

“剧”透文化，梦回中华

赖葵葵

杭州绿城育华学校（小学部） 浙江杭州 310030

摘要：本文从英语戏剧展演中复现率高、师权集中及角色分配不均等问题出发，探讨了中华传统故事英文演绎的多元价值——促进文化多样性与国际交流，传播中华传统价值观。同时，提出了打破单一、活用传统文化及整合教学资源的实践策略，通过剧本改编、教学目标设定、活动策划及家校合作等方式，丰富英语戏剧教学内容与形式。并进一步展望了英语戏剧变革的方向，强调语言精进、历史思维启迪及团队协作的重要性，对学生跨文化交流能力、历史素养及综合素养等起到全面提升的作用。

关键词：英语戏剧；中华传统文化；戏剧教学

1. 现状透析：每年英语戏剧展演，复现率高

“《狼来了》这部英语剧目已连演四年，尽管小演员换了一茬又一茬，但对于教师而言，反复教授与排练同一内容，无疑暴露了创新能力的薄弱，创新意识的缺乏。尤为遗憾的是，孩子们耗费了半个学期的时间进行排练与演出，而剧目所呈现的内容和寓意却过于单一与重复。”校长看完学生戏剧表演后，与大家交流时感慨。

1.1 “月亮还是那个月亮”——反复用成熟剧目

每年选定班级剧目，教师们会全面考量班级的独特性、排练的可行性以及最终呈现的效果，经过深思熟虑与综合评估，往往倾向于从以往成功且成熟的戏剧作品中挑选，以确保演出的稳定和可靠。这也导致了下面这些戏剧剧目年复一年重复上演。

1.2 “我的地盘我做主”——教师地位过于强势

由于英语剧目通常都与年级对应，教师在挑选时，也面临着选择范围相对有限、剧本资源不够丰富的问题。所以，教师们常常“独断专行”！实际上，通过内部沟通与协调，能更好分配到优质的剧目资源。

1.3 “平均分配很重要”——剧情堆砌缺乏深度

剧目选定，进入角色分配，孩子们都梦想成为舞台上的焦点。为此，教师在编写剧本及分配角色时，务必平衡各角色的台词量与出场时间，这一步至关重要。不过，需要注意的是，这样的平衡分配，是否降低了剧情的丰富性与层次感，导致剧情堆砌、缺乏深度？

2. 价值探寻：中文传统故事英文演绎之设计意图

我独具匠心地将中国传统文化的经典故事，融入英语剧目。这一创新不仅促使教师们积极拓宽剧本的题材范围与思想深度，还极大地鼓舞了将中文故事进行英文创造性改编的自主性与热情。

2.1 促进文化多样性与国际交流

通过英语这一国际通用语言改编中国传统故事，可以打破语言障碍，使世界各地的读者能够接触到并理解中国深厚的文化底蕴。

2.2 传播中华优秀传统文化价值

中国传统文化蕴含着丰富的道德伦理、哲学思想和人生智慧，用英语讲述这些故事，可以将这些正面的价值观传递给国际读者，特别是年轻一代，影响和促进全球共同价值观的形成。

2.3 增强文化认同感与自豪感

对于双语学校的学生而言，用英语改编的中国传统故事是连接他们与祖先文化的重要桥梁，加深他们对自身文化根源的认识和理解，同时激发他们对中华文化的认同感和自豪感。

下面的实践策略将为我们具体展开如何用英语戏剧来演绎中国传统故事的教学实践：

3. 实践探索：中国传统故事英文演绎之策略

以往，英语戏剧表演多聚焦于国外经典故事。而融入中国元素，不仅拓宽视野与深度，引领学生共读丰富多彩的中华故事，还能精心挑选剧本，通过集体讨论选定剧目。这

在排练过程中能更大地激发学生的兴趣、主动性，以及更积极地参与和创造。

3.1 教学整合，活用英语戏剧教学法

以《晏子使楚》为例，具体阐释我如何将“中华故事”，转化为“英语戏剧”。

3.1.1 剧本改编筹备：创意启航

(1) 创意改编，双语同辉

深入比对多个版本的《晏子使楚》后，教师匠心独运地将故事改编成适合全班 27 名学生演绎的中文剧本。随后又将剧本翻译成英文，确保语言既贴合学生水平又富有表现力，并请外教进行润色，尽可能将中华文化的精髓以地道英语呈现。

第一幕，将观众带入春秋末年的风云变幻，城门斗智环节，晏子的机智与楚王的傲慢形成鲜明对比，为全剧奠定了基调。

第二幕，楚王对齐国人才的质疑，晏子以幽默而又不失尊严的方式回应，展现了其卓越的外交智慧。

第三幕，橘枳之辩，晏子以自然之理喻社会现象，巧妙化解了楚王对齐国的偏见，展现了其深邃的洞察力和高超的辩论技巧。

第四幕，晏子荣归，齐王的赞誉与民众的欢呼交织成一幅胜利的画卷，让学生们在舞台上体验到了成功与荣耀。

最大挑战，是如何分配角色，不落下一个学生。剧情设定包括两位国王（齐王与楚王）、六名大臣、八名武士、一位主角晏子及两名旁白，为了全员参与，师生们集思广益、创意无限，最终确定了四幕四晏子（既避免主角负担，又让更多同学参与其中），增加了五个角色（楚国王后以及四名齐国公主），不仅丰富了剧情和层次，又完美实现了所有学生站上舞台、共同演绎的目标。

通过精心策划与编排，《晏子使楚》不仅成了难忘的表现经历，更是深刻的历史文化学习与团队协作的锻炼。

(2) 竹筒舞启，春秋梦回

教师与学生积极投身于春秋时期的背景资料搜集，精心挑选剧目相关的图片、视频等素材，这不仅为了构建和呈现生动逼真的情境，也让学生更多掌握历史和文化知识。

为了开篇就能震撼人心地展现春秋末期的时代风貌，一群热爱舞蹈的女生和男生，在教师的悉心指导与热情鼓励下，精心编排了《竹筒舞》。身着精美古装，随着悠扬的古

乐翩翩起舞，演员手中的竹筒仿佛承载着千年历史的重量，每一个动作都透露出古典之美，整个场面既庄重又壮观。精心设计的开场舞，瞬间将观众的心牵引至遥远的齐楚之地，仿佛穿越时空，亲身感受那段历史的沧桑与辉煌，为后续的剧情发展铺设了浓郁的历史氛围和情感基调。

3.1.2 活动精巧策划：视听盛宴

(1) 剧情盛宴，视听交织

精心策划的《晏子使楚》，我通过多维度、沉浸式的方式，让学生深刻领略经典历史故事的魅力。我以中英双语为桥梁，打破语言界限，让不同语言背景的学生都能顺畅地理解并沉浸其中。

我运用现代化的教学手段，如高清视频短片，将学生们带入那个烽火连天的春秋时代。精美的动画制作，复原了齐楚的壮丽山河、繁华都市，以及承载着历史沧桑的古老宫殿。

在介绍主要情节时，我将采用分段讲述的方式：学生们跟随晏子的脚步，走进楚国宫廷，体验充满智慧与勇气的外交较量。我重点讲述晏子如何以其过人的智慧、机智的应对和坚定的立场，成功地维护了齐国的尊严和利益，展现出高尚的人格魅力和深邃的政治智慧。

剧情介绍过程中充满了乐趣和互动，极大激发了学生探索中国古代文化的兴趣和主动性。这样的学习方式，不仅能让学生掌握《晏子使楚》的核心内容，更能汲取其中智慧与力量。

(2) 角色均衡，挑战成长

在准备阶段，角色分配至关重要，它不仅关乎到每位学生的参与度和积极性，更直接影响到最终表演的效果。为了确保公平、全面，我采取了以下步骤来分配角色。

首先，充分了解学生的兴趣和特长。通过日常观察、问卷调查以及个别交流，我掌握了学生对于角色的偏好和期望：有些学生擅长语言表达，对晏子这样的智者角色情有独钟；有些学生喜欢挑战自我，愿意尝试楚王这样具有复杂性格和多重身份的角色；还有学生相对内向，但愿意对宫廷侍卫、宫女等配角尝试挑战，渴望在舞台上展现自己的风采……

然而，仅仅满足个人兴趣远远不够。我更希望鼓励学生们勇于挑战自我，尝试不同类型的角色。因此，我也适度引导学生去尝试他们可能并不熟悉或不敢轻易尝试的角色。扮演与自己性格、经历大相径庭的角色，学生可以更加深入

地理解人性的多面性，提升自己的表演能力。

最终，通过角色分配活动，学生能体验到自己在团队中的重要价值。无论扮演主角还是配角，都能在表演中找到自己的位置和价值，享受到表演带来的乐趣和成就感。相信这次挑战和尝试，学生们能够更加自信地面对未来的学习和生活，勇敢地追求自己的梦想和目标。

3.1.3 排练融合并进：默契天成

(1) 分组研磨，细节雕琢

首先，我按剧本中设定的角色精心分配，确保找到最适合的扮演者。分组后，各小组迅速进入状态，开始了初步排练：大家全神贯注于自己的角色，通过反复诵读台词，不仅掌握了台词的节奏与语调，还加深了对角色性格、情感变化的理解。同时，根据剧本尝试并调整角色的肢体动作、面部表情，力求每一个细节都能精准传达角色的内心世界。小组内部还频繁交流，相互提出建议与改进，共同促进对角色及剧情的深入理解与把握。

(2) 集体融汇，默契生辉

集体排练阶段，全组成员齐聚一堂，共同面对整个剧目的挑战。在我的引领下，大家从整体角度审视，调整各个场景之间的转换节奏，确保剧情流畅连贯。成员间的默契配合尤为重要，大家通过无数次的反复练习，不断优化彼此间的互动与衔接，力求每一个眼神交流、每一次肢体触碰都能准确无误，传递出最真挚的情感。

集体排练中，难免会遇到各种问题，如节奏不一致、情绪表达不到位、场景转换不自然等。面对这些问题，大家保持高度的团结与协作，积极讨论解决方案，共同寻找最佳的处理方式。我也及时介入，提供专业的指导与建议，帮助大家突破难关，不断提升表演质量。

经过集体排练，整个剧目逐渐呈现出完美的状态——每一个细节都精心打磨，每一个场景都充满感染力。最终，当我们站在舞台上，以最佳的状态向观众呈现这场精心准备的演出时，所有的努力与付出都将化作最璀璨的星光，照亮了整个舞台。

3.2 家校共筑戏剧梦，合作共育新篇章

为期三个月的《晏子使楚》排练，家校合作不仅成为推动项目顺利进行的强大动力，更构建了促进学生全面发展、深化亲子关系、加强师生互动、以及增进学校与家庭间信任与理解的全方位沟通平台。

3.2.1 热情创艺，坚实后盾

首先，学生们展现出了前所未有的学习热情与创造力。不仅在课上认真听取老师的专业指导，还积极与家长共同探索角色塑造的奥秘，与父母一起排练对台词。这样的亲子互动不仅加深了家庭成员间的情感联系，也在轻松愉快的氛围中提升了英语表达能力和表演技巧。

3.2.2 共探戏剧，携手同行

家长不可或缺、至关重要，他们成为孩子们最坚实的后盾：有的家长耐心倾听孩子的每一次尝试，给予最真挚的掌声与鼓励；有的则是孩子的第一观众，细心观察，提出既贴心又具建设性的反馈。服装准备阶段，家长们更是积极响应，不辞辛劳地帮助孩子挑选、购买服装道具，表演时精心为小演员们化妆，确保每位演员都能以最佳状态亮相。这种支持与奉献，不仅为孩子们的成功演出提供了物质保障，更在无形中传递了家庭的力量与温暖。

3.2.3 戏剧搭桥，共育新苗

老师充当了桥梁与引路人：不仅在课堂上传授戏剧知识，还精心策划排练计划，确保每个环节都顺利进行。同时，老师也与家长积极沟通，分享学生的成长点滴，听取意见与建议，共同为孩子成长出谋划策。最终，在学生、家长、老师的共同努力下，《晏子使楚》取得了圆满成功。不仅让孩子们收获了知识、技能与自信，也让家校关系得到了前所未有的提升。

4. 思考展望：新版中戏剧英演绎变革之深化

4.1 语言精进，文化融合

4.1.1 演中磨砺词达意，口语流利更自然

学生不仅加深了对英语词汇、句型和表达方式的掌握，还通过模仿角色的语言风格，提高了英语口语的流利度和准确性，学会了如何在不同情境下恰当地使用英语，使表达更加生动自然。

4.1.2 演《晏子》悟古智，跨文化理解融合

通过《晏子使楚》，学生不仅了解了中国古代的外交智慧和礼仪文化，还体验了不同文化背景下的交流方式，有助于培养跨文化意识，理解并尊重文化之间的差异，为未来的国际交流打下基础。

4.2 历史铭记，思维启迪

4.2.1 戏剧演绎史深烙，知识巩固忆犹新

通过英语戏剧学习《晏子使楚》，学生们对这段历史

故事有了更深刻的理解，牢牢记住了故事情节和人物关系，巩固了历史知识。

4.2.2 角色剖析创剧情，思维拓展智飞扬

学生们需要进行角色分析、剧本改编和创意发挥等任务，这些活动都锻炼了他们的思维能力。他们需要运用批判性思维去理解角色动机，用创造性思维去丰富剧情内容，这对他们未来的学习和生活都大有裨益。

参考文献：

[1] 胡敏. 用英语讲中国故事（基础级）[M]. 北京：人民出版社. 2019.2.

[2] 孙曙光. 思政教育融入“用英语讲好中国故事”实

践课程的研究 [J]. 外语教育研究前沿, 2021.4.

[3] 武和平. 英语课程中的文化意识 [J]. 英语学习, 2015, (12 下): 27.

[4] 闫赤兵. 核心素养下的小学英语学科实践活动课程设计与实施 [M]. 北京：外语教学与研究出版社, 2020

[5] 苏西·博斯、约翰·拉尔默（著），周华杰、陆颖、唐玥（译）《项目式教学：为学生创造沉浸式学习体验》，中国人民大学出版社, 2020 年。

[6] 武银强、武和平“以文化人——文化教学的课标理念与课堂实践”，《英语学习》2022 年第 3 期