

看到戏剧的可能，看到教育的可能

第三届校园戏剧节落幕，为「戏剧育人」输出鲜活的「上海经验」

▲闭幕式展演作品，小学组《我在石库门长大》。
▲闭幕式展演作品，初中组《二次元选择》。

▲闭幕式展演作品，高中组《使者》。（均主办方供图）
制图：张继

■本报记者 柳青

大幕升起，台上唱唱跳跳的是六七年级的孩子，总控制台边操作舞台灯光和声效的，是同龄的孩子；他们把李煜的《虞美人·春花秋月何时了》和周圆率一起写进歌词，并为歌词作曲、编曲、配器；一群世俗眼中的“问题儿童”，以青少年的视角改写名家名篇，用戏剧的方式和名作家隔空对话；还有“正面强攻现实”的孩子，用激进的“后戏剧剧场”观念，创新舞台形式地讨论“校内的公平正义”……如果不是在上海校园戏剧节现场所见，很难想象上海中小学生在校园内的戏剧创作能力俨然不输给“正规军”。

由上海市教育委员会指导，上海市艺术教育委员会、上海学生戏剧联盟主办，复旦大学、上海话剧艺术中心承办，上海市戏剧家协会协办的第三届上海校园戏剧节于昨晚在复旦大学相辉堂闭幕。今年的戏剧节围绕中小小学新课标提出“戏出新生”主题，鼓励校园社团围绕新教材展开创作，让美育融入学生的日常学习生活。超过150部剧目报名参加本届校园戏剧节，从中精选的60余部作品，自11月26日起，在为期三周的时间里，分小学组、初中组、高中组、大学组和校外组在话剧艺术中心剧场和复旦大学等高校展演。上海戏剧家协会顾问沈伟民观摩了本届校园戏剧节的部分剧目后感叹，他从孩子们的创作中感受到上海艺术教育“向善、向上、向美、向上”的美好氛围，校园戏剧怎样推动？戏剧教育追求的本真是什么？上海校园戏剧节为全国的同行和戏剧同行输出了鲜活的“上海经验”。这一方鼓励不同年龄的学生们展示才华的舞台，将是上海文化与教育双品牌。

专业主义的多样化实践

正如本届校园戏剧节的主题“戏出新生”，这次展演的诸多剧目绽放着“新生”的艺术能量，中学校园土壤里培育的戏剧实践，不仅拥有专业主义的底气，更让成年观众和从业者看到崭新的、多样化的戏剧可能性。这些没有系统学过戏剧历史和理论的孩子，输出了让成年人惊讶的艺术观念和舞台形式。

上海市广中学校的话剧《精神的三间小屋》，灵感源自毕淑敏的同名散文，这篇短文被收入九年级第一学期语文教材。毕淑敏的原文是在广义的层面探讨现代人如何“矗立精神大厦，开拓精神荒野”，她写道：“为自己的精神修建三间小屋，第一间盛放爱和恨，第二间盛放事业，第三间安放自身。”这篇抒情散文没有具体的情节，广中学校的孩子们也不是循着原文排演“课本剧”，他们从青春期的视角和体验出发，基于毕淑敏的文本写了一部“同人”戏剧：一个彷徨的男孩为自己修建了三间精神小屋，住在这三间屋子里的人分别是——孤独的人，感受不到爱也没有爱的能力；痛苦的人，做着不喜欢的工作；没有自我的人，活在他人和世俗的定义里。这三个人是男性的不同“自我”，三间小屋代表他内心世界不同层次的忧惧。毕淑敏的《精神的三间小屋》提供了光明的布道，学生们改写了这出“意识的戏剧”更有勇气地讨论了“光明的暗面”，他们真诚地分享青春期的精神世界脆弱、阴郁的一面，从逃避到直面并接受个体的不完美，这群十几岁的孩子用自己的方式“矗立精神大厦，开拓精神荒野”，也在舞台上展开了和毕淑敏的隔空对话。

上海外国语大学附属外国语学校的戏剧《黑神话悟空》，呼应游戏《黑神话：悟空》在现实中引发的全球轰动，跳出“戏剧剧场”的束缚，以新锐的“元戏剧”形式，结合校园剧社的日常生态，主演们在戏剧中扮演现实中的自己，虚构与真实模糊了边界，虚实渗透地展现“学校里怎样排练《西游记》，在这样的情境里自由地探讨古典文学、中国传统、中西交流和文化自信的议题。《敢问路在何方》的音乐在剧场里响起时，专业评委们被触动了，这群孩子的戏剧游戏就是一场“路在脚下”的取经冒险！

上海市康健外国语学校的话剧《看见》是一部题材和表现形式都很特别的作品。这些八九年级的孩子并不知道德语戏剧界充满争议的名导演米洛·劳，也不知道他在比利时根特剧院发表的《根特宣言》，但《看见》实践了当代戏剧前沿的艺术观念：戏剧是针对真实事件的创作，戏剧的目的是让舞台呈现成为真实本身。《看见》是对校内真实案例的重演，在八年级七班，一场“拖把风波”引发了一系列事件，演出中的师生对应着现实校园里的人物，但舞台上的“故事”不是对已经发生的校内事件的临摹，而是当事人演绎自己的经历，通过表演再造具有压迫感的“真实现场”，迫使学生、老师和观众一起审视教育的立场和使命；在校园生活里，每个孩子都被理解、被看见吗？学生面对是非，怎样的选择是负责任、有担当的？老师怎样做到公平公正？面对青春期学生的自我认知困惑与人际紧张，怎样的教师和教育是积极作为的？

以学生为主人翁

这次展演的一些作品，编、导、演各环节的完成度堪比专业儿童剧团，让人惊讶的是，这些表现力足以到商业剧场里公演的校园剧目，是课内“项目化学习”的成果，中学生的思考和行动造就了最终的舞台呈现风貌。

延安初级中学的话剧《二次元选择》，就是以学生为创作主体，老师协助学生集体完成，这是上海市教育教研项目《基于编导思维的青少年原创校园剧创作策略研究》的实操剧目。这个戏的剧情不复杂，一个难以承受课业竞争和父母期待的女孩，试图去参加漫展来逃避现实压力，在她的幻想里，紧盯她学习的父母是怪兽，二次元伙伴是救她逃离怪兽领地的希望……孩子的感知和父母的想法南辕北辙，亲子冲突爆发时，孩子出于怨恨而渴望逃离，而他们往往是在挣脱父母、自

我成长的过程中学会理解父母的立场。《二次元选择》讨论亲子关系里的常识，这是一部余韵悠长的作品，因为舞台上的戏剧发展轨迹和幕后孩子们创作心路互为镜像——延安初中的这群孩子不是被动地接受了一部完成式的戏剧，剧中女孩对父母的态度从抵触到将心比心，现实中的孩子们在开放式的创作中，习得共情能力，他们在戏剧实践中学会站在他人的立场、用他人的方式思考，戏剧锻炼了他们的同理心和同理心。

上海市文来中学初中部的歌舞剧《完美人生》得到上海市艺术教育委员会和上海学生戏剧联盟的特别关注，参加本届校园戏剧节展演之前，这部时长90分钟的“大型学生作品”先后在校内剧院、上海大剧院（中剧场）和上海城市剧院依次公开演出。《完美人生》带着十来岁孩子特有的天真：一群六年级的孩子想象自己能和他入交换人生，几经穿梭时空地体验“他人的命运”，他们逐渐明白，此时此刻自己独一无二的人生是“完美人生”。它的魅力在于从创作到呈现都尊重孩子的本心，这是文来中学的50多个孩子从2023年9月到2024年9月、用六年级一学年的艺术课和暑假完成的“集体项目制作”。戏的主演是15个孩子，但全年级50多个孩子发挥个人所长，分别加入编剧、作曲、音效、编舞、舞美、制作、宣传和文创等八个不同的“部门”，像职业剧团一般各司其职，投入到一部舞台剧生产的台前幕后。在音乐、文学、美术和舞蹈四个老师的陪伴和协助下，孩子们在两个学期的艺术通识课内，依次完成：1万字的剧本、12首歌曲的歌词，为每首歌谱曲编曲，人声收录和音效制作，唱跳段落的编导演，设计服化道并制作，设计舞美并落实舞台工程，设计演出周边和文创产品并制作成品，以及演出前在校内的系列宣传。这些不满12岁的孩子甚至很有职业精神地践行商业戏剧，他们向父母宣讲作品的构思来争取赞助，在校内首演时，他们设定阶梯票价并对外售票，还售罄了！《完美人生》的上演，让经

典校园喜剧《摇滚学院》在上海的中学里“梦想照进现实”，一群普通孩子在课内体会了“职业戏剧人”的悲欢，这也让人们看到戏剧教育不是少数孩子在校内学习之外的“增量”，而是戏剧成为教育的载体、成为校内学习的一部分，惠及更多的学生。

戏剧教育的成果，要看后台氛围

《完美人生》参加校园戏剧节展演时，是这部戏在公开场合的第六次演出，孩子们在台前幕后越来越从容，几位指导老师则表示：比起演出的成功与否，他们更在乎这段经历留给孩子的记忆，希望与此有关的记忆在未来漫长的岁月里，能给他们带去幸福感。女主角小曹分享了之前演出中一次难忘的“事故”：她在后台听着剧场里的欢呼，过于激动犯了哮喘，她很害怕演出中断，但同学们不仅不埋怨她，也不慌乱，她按照着躺在侧幕，听到台上的同学们即兴发挥，奇迹般地在她不在了的情况下把剧情“圆”了，演出顺利地继续下去。

上海戏剧学院教授沈亮认为，小曹的分享是今年校园戏剧节最动人的案例之一。他指出，戏剧教育追求的不仅是“竞演”的名次，更重要的是润物细无声地育人。舞台上的精彩呈现只是戏剧教育的冰山一角，隐藏在幕后的才是庞大冰山的主体。“要重视和珍惜幕后所有的人，团队内部的合作精神和彼此信任是最重要的，因为戏剧的灵魂是人与人的群体意识。最能检验戏剧教育成败的时刻，恰恰是演出出事的时候，演出的后台氛围温暖、有爱、彼此关怀，这才是戏剧育人的成果。”沈伟民赞同沈亮的观点，他补充道：“比起在校内追求尽善尽美的演出，幕后团队的共同经历是更珍贵的。同学之间、师生之间互相成就——这才是戏剧教育的本真追求。”

一场马拉松何以“燃动”一座城

（上接第一版）“跟着半马游青浦”也是本次比赛的一大亮点，崧泽遗址博物馆、万寿塔、知道书院、朱家角古镇等极具江南特色的地标建筑和景点都在赛道上静候参赛选手。青浦区新城发展管理办公室副主任石采风介绍，选手们在赛道6公里外就能看到崧泽遗址博物馆；赛道10公里外，可以远眺清代乾隆八年建造的古塔——万寿塔，塔身东南侧的知道书院内展出着管道升、曹知白等青浦历史名人遗迹；再往前走，便是青浦远近闻名的网红打卡地标——水城门。

在比赛中的唯一折返点淀山湖大道与珠溪路交叉口，赛道西面便是西岑科创中心。今年10月，华为练秋湖研发中心正式启用，将陆续为青浦导入3万名高端研发人才。不仅是华为，青浦新城作为长三角数字干线的“极中极”“核中核”，正依托千亿级级的青浦工业园区，加快集聚形成万亿级级的数字经济带，上海数据集团、“东数西算”国家算力枢纽节点和数据中心集群等重点创新载体相继落户于此。

据石采风介绍，包含本届“青马”起点青立方运动中心在内，青浦新城在体育、文化等方面持续投入，为居民营造幸福感满满的“温暖家”。在体育特色方面，青浦新城依托大型公园场地，以上述中央公园、文化体育公园为核心，滨水绿脉为网络，构建全域体育休闲网络。文化服务方面，位于夏阳街道的鹤龙美术馆新馆也将于明年对外开放。

“双向奔赴”，体育赛事激发全城活力

青浦新城也与马拉松比赛“双向奔赴”，不仅为赛事提供了完善的服务保障，更串联全城文旅资源，大大丰富了市民游客赛事期间的文旅体验。

据青浦区体育局局长顾桂芳介绍，比赛期间起终点及赛道沿线设置了12个医疗救护站点，9辆救护车和数量充足的AED急救设备、医护人员和急救志愿者可在第一时间提供紧急医疗保障服务。补给方面，沿线和终点都有饮水、用水、能量补给站。

在赛事途经的赵巷镇、朱家角镇、夏阳街道和盈浦街道，青浦区文旅部门整合了百间客房规模以上的接待酒店27家，为参赛选手及游客提供了优质的住宿服务。

此次青浦区专门策划了“跟着半马游青浦”文旅主题活动，推出赛事文旅导览地图，并围绕“吃来赛”“住来赛”“行来赛”“游来赛”“购来赛”五方面为前来参赛的市民游客提供“吃住行游购”全方位服务，推动区域文旅融合发展。

青浦区文化和旅游局副局长郭慧清表示：“希望让更多的游客成为参与者，让更多的观众成为消费者，把‘青马’打造成为创新融合的体旅消费新平台。”

马拉松比赛激发了跑者的内啡肽，也撬动了经济增量。据业内分析预计，到2025年，马拉松赛事经济将达到500亿元规模，衍生经济规模更将超过4000亿元。未来，能否抓住机遇，叠加文化、旅游、商业，将活动流量变为经济增量，也将成为众多城市的一道考题。

“山系风”吹来，中心城区怎么“玩”

（上接第一版）商场相关负责人告诉记者：“公众参与体育运动、消费的热情日益积极，反映在需求上，对于运动服饰装备类的需求也愈加旺盛。由此，一些体育运动类商户对品牌矩阵进行自我迭代和升级。今年以来，美国运动服饰品牌Vuori全国首店、瑞典高端户外时尚品牌Peak Performance概念店PP CLUB、日本高性能户外品牌Goldwin旗舰店等继续在商场亮相，在应用场景、品牌专业性与时尚度等各方面日趋完善。”

也因此，以轻运动为主的各类体育活动和赛事，成为静安区“商旅文体展”融合、激发消费动因的有效途径。

创新“票证互动”

安义路，组团式商圈中的一条限时步行街。此次上海国际体育潮流文化节期间，一场以全民健身为主题的街头运动落户于此，十余项轻运动体验项目一字排开。仅一天半时间，安义路上的客流就达8万人次。

不只是支小马路，细心观察不难发现，街角公园、商场露台、滨河空间，都成为“嵌入式运动场”，这些灵动又融合的场域被充分打开，让要素流动融合成为可能，助力消费的各种力量也更容易联动。

此次上海国际体育潮流文化节期间，2024中国大学生3x3篮球联赛全国总决赛在静安公园东草坪举行。借助大数据精准分析，相关部门向赛事深度参与者提供购物、食宿、观演福利专属推送通道；向参与市民提供积分兑换、抽奖兑换等奖励……包括观众在内的参赛群体，一出赛场就能就近享受高品质消费。

据统计，赛事前后一周，南京西路商圈客流环比增长18%，销售额环比增长22%；相关第三方提供数据显示，区域酒店平均出租率达89.6%，消费额环比上涨27%。

此外，上海国际体育潮流文化节也联动“艺术苏河”展演季活动，联动起苏州河畔多家艺术机构与画廊举办相关展览活动，创新“票证互动”，吸引赛事人员感受文体联动。

中信泰富广场地下中庭，上海篮球传奇特展全国首展开启。商场配套相应消费优惠，在7层露台搭建“空中运动场”。文化、体育和消费在同一载体共生——观展、运动、购物的一站式体验形成。为期10天的展览中，商场总销售额超1500万元，同比增长约30%。

破局“纸上联动”

“光有‘流量’没有‘流水’的联动不能算成功。”

除了对目标人群进行精准画像、分类施策，提供专属福利撬动消费外，一种更为深层次的联动在实践中逐步完善。

借由此次上海国际体育潮流文化节，静安区成立相关工作专班，打破以往商业、文旅、体育等各部门单打独斗，“纸上联动”的状态，从赛事活动策划之初开始，各部门同步介入，聚焦赛事活动的特点、人群、场景来配套设计主题活动和举措。

运动和消费在自然而然的状态下，相互激发相互转化，助力“赛事的主场”成为“消费的主场”。

同时，各部门深入合作，统筹资源服务于“流量转化为消费增量”，也为商家提供便利，让南京西路沿线各大商业综合体、重点企业、优质品牌都能找到适合自己的方式和渠道来接驳节展。

据悉，这种联动模式也将成为常态化机制，充分助力“商旅文体展”融合促消费。

让小剧场中的戏曲更加纯粹

技术虽新颖，但会分散观众对于演员表演和剧情的注意力，影响演出效果，最终决定在正式场合中放弃。

那些尊重传统、飞速成长的青年戏曲人

“我们的创作和演员团队都是年轻人，可当我们在为作品头脑风暴的时候，关于戏曲本身的讨论占了最大的比重。”锡剧《聊斋·紫尾》导演张磊表示，此次的舞台极简风格，虽然无法将舞美带到上海，倒也与“把舞台空间还给演员，在演员自身发挥出的戏剧性中，带给观众共鸣”的初衷不谋而合。90后编剧剧思

舍则在个人第十部小剧场戏曲作品里，继续注重和当下观众的精神交流。她挖掘古典作品中的“狐狸”意象，引入了男狐角色，讲述当代人视角下的“新聊斋”故事。

无独有偶，对于戏曲本体的重视已成为全国戏曲同行的创作要义。接到改编小说《边城》的任务，湖南省湘剧院的导演李斐斐首先想到的便是“要区别于影视剧和沉浸式话剧的创作”。于是，戏曲的虚拟性、程式性和写意性被她放到了湘剧《舟渡》的首要位置。观众走进长沙湘剧院的红匣子，就仿佛穿越到湘西小城，剧中穿插了许多蒙太奇场面，充分利用了戏曲时空自由的特点，来不断链接文本中关键

的转折点。“其节以鼓，不托管弦，一唱众和”，湘剧的高腔在剧中展现得淋漓尽致。而女声独唱、男声独唱、男女合唱的帮腔利用假定性，实现了剧中非现实时空到现实场景的无缝衔接，以无场次的形式，把握原著的精神内核，还原出一幅灵动诗意的湘西风情画。

地方戏在小剧场各展风韵，国粹也精彩亮相。对于小剧场戏曲来说，培育青年人才是其最重要的目标之一。在福建京剧院的《成佛记》里，95后演员王春妹身着道姑衣袍出场，幽咽婉转、起伏跌宕的演唱相当动人。此前，王春妹跟着程派名家、福建京剧院院长孙晓梅啃下一部部传统戏。孙晓梅认为，剧中的“尼姑”与程派擅演的端庄稳重、含蓄内敛的形象有很大区别。“这部小剧场对程派表演和青年演员来说，都是一次突破。”