剧的认识得到了提升。

环节五：作业布置

剧评作业（二选一）：

- 1、有同学认为在《雷雨》中，鲁侍萍并不是悲剧女性的最佳诠释，繁漪或鲁四凤更能体现其悲剧意蕴。请选择其中一个人物，运用课上所学，写一篇剧评。
- 2、从《窦娥冤》到《雷雨》，你是否发现了古典悲剧与现代悲剧中剧作家对悲剧意蕴开掘程度的不同，请写一篇剧评谈谈你的看法。

教学反思

本堂课的核心设计理念是“沉浸式”，第一层次要求就是希望学生通过演戏、看戏、评戏真正浸润到戏剧文本中去，即“沉浸式阅读”。教师为学生搭建的学习支架是海报设计和台本写作，本单元的第2—5课时就是帮助学生完成文本细读与再创作的。第二层次的要求是“沉浸式表演”，第二课时中剧本的结局表演是根据观众观演后的反馈结果，决定邀请哪一组演员进行返场表演，表演内容也由观众选择现场生成的。这个活动设计教师打破了台上与台下的壁垒，让观众也参与到戏剧中来，让所有人“入戏”，为下一阶段悲剧意蕴的探讨打下基础。第三层次的要求是“沉浸式讨论”，教师搭建的学习支架是不同版本的结局比较。“悲剧人物何去何从”这个问题能够引发同学对不同结局的思考，激发学生与剧作家进行对话，理解悲剧的价值不仅仅停留在“毁灭”，更需要深入思考“被什么毁灭了”，剧作家呈现人物悲剧命运的目的是为了唤起观众的良知与悲悯。在这场“沉浸式讨论”中，既要求学生将自己代入悲剧人物角色中去，从人物设定的角度考虑其命运走向，又要求学生站在作者立场上，思考作家的创作意图，从而真正领会悲剧的价值。

孔庆东认为：“作家、演员、观众的理解都是不可相互替代的，一部剧作就是在交叉勾连的理解框架上建立起自己的接受史大厦的。”基于上述认识，作家、演员、观众（读者）多重对话就成为了本堂课的主要教学手段。回望课堂，演员与观众的第一重对话，是通过观众的现场结局选择实现的。作家与演员的第二重对话，是通过演员表演结局的即兴表演实现的。作家与读者的第三重对话是通过对原版结局的经典性解读实现的。本堂课虽初步实现了“生本课堂”，但在对悲剧意蕴探究仍有待进一步挖掘。

附录：单元学程规划与课时安排

课时安排	课堂内容	教学活动	设计意图
------	------	------	------

第1课时 (入戏)	戏剧通识课堂	完成《窦娥冤》《雷雨》的人物关系图绘制	激发学生的学习兴趣,初读本单元的三部戏剧文本。
第2课时 (画戏)	戏剧海报设计指导	用“定格法”,完成《窦娥冤》或《雷雨》的戏剧海报创作	建立人物关系与戏剧冲突的桥梁
第3课时 (海报讲评)	精选海报讲评及评分标准的制定	根据戏剧三要素制定评分标准 作者介绍设计意图 打分评选	借助海报呈现出的戏剧冲突,引导学生完成导演解说词/演员手记的写作。(文字-图像-文字)
第4课时 (写戏讲评) ——人物内心冲突	讲评精选导演解说词/演员手记,明确人物内心冲突(良心小巷)	1、修改自己的精选导演解说词/演员手记。 2、从阿姆莱特的内心矛盾剖白,想象窦娥赴刑场时的内心矛盾	体会戏剧语言的个性化、动作性和潜台词的功效
第5课时 (写戏讲评) ——表演说明	讲评精选导演解说词/演员手记,明确舞台说明的写作方法(以《雷雨》为例)	1、补充舞台说明。 2、体会潜台词的丰富意蕴。	
第6课时 (演戏)	沉浸式小剧场 (人物形象)	学生表演 观众提问——导演、演员回答	得出悲剧人物的塑造方法
第7课时 (演戏)	沉浸式小剧场 (结局选择)	观众选择结局 演员表演 结局比较思考	体会悲剧意蕴
单元作业	剧评写作		落实剧本理解、观剧心得