

必修下册第二单元·沉浸式小剧场

上海市徐汇中学 沈龚妍

基本信息					
执教	沈龚妍	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（第一课时）				
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>本单元是戏剧单元，学生对戏剧的学习是有兴趣的，因为戏剧不仅是案头文学，更是表演文学，有不少学生平时就爱看话剧、音乐剧、昆曲等。因此，就学生的知识储备而言，初中接触过戏剧、平时对于戏剧就有了解，学生是有前期的知识储备的。</p> <p>但是学生对于戏剧的体验和兴趣可能更多在于外在形式和有强烈矛盾冲突的情节上，真正做到静下心来研读戏剧文本，把握戏剧人物形象的较少。对悲剧的理解也比较浅显，可能只是停留在这个人物命途多舛，“惨”字上面。因此，学生如何真正进入戏剧文本的阅读，把握戏剧人物形象，理解戏剧意义价值，需要老师搭建一系列的学习支架。</p>					
单元学习目标					

- 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

- 1、通过台词、动作、神情、道具等戏剧语言，概括两位悲剧人物的美德，体会戏剧语言的动作性和个性化。
- 2、通过排演实践、观演体验，从导演、演员、观众等多重视角体会人物“美好被毁灭”的悲剧形象。

学习重点与难点

学习重点：通过观众和演员的对话，概括两位悲剧人物的美德，体会戏剧语言的动作性和个性化。

学习难点：能够理解“悲剧是将有价值的东西毁灭给人看”。

学习过程预设

〔第一课时课堂学习过程〕

环节一：回顾前期学习内容

1. 回顾前期准备工作

徐汇中学高一年级要为成立“戏剧社”做筹备工作。在前期我们做了两项工作：我们通过“定格法”，模拟摄像机暂停的功能，从而体现剧中的人物关系和矛盾冲突，设计并制作海报。在海报设计过后，我们通过补充剧本的表演说明、撰写人物的角色解说，形成演员演出手记或者导演解说词，初步体会了戏剧语言的动作性和独特性。

2. 展示一等奖海报，学生围绕戏剧三要素进行点评。

3. 过渡到“沉浸式小剧场”

戏剧文学不仅是案头文学而且是表演文学。接下去，我们就要从案头到舞台，通过沉浸式小剧场的形式，在表演中进一步体会戏剧语言的独特性。

我们本次的演出主题为“悲剧人物”。

【演员任务】演员将择取一个《窦娥冤》或《雷雨》中的典型片段进行表演，在表演过程中可以根据剧本进行再创作（比如修改台词、增加动作等）。

【观众任务】观众在观演时记录你对表演过程的困惑，梳理成问题，待表演结束后对演员进行提问。

问：观众提问的话，围绕三要素，我们可以提哪些问题呢？

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。

- 《窦娥冤》片段一：**【端正好】****【滚绣球】**（指斥天地）
- 《窦娥冤》片段二：**【叨叨令】****【快活三】****【鲍老儿】**（婆媳诀别）
- 《雷雨》片段一：“哦，你，你，你是——”到“现在我们都是上了年纪的人，这些啥话请你也不必说了。”
- 《雷雨》片段二：“那更好了。那么我们可以明明白白地谈一谈。”到“你？三十年我一个人度过了，现在我反而要你的钱？”

注：两个片段根据学生课前对剧本片段喜爱程度的投票数进行择取。《窦娥冤》这两个片段票数极低，希望通过表演的形式让学生对关汉卿写的两个片段进行改观，也希望能够通过表演能够让学生挖掘这两个片段中的窦娥形象。《雷雨》的两个片段都是学生特别喜欢的片段，票数极高，承接学生的兴趣，将两个片段进行表演，希望学生有更深的感悟。

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、演员、导演三方对话

- 《窦娥冤》学生课堂提问：

- (1) 为何多次喊“痛煞我也”？
- (2) 窦娥的台词都翻译成白话文，这样对原文的理解有何偏差？
- (3) 窦娥在和婆婆告别时，特意增加了台词，为什么？

- 《窦娥冤》老师预设提问：

为何要对**【端正好】****【滚绣球】**改编台词？和原版台词相比，两者表情达意上有什么区别？你更想要表达什么？

- 《雷雨》学生课堂提问：

(1) 第一位周朴园扮演者情绪很激动，喊了几声冷静，表现出很愤怒。但是周朴园是天生的上位者，真的会情绪如此激动吗？而且周朴园从刚开始的愤怒转到冷静，是不是反差过于大了？

(2) 质疑第一位周朴园扮演者的表演：是不是应该要把愤怒改成制止更符合周朴园上位者的形象？

(3) 为什么在和鲁侍萍谈“你来干什么”的时候要加上关窗的动作？

(4) 鲁侍萍扮演者增加了台词“三十年的苦说不提就不提了吗”，这句台词想要表达鲁侍萍怎样的情感？

(5) 第二位周朴园扮演者，在说“鲁大海”时，为何将动作刻意放慢？

(6) “他还是我的孩子”“我亲身的骨肉”，为何把重音放在“孩子”“亲身骨肉”上，这么朗读有什么用意？

(7) 鲁侍萍到底是平静还是愤怒的？两幕鲁侍萍差别很大。

(8) 鲁侍萍台词进行了大篇幅改编，由“我要提！我要提！”改成了“好好说！”，为什么？

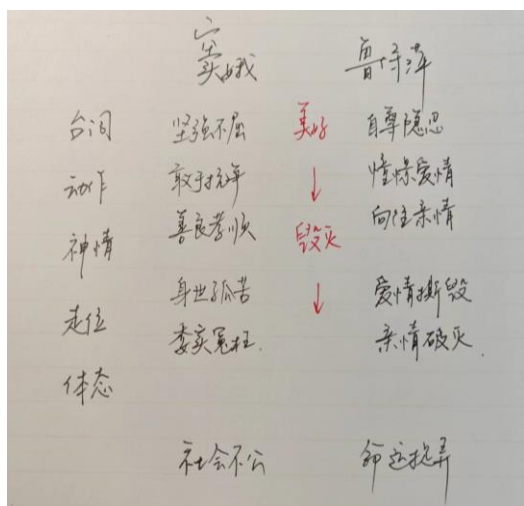
- 《雷雨》导演评价：肯定演员将鲁侍萍的愤怨爆发出来了。

- 《雷雨》老师预设提问：

(1) 周朴园对鲁侍萍态度有个突转点，那么鲁侍萍在这种情境下有什么心情突转？

(2) 对比两个鲁侍萍，表演得反差巨大，一个颇为激动，一个极其冷静。你们评价一下，哪个鲁侍萍更符合曹禺的意图？为什么？

预设板书：

生成性板书：

环节四：概括悲剧人物形象——人物是如何走向悲剧的？

1. 概括窦娥和鲁侍萍分别悲在何处？
2. 结合板书，找出两位悲剧人物的共性特征。
3. 给悲剧下定义。造句“悲剧是_____。”

环节五 思维路径小结及第二课时承转

本节课我们通过戏剧语言梳理了人物形象，发现窦娥和鲁侍萍共性特点在于都是“美好被毁灭”的形象，从而初步理解了“悲剧是将有价值的东西毁灭给人看。”那么“毁灭”之后呢？“毁灭”之后，人物的命运走向如何？“毁灭”之后，对于观众，会在心里留下怎样的体验呢？且听下回分解。

茶歇时间

1. 思考：被“毁灭”后的悲剧人物将何去何从？
2. 根据戏剧语言和人物形象，对八位演员进行打分，选出最高分演员。（第二课时教学流程）

环节一：沉浸式小剧场（第二部分）

1. 根据演员打分单选择返场安可的演员。

2. 演员根据观众选择表演结局部分。
3. 观众思考这样的结局被认可的理由。

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。
- 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。

环节三：思考路径小结及迁移应用

- 1、思考路径小结
- 2、迁移应用《窦娥冤》结局解读

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”。所以，最关键的问题在于，学生在课堂上能否沉浸其中？就第一课时而言，最能检验学生能否沉浸其中的有两个标准：一是演员在演戏时是否沉浸到人物中？二是观众向演员提问时提问质量高不高？

就高一（4）班的学生而言，我认为无论是“沉浸式表演”还是“沉浸式提问”，同学们都能沉浸其中。

首先，高一（4）班的学生演员们都能沉浸到自己扮演的角色中。让我印象最深刻的有两位演员。第一位是演窦娥独角戏的演员陆紫萱。在课前第一次表演时，这位演员将“哈姆莱特”的内心独白“学以致用”，演出了忧郁、彷徨的窦娥形象，尤其在陆紫萱将台词改编成白话文后，长句加重了喃喃自语、不知所措的形象特点。在学生导演汪家可的帮助下，陆紫萱发现在【端正好】【滚绣球】中，窦娥有着一腔怒火、怨气冲天，并且最终在课上将窦娥的埋怨、愤怒、控诉表现了出来。第二位演员是扮演鲁侍萍的龚雨恬。课前她已经将鲁侍萍对“不公平的命”的无力感，发现周朴园怀念的是“死了的侍萍”而非“活着的侍萍”时的愤怨表现得淋漓尽致。在课上她更是沉浸其中，控制不住地流泪，且直到课后还久久不能平复，俨然成了鲁侍萍。

其次，高一（4）班的观众提问质量也很高，他们能结合文本对演员的表演是

否体现剧作家刻画的人物进行质疑。通过梳理课上学生提出的 11 个问题，我发现有三分之二的学生都是从台词语言本身入手，关注剧作家的原版台词和学生表演时改版台词的区别。与此同时，在演员回答同学们对原版台词的解读和改编台词的质疑时，也能够从剧作家塑造人物形象角度出发或是从体现人物当下的情绪出发回答，这些问答都是基于观众和演员充分沉浸到阅读文本后才能够激发出来的，绝对不是浮于表面的。再者，从学生的提问中，我也发现了有个别学生的思维层次较高。比如有学生关注到两组鲁侍萍的情感表达一个外放、一个内敛，到底哪种更符合曹禺笔下的鲁侍萍？这是学生比较意识的体现，并且只有对曹禺笔下的鲁侍萍“隐忍”“自尊”的形象有一定把握后，才可能产生这样的质疑。

总之，本堂课初步实现了“生本课堂”，通过生生之间的对话、和文本间的对话，学生自己概括出了窦娥和鲁侍萍的形象，并且也能够理解两位人物性格的美好，可惜都落得“有冤不能伸，有仇不能报”的下场，初步理解了“悲剧是将有价值的东西毁灭给人看”，比较顺利地完成了学习目标。不过对比老师预设的板书和学生生成的板书，会发现鲁侍萍形象概括这块缺失比较严重，学生在对窦娥、鲁侍萍的人物形象上仍有待进一步挖掘。这也值得老师进一步反思和改进，该用怎样的形式让课堂既热闹又深入？

再者，我认为本次“沉浸式课堂”的收获不仅在于公开课本身，更在于磨课的过程。在磨课过程中，我发现了学生的“沉浸”并非一蹴而就的，既需要学生自己在和戏剧文本对话中不断摸索提高，也需要老师相应的引导。

回顾三次试讲历程，在第一次试讲时，学生能够很积极地提问，但是由于学生本身对文本并不熟悉，导致学生的提问基本是就事论事，不去结合文本内容。比如很多同学会关心怎么会有反串的角色，演员回答则会说因为喜欢这个角色。还如有同学关注到了韵文改白话文的情况，关注点很好。可是演员只能回答到，因为这样可以易于场下观众理解。从上述两个例子中可以发现，学生都只关注演技，难以沉浸到文本中去，显得提问特别形式主义。

因此，在第二次试讲中，我特意将演员的演出台本放到 ppt 上，引导学生对比改版台词和原版台词，体会经典作品语言的魅力。我惊喜地发现，关注台词改编的学生更多了，结合韵文“整散结合”“长短结合”语言特点进行提问和分析的学生也出现了。但是在关注窦娥、鲁侍萍的人物形象上有所欠缺，不去概括或很难用精准的词概括出两人的人物形象。比如有学生会将窦娥对婆婆的孝顺概括成窦娥对婆婆的怀念。因此第三次试讲时，我增加了主问题：人物是如何走向悲剧的？让学生有意识地关注“悲剧人物”的形象特点。这一简单的举动让学生的提问更有针对性，对形象的概括也把握更准确，甚至能够给“悲剧”直接下定义。

比如在提问环节，学生的问题质量很高。有学生问：为何要改编台词？关注到了原版台词和改编台词的区别。还有同学有了比较两组异同的意识，问第一版鲁侍萍是坐着的，第二版鲁侍萍是站着的，为什么？又比如让同学们结合窦娥和鲁侍萍悲剧的共性，给悲剧下个定义时，有学生说出了“悲剧是好人被枪指着”这样和鲁迅的话有异曲同工之妙的概括。而且这位学生是平时语文课上从来不发

言的学生，能主动举手并说出这样的“金句”来让我感到颇为惊艳。

磨课和开课的过程，让我真正体会到了什么是“老师和学生”共同促进。三次的磨课让我逐渐感受到学生思维一步步发展的过程，对文本理解一步步深入的过程。每个班的学生生成都会给老师带来新的思考和提问的调整。因为对于学生思维和理解的发展，老师的提问或者引导很关键。如果老师的问题问得模棱两可，学生会对思考方向不明晰，思路也会混乱。而且尤其值得注意的是，老师要做的只是指点一下学生，而不是代劳学生思考，你将会发现每位学生身上都充满了无限潜能！

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	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	沉浸式小剧场	学生表演 观众提问——	得出悲剧人物的塑造方法

（演 戏）	（人物形象）	导演、演员回答	
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