

“越彩纷呈”：越剧在初中英语教学中的文化解码与创新演绎

赵鑫鑫*, 田颖

绍兴文理学院 浙江绍兴

【摘要】随着新课改的深入，培养学生的文化意识成为焦点。当前英语教学面临“教材与教师双重缺失”、“重知识轻文化”的困境，使得传统文化在英语课堂中的渗透由显不足。而教育越剧在培养学生核心素养和促进学生全面发展方面发挥重要作用。通过建构一堂完整的越剧元素融入初中英语阅读的教学设计，为教育越剧提供范例，且提升教学质量，推动文化传播与传承。

【关键词】越剧；初中英语；文化解码；创新演绎

【收稿日期】2025 年 4 月 3 日

【出刊日期】2025 年 5 月 9 日

【DOI】10.12208/j.ije.20250178

“Vibrant Yue Opera”: Cultural decoding and innovative deduction in junior high school English teaching

Xinxin Zhao*, Ying Tian

Shaoxing University, Shaoxing, Zhejiang

【Abstract】With the deepening of the new curriculum reform, the cultivation of students' cultural awareness has become the focus. At present, English teaching is faced with the dilemma of “double lack of teaching materials and teachers” and “emphasizing knowledge and neglecting culture”, which makes the infiltration of traditional culture in English classroom less obvious. The education drama plays an important role in cultivating students' core literacy and promoting students' all-round development. By constructing a complete Yue Opera elements into the teaching design of junior high school English reading, it provides an example for the education of Yue Opera, improves the quality of teaching, and promotes the spread and inheritance of culture.

【Keywords】Yue Opera; Junior high school English; Cultural decoding; Innovative deduction

教育戏剧理念最早起源于法国思想家卢梭的两个教育理念：“在实践中学习”和“在戏剧实践中学习”。进入二十一世纪以来，教育戏剧在我国基础教育界引起广泛关注。《义务教育课程标准（2022 年版）》（以下简称《课程标准》）强调，英语课程以培养有理想、有本领、有担当的时代新人为出发点和落脚点，围绕核心素养选择课程内容，创新教学方式。英语课程要培养的学生核心素养包括语言能力、文化意识、思维品质以及学习能力^[1]。为了将学生培养成为时代新人以及提升其核心素养，教育者们开始逐渐引入教育戏剧授课方式。越剧作为中国第二大剧种，富含地方文化特色，极具教育价值。

本文将首要介绍教育戏剧理念，并在此理念下引入越剧元素；其次分析越剧在初中英语教学中现存的困境与机遇；最后结合实际初中英语教材，设计详细的

教育越剧课程，将越剧融入教育，让学生在越剧实践中学习，为初中英语教师提供教育越剧课程设计的思路和详细范例。

1 文化解码——教育戏剧中的越剧元素

1.1 教育戏剧概念

教育戏剧（Drama in Education）指在社区与学校，通过戏剧游戏、扮演技巧和范式、故事与戏剧手段进行的辅导与教育活动^[2]。国内首次明确使用“教育戏剧”这一概念的是上海剧作家李婴宁老师。其要求教育要以自然为中心，遵循自然天性，即发挥儿童在自身教育和成长中的主动性，并非是成人的灌输。在本质上，教育戏剧是指将戏剧元素融入到实际课堂教学当中的教学方法，它主要包括情境建构、文本探究、角色扮演、主题深化等过程。此类真实的表演情景及戏剧场景，是普通的英语课堂无法带给学生的真实体验，能够让学

*通讯作者：赵鑫鑫

生全身心地投入其中、沉浸其中,有利于让学生在真实的表演中探索人生道理,体验各类真实生活^[3]。在此需注意教育戏剧不同于戏剧教育。前者是以戏剧的形式传达教育内容,重参与而非表演;后者是以教授专业戏剧知识、培养专业戏剧表演人才为目的。

1.2 越剧元素

越剧,这一发源于浙江嵊州的百年传统艺术,历经时代变迁,在1982年后焕发新生,成为中国戏曲文化的重要瑰宝。以经典剧目《梁祝》为例,其艺术表现力令人叹服——从“草桥结拜”的清新欢愉,到“殉墓哭坟”的凄美壮烈,舞台搭建的精巧、背景音乐的婉转、灯光的明暗变幻、唱词的韵律美感,以及角色塑造的细腻生动,无不展现出越剧艺术的独特魅力,给观众带来视听与情感的双重震撼。然而,在当代教育背景下,如何将越剧的丰富元素——如经典剧情、音乐韵律、角色台词、服饰文化等巧妙融入初中英语教学,使之成为语言学习的生动载体值得广大教育者深思。用余秋雨的话说就是:“把握越剧的本体生命,是一种创造性的积极行为,而不是消极地复制前辈。”^[4]

2 现状审视——越剧元素在初中英语教学中应用的困境与机遇

越剧是我国非物质文化遗产,是我国戏剧文化资源宝库中的瑰宝,其丰富的艺术表现力和文化内涵为英语教学提供了独特的教学资源。然而,在实际教学中,越剧元素在初中英语教学中的应用仍面临文化差异、教学资源不足等困境。与此同时,这种传统的艺术形式也为初中英语教学注入新的活力。

2.1 教材与师资的双重缺失

越剧元素融入初中英语教学,需要以一定的教材资源为载体,教师为桥梁,学生为主体,探寻越剧元素与初中英语教学之间的契合点。而当前初中英语教材中鲜少涉及越剧这一传统文化载体,这一现状对教师提出了双重挑战:一方面需要提升自身的越剧文化素养,另一方面要具备跨学科课程开发能力。首先,为应对教材缺失这一现状,教师应当基于学生认知特点,精心筛选与越剧元素适配的教材资源。其次,这一资源开发过程对教师的专业素养提出了更高要求。教师不仅需要持续深化对越剧艺术的理解,更要培养将传统文化元素转化为教学资源的能力。最后,教师应充分发挥教学设计、引路人的角色。通过情境创设、文本解读等方式,帮助学生在语言实践中进行文化认知。

2.2 知识优先与文化边缘化

当前初中英语教学深陷“知识优先”与“文化边

缘化”困境。在应试向导下,当前教学过度重视语言知识的学习,如词汇、语法等。基于此,部分学生会认为英语是一门枯燥的语言。而《课程标准》强调义务教育阶段应当培养学生的核心素养,集中体现了英语学科的育人价值。对于英语学科而言,其育人价值仅靠语言知识和技能是难以实现的,必须依托语言所承载的与立德树人直接相关的主题、中外优秀人文和科学知识及其背后所隐含的态度和价值观^[5]。越剧作为我国优秀传统文化,隐含巨大教育价值。而教学活动是素养形成的必要环节,语言和文化知识的习得是一个从外部吸收到内化融合的渐进过程。因此,教师应探索越剧元素与英语教学的融合路径,设计兼具语言训练与文化意识培养的教学活动,如结合越剧唱腔、对白或故事情节,设计角色扮演、越剧表演等。

2.3 政策引领与文化认同

近年来,国家教育政策对中华优秀传统文化的重视为越剧进入初中英语课堂提供了重要机遇。《课程标准》明确提出“跨学科学习”要求,鼓励学科融合,同时文化意识核心素养与越剧的文化传播价值高度契合。此外,教育部《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》强调,中华优秀传统文化进中小学课程教材,是强化中华优秀传统文化铸魂育人功能,落实以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观,实现中华优秀传统文化传承发展系统化、长效化、制度化的重要举措^[6]。而越剧成为连接本土文化与世界文化的桥梁。越剧作为中国第二大剧种,在江浙沪地区具有广泛的文化根基,其柔美的唱腔、生动的表演和经典故事能迅速引发学生的情感共鸣。据调查显示,绝大部分同学知晓并认同越剧,这为英语课堂引入越剧元素奠定文化基础。而在将教育戏剧融入英语教学的过程中,授课教师一定不能忘记英语教学的原点,要坚守并突显教育戏剧的学科逻辑,即在戏剧活动体验中学习并使用英语,避免有表演、无英语语言学习^[7]。

3 实践创新——越剧元素融入初中英语阅读课的教学设计

教学对象: 八年级学生

教学目标:

(1) 语言能力: 感知学习与孙悟空相关的词汇,例如金箍棒、筋斗云、七十二变等。同时体会越剧的独特艺术表现,例如唱腔韵律、身段动作等。

(2) 学习能力: 培养学生阅读策略,例如预测、泛读、精读等。同时引导学生感知学习基础的越剧表演元素。

(3) 思维品质: 培养学生的分析、推断、判断等高阶思维能力, 同时融入越剧艺术元素, 引导学生在文化审美中发展批判性思维与创造性思维。

(4) 文化意识: 通过《西游记》与越剧融入, 提升学生的文化意识和文化认同感。

教学内容: 上课内容选自人教版初中英语八年级下册教材“Unit 6 An old man tried to move the mountains. Section A 3a”。剧本简要介绍了孙悟空的主要特征及其影响。在此基础上, 教师引导学生对文本内容进行创新性改编, 融入越剧元素并演绎。

教学步骤: 该课堂教学设计思路遵循英语学习活动观, 即学习理解、应用实践和迁移创新。坚持学思结合, 深化学生对越剧文化的理解; 坚持学用结合, 推动越剧元素与教材文本的创造性融合; 坚持学创结合, 鼓励学生基于文本进行越剧改编与艺术演绎。

3.1 学习理解 (10 分钟)

课前准备好辅助课程进行材料, 如背景音乐、证明角色身份的姓名牌、辅助角色展示的道具。

活动一: 教师播放《西游记》片段。(2 分钟)

设计意图: 激发学生学习兴趣, 活跃课堂教学氛围。

活动二: 教师展示《西游记》师徒四人角色图片, 探讨人物相貌, 询问学生最喜爱的人物是哪一位并给出理由。(3 分钟)

设计意图: 调动学生的求知欲, 激活学生背景知识, 为接下来的阅读教学奠定基础。

活动三: 模仿秀。学生分组, 教师提供有关四大名著人物的图片供学生模仿, 组员进行猜词, 猜对最多的小组获胜并进行奖励。(5 分钟)

设计意图: 热身活动, 激发学生的表演欲望, 提前进入表演状态, 为之后引入越剧表演元素进行铺垫。

3.2 应用实践 (15 分钟)

此部分以阅读课文文本为主, 扫清文本理解障碍, 为后续文本改编做准备。

活动四: 预测。教师展示教材上的图片并要求学生猜测文章大意。(1 分钟)

设计意图: 培养学生预测能力和逻辑思维。

活动五: 教师要求学生快速浏览文章, 找出文章结构及段落大意。(3 分钟)

文章结构: 总—分—总。

第一段: 简要介绍孙悟空和《西游记》。

第二段: 孙悟空的能力。

第三段: 孙悟空的流行度。

设计意图: 培养学生快速阅读的能力, 掌握文章主

题。

活动六: 教师要求学生阅读文章回答相关问题:(2 分钟)

(1) 该文章讨论了哪本书籍?

(2) 文章主要角色是谁?

(3) 他是什么样子的?

设计意图: 快速阅读文本, 深入理解文本信息, 培养学生寻找关键信息的能力。

活动七: 教师要求学生精读文章, 完成以下表格:

(6 分钟)

country	when&how	what (can)	what (can't)	look like	why

设计意图: 精读文本, 寻找关键信息, 理清文章结构与内容。

活动八: 教师要求学生根据以上表格, 复述文章。

(3 分钟)

设计意图: 通过文章复述, 培养学生语言组织能力与表达能力。

3.3 迁移创新 (20 分钟)

此部分以学生创新为主, 教师引导学生将越剧元素融入《西游记》。

活动九: 小组活动。教师提供情境与文本(选自西游记片段), 学生进行小组讨论, 对文本进行改编和续写。学生需小组共同阅读文本, 思考并讨论文本中出现的角色在不同情境下的心理活动。提供文本如下:(8 分钟)

“唐僧师徒四人来到了那荒郊野岭, 白骨精变作一个美貌的村姑。这时候, 悟空一眼就瞧出了她是妖怪, 大喝道: “你这妖怪, 哪里逃!” 那唐僧却不乐意了, 说: “悟空, 你这猴头, 怎么无故伤人, 这只是一个村姑罢了。” 悟空急得直跳脚, 说: “师傅, 您老肉眼凡胎, 这分明是妖怪变的, 俺老孙火眼金睛还能看错不成。” 八戒这时候也在旁边煽风点火, 说: “师傅, 大师兄他肯定是看错了, 这哪里是什么妖怪呀, 就是个娇弱的女子。” 沙僧呢, 就在一旁劝道: “师傅, 大师兄向来不会看错的, 您还是听大师兄的吧。” 可唐僧就是不听, 还念起了紧箍咒, 疼得悟空满地打滚”。

(提示: 需融入越剧元素: 如台词押韵、身段身姿等。)

设计意图: “三打白骨精”作为脍炙人口的传统故事, 学生对此烂熟于心。通过对该故事进行改编续写,

培养学生创造性思维。同时融入越剧元素,培养学生文化意识,提升其文化认同感。

活动十:小组展示。教师根据时间邀请各小组上台展示,其他小组认真观察并进行评价。小组展示时,教师播放背景音乐,营造表演氛围,引导学生快速入戏。(10分钟)

Checklist			
Group:	Self assessment	Peer assessment	Teacher assessment
Be confident.	___/5	___/5	___/5
Rhythm of lines.	___/5	___/5	___/5
Posture.	___/5	___/5	___/5

设计意图:学生深入剧本故事,了解角色心理,展现人物特色。在学生理解文本内容的同时,学习并实践越剧文化。

活动十一:总结并进行作业布置:(2分钟)

(1)选取与主题相关的经典文本片段,组织团队成员共同研读、分析讨论,深入解构台词内涵,并协同完成文本改编与舞台呈现设计。

(2)通过持续观摩越剧、研习其文化精髓,培养将越剧元素有机融入初中英语教学的长期意识。

设计意图:通过文本再改编,强化学生越剧元素融入初中英语教学的意识,有助于培养构建文化认同感,推动越剧文化与初中英语教学的双重发展。

4 反思与展望

在新时代教育背景下,《课程标准》与政策文件为传统文化与英语教学的深度融合提供了明确指引。戏剧表演贯穿了戏剧情境、人物性格、人物的内心动机、戏剧动作的相互关系,其中既有人物的内在的生命体验、情感蕴含、情绪发展等内心世界,又有外在的形体动作和台词语言的外部表达等,两者有机交融、不可分割^[8]。越剧作为我国第二大剧种,其独特的艺术魅力和丰富的文化内涵,既为英语课堂注入了鲜活的本土文

化元素,又能有效提升学生的语言能力和文化素养。然而,当前面临“教材与教师双重缺失”、“重知识轻文化”的困境,使得传统文化在英语课堂中的渗透由显不足。为此,本文基于具体课例,系统设计了越剧元素融入初中英语阅读教学的实施路径,包含三个阶段(学习理解-应用实践-迁移创新)共11个教学活动,每个环节均详细说明操作步骤及设计意图,为教师们提供可复制、可操作的教学范式,以期实现文化遗产与语言教学的双重价值。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部.《义务教育英语课程标准(2022年版)》[M].北京:北京师范大学出版社.
- [2] 明日艺术教育,骑士教育.戏剧教学法:小学教案与实务[M].北京:北京语言大学出版社,2018.
- [3] 丁祯.初中英语教学中“教育戏剧”的实施[J].西部素质教育,2022(14):186-188.
- [4] 余秋雨.文化视野中的越剧[J].戏剧艺术,1993(4).
- [5] 王蕾,葛晓培.英语课标(2022年版):突破有“语言”无“文化”的教学窘境[J].中小学管理,2022,(06):24-27.
- [6] 中华人民共和国教育部.《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》.北京:中华人民共和国教育部,2021:1.
- [7] 徐国辉,柯丹,李慧芳,鄯利芹.教育戏剧融入英语学科教学的五大核心主张[J].中小学课堂教学研究,2023,(09):12-16.
- [8] 李俊峰,王晓岚.义务教育戏剧课程核心素养的价值及其实现[J].课程·教材·教法,2024,(10):157.

版权声明:©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS