皮影的光影、汉剧的腔韵、木偶的活趣

非遗“三宝”编织五育融合新生态

“海岛冰轮初转腾,见玉兔又转东升。”小演员们唱着一波三折的咏叹,眉目流转,莲步轻移,一颦一笑间,将贵妃在百花亭借酒消愁的情态演绎得惟妙惟肖。“好!”热烈的掌声响起,台下香港来访团观众仿佛穿越时空,目睹了千年前那段婉转悱恻的故事,喝彩不断。

这出汉剧《贵妃醉酒》,是武汉市育才怡康小学擦亮三大非遗品牌的又一“出圈”之作,获得过武汉市戏曲校际争霸赛一等奖、武汉市青少年校园戏剧展演活动“名家推荐优秀剧目”。在育才怡康小学的校园里,时常会有着这样动人的瞬间:光影变幻间,生动的皮影人物在灵巧的手中上下翻飞;悠扬明亮的汉腔汉调随风传入耳畔,水袖扬起韵味悠长;身着红军戏服的小木偶们生动演绎着革命战争年代的感人故事……十七载坚守,这所藏着非遗“三件宝”的学校,正用皮影的光影、汉剧的腔韵、木偶的活趣,编织着独具特色的五育融合新生态,让文化根脉与成长脉络同频共振。

同学们动手制作皮影。

根植文化沃土,筑牢五育融合根基

作为“全国中小学中华优秀传统文化传承学校”,育才怡康小学积极探索“非遗+”的实践育人模式,形成了具有非遗特色的课程体系,实现全员、全程、全方位育人,并开发了以中华优秀传统文化为主线的特色读本《七德之福》《浮光跃影》《“偶”趣盎然》和《汉味“剧”全》。

为了让课程形式更加多样,学校创设四级培养模式:每月非遗课走进音乐、美术等学科课堂,让每个孩子都能感受非遗魅力;课后服务时段,分年级进行教育实践,开设皮影制作(表演)、木偶、汉剧等兴趣课程,学生根据自己的兴趣进行选课,打破班级界限,充分给予学生发展空间;校级社团实行学生自主管理,推行双导师团队,非遗传承人讲技艺,校内教师挖内涵,让学生习得更加专业的非遗技艺,更让传统文化与现代教育同频共振;借力人民艺术剧院、汉剧院、博物馆等专业艺术场馆,使其成为学生非遗研学实践基地,让孩子们与非遗传承人面对面,共学共演,感受他们的匠心坚守。

聚焦学生成长,培育五育生长力

在育才怡康小学,非遗不再是静态的文化符号,而是动态的教育资源,五育如五瓣花朵,在非遗土壤中次第绽放。

“当指尖触碰到木偶的瞬间,我仿佛身临其境地感受到了革命先烈们不畏生死、舍己为人的精神与对祖国深深的爱。”五(1)班的胡艺霖抱着自己在木偶戏《金色鱼钩》中操作的小红军,眼中闪烁着光芒。当孩子们化身剧目中的小英雄时,“长征精神”不再只是课本上的文字,而是随着小木偶的动作,住进了他们心里。

这样的故事还有很多:“七德小福星”的美德事迹被改编成皮影戏,孩子们既是编剧,又是演员。非遗艺术成为文明好习惯的宣传媒介,环保小故事被搬上舞台,孩子们操纵着小木偶,进行垃圾分类、变废为宝的倡议。这样的德育,如春风化雨,让文化认同与道德养成自然发生。

非遗是天然的跨学科实验室,学校打破学科壁垒,让知识在非遗场景中“活”起来:数学活动时,老师带着孩子们计算皮影人物缩放的比例;科学课堂上,师生共同探索皮影表演中的光影原理;语文拓展中,老师引导孩子们将一个个有趣的故事设计成剧本,尝试用非遗形式演绎……

最有创意的是“非遗+STEAM”课程,老师带领学生们将皮影宫灯与激光雕刻等技术相结合,从图纸设计到制作,再到安装磁铁让宫灯“飞”起来。社团的金梓玉同学说:“我们先画出草图,然后计算出长宽高,稍有差池,激光雕刻的木板就无法完美拼合,全部都要推倒重来!但是我们相互鼓劲,一边计算,一边复核检验,终于制作出完美的设计图纸!”五年级的刘子铭感叹,让皮影宫灯“飘起来”需要反复试验,既考验大家的科学知识储备,又需要小组成员通力协作。在创新非遗中,孩子们以知识为媒介,架起了连通传统非遗与科技小发明的桥梁,不一样的体验让他们欣喜不已,收获颇丰。

“台上一分钟,台下十年功”,非遗表演不仅是艺术呈现,更是对身体机能的综合训练:汉剧的“手眼身法步”锻炼身体协调性,木偶操作更考验学生的耐力与臂力,皮影表演则锻炼手指力量。

宫承君同学是汉剧社团的一员。他一开始学习便遇到了难题,那就是汉剧独特的腔调。他总是无法准确把握,为了打牢基本功,他坚持每日早起、练声,对照课堂上的录音反复揣摩,模仿老师的语调。有时晚上睡得晚,妈妈心疼他,劝他休息一天,他倔强地说:“怎么能遇到一点困难,就轻言放弃呢?”为了让表演更加生动,他每天对着镜子练习。功夫不负有心人,宫承君担任主演的原创汉剧《新鸡毛信》获得“全国小梅花奖”,他本人也获得湖北省“新时代好少年”的称号。

在非遗技艺学习体验中,劳育是一场充满仪式感的创造。就拿皮影制作来说,选材、设计画稿、镂刻剪裁、上色、缀结合成……一幅作品需要数道工序,孩子们在皮影工坊内常常一坐就是一个多小时,却乐在其中。当看到自己制作的“美猴王”在幕布上腾云驾雾时,他们兴奋不已:这比玩游戏更有成就感!

绽放生长之光,聆听青禾拔节的轻响

从校园小舞台到校外的广阔天地,变化每天都在发生:零基础的孩子从学唱汉剧腔调,到登上专业剧院舞台;初次握木偶的少年,在不断地练习与打磨中,成为非遗展演的主角;皮影社团的小成员们,从临摹传统纹样到原创主题皮影作品,用光影讲述着一个又一个生动的故事。

学校创新融合的汉偶剧《凿壁借光》,邀请来武汉人民艺术剧院和武汉汉剧院专家指导,小演员们刻苦训练、分外努力,主角汪若伊更是跟着汉剧专家,反复练习每一个动作、每一句唱腔。在孩子们的不懈努力下,汉偶剧《凿壁借光》精彩亮相,和非遗专家们同台献演。一天四场的演出,每场只间隔半个小时,精力消耗巨大。但孩子们咬牙坚持,争取每一场都给观众最好的体验。孩子们自信大方的样子获得了无数掌声与赞叹,他们的努力与精彩演出点亮了舞台。

为了孩子们能有更大的成长空间,学校搭建起多层次展示平台。百幅红色主题皮影作品在江汉关博物馆、湖北省美术馆巡展,汉剧小演员们在全国大赛中拔得头筹,原创木偶剧登上央视频。近三年来,获各级奖项的学生累计达三千余人次,但比数据更珍贵的,是他们眼中的光芒,那是对文化的热爱,对成长的自信。

从课堂上的非遗探秘到舞台上的文化传扬,当孩子们在非遗的光影里看见文化的厚度,在五育的浸润中触摸成长的温度,教育便真正实现了“以文化人,美美与共”,让每个孩子都能在文化的沃土中扎根,在五育的阳光下拔节生长。

(魏杰 吴杨梦菲 王俊)

五育并举案例

搞好过程管理 轻松学好语文

名师名片:程璐,武汉市江夏区第一中学语文高级教师,湖北省教育学会班主任工作委员会理事,全国名班主任工作室联盟成员。获评武汉市十佳班主任、武汉市功勋班主任、湖北省“课内比教学,课外访万家”先进个人。

高中语文新课程标准明确提出了“学习任务群”的概念,这意味着我们的语文教学视角,应由关注教师的“教”转变为关注学生的“学”。而一线语文教师教学的现状是:要么全面开花,面面俱到,学生苦不堪言;要么无从下手,放任自流,学生听天由命;要么兼而有之,冷热不均,学生随意滑行。其实,只要遵循学习规律,从计划、实践、反思三个方面搞好过程管理,我们是能助力学生轻松学好语文的。

计划:周学导航,双向促进

凡事预则立,不预则废。教与学亦然。

以前习惯的做法是,每学期初制订一份教学工作计划,期末再来一个教学工作总结,指望用它们来“包打”一学期的语文教学“天下”。这样从起点到终点跨度太大,节奏太慢,内容空洞,虚而不实,不利于从过程上进行学科具体引领。并且,这样的教学计划着眼点是教师的教,而非学生的学。

于是,我变“学期教学计划”为“每周学习导航”,以“周”为单位来设计一周的学习,这样在起点与终点之间架起了一道桥梁,使得过程性与细节感更强。每周一由我向全班学生讲明本周的学习内容与建议,并在周末回顾本周所学知识,强调方法技巧,便于学生跟上节奏、预先学习与及时巩固。我借用PPT表格的形式呈现,在每天的早晚诵读与自主学习时间打开,抬头即见,一目了然,让学生每天的学习都有方向感。

这样将教学内容与背诵内容提前告知学生,便于学生课前自学与平时落实,做到先学后教、不学不教,让课堂教学更有效;这样也强化了过程管理,用“周”的节奏,进行基础、阅读、作文、考试四向推进,学生随时都可轻松参加任何考试;这样有PPT为证,在学生的监督下,教师的教学不能过于随意,必须用全局(每学期、学年或三年)的眼光,搞好阶段(每周)的教学。

为了帮助学生搞好预学:我借助填写表格,从感点、疑点、美点、趣点四个方面,预习任意一篇课文;借助“疯狂翻译还原法”,预习文言文;借助“这样来读”“这样来译”“这样来品”“这样来悟”四步,预习古代诗歌;借助点评标题、首段、中间逻辑、全篇辩证、结尾、语言,预先点评佳作。

实践:阶段推进,整体提升

教学是平衡的艺术,语文教学更是如此。

随意盘点,语文要做的事真是太多了:从时间上来看,有两节早自习、两节晚自习、8节正课;从内容上来看,有背诵、现代文阅读、文言文阅读、古诗文阅读、语言运用、作文、教辅资料、配套试卷等。如果不能搞好时间与内容上的平衡工作,语文一个学科就会让学生手忙脚乱,更何况还有其他学科呢?

因此,我与学生约定,每周从基础工程、阅读工程、作文工程、考试工程四个方面统筹安排,有序推进。以阅读与写作为主,以基础与考试为辅,争取在教学时间内解决语文每周学习内容,不给学生留课外负担。我向学生承诺,语文永远没有课外作业,当然前提是必须考得好。

为了帮学生搞好背诵,我们像除芝麻草一样,多次反复,形成了几个版本的做法:1.0版宽进严出,同伴过关;2.0版课前默写,分区批改,课前展示强化;3.0版古诗书法,比赛强化;4.0版经典诗句,师生课前共写;5.0版考前命题比赛,押对重奖。

为了让学生练好字,我编写楷书八讲教程:抓住特征、弄清笔顺、横平竖直、安稳重心、分布匀称、笔意连贯、相生相让、富于变化,行书四讲教程:化繁为简、写法多变、对比悬殊、动感强烈。

为了促使学生爱上阅读与写作,我积极践行“生成课堂”教学理论,让学生充分预习,先学后教,主动分担讲课任务。每上完一课,我都要写一篇教学反思,利用公众号与学生分享。通过分组写漂流日志的方式,记录日常生活,组织学生写“生活作文”;开展议论文分解训练与考试佳作赏评升格训练,训练学生写好考试作文。

反思:针对强化,积极调整

考试是最好的检验,也是我们最好的反思机会,既能让我们看到成绩,也能让我们发现不足。

每当考试成绩出来,我会第一时间进行质量分析。我会制作一张表格,将每名学生的23道小题分数呈现出来,并将低于班级平均分的学生的小题标出,这样学生小题得失与个人努力方向便一目了然。同时,我还会将得分率低于60%以及低于年级平均分的题标出,这样班级的小题得失与班级语文努力方向也一目了然。

针对质量分析的反馈,我积极调整方向,有针对性地开展系列语文强化活动:

撰写“考讲补丁”,从基础、阅读、作文三块进行个性化积累,用精要的语言,将平时考试中出现的典型问题变为后续考试提升的资源。将要说的话提前写好,考前印发即可,没有必要到了考前再去抢占时间;编写“考试秘籍”,如小说阅读秘籍、二元思辨作文秘籍等;编写“文言字典”,带领学生积累文言实词、虚词、句式等。

我每周进行一次“短平快”的小组合训练,既强化上次考试中的弱点,又保持对整卷的熟悉度;既让学生从大量的资料中抽身,又免除了作业收不齐的烦恼。这也真正践行了“平时作业就是考试、考试就是平时作业”的主张。

总之,在每月几周的“计划”“实践”“反思”轮回中,我站在学生的视角,搞好语文的过程管理,充分调动学生的积极性,帮助学生轻松学好语文,从而产生无限美好的可能。

(记者覃柳玮 整理)

发觉孩子的隐秘心事

如何解决成长烦恼?

小美(化名)清秀的面庞上,一双会说话的眼睛总在传递着欲言又止的情绪。她很少笑,也不爱与同学们交流。可这个总爱用彩色发绳扎马尾的六年级女孩,作业本封面上反复描绘的花仙子画像,分明是她内心渴望的投射——那些蓬松裙摆下包裹的,不仅是童话幻想,更是一个青春期少女对自我认同的隐秘期待。然而,这份期待背后,却是留守儿童群体普遍面临的成长困境:全国68%的留守女童存在青春期知识空白,她们的身体变化往往伴随着无人引导的孤独与羞耻。小美的内心藏着怎样的秘密呢?是什么原因让她变得沉默寡言呢?本期“你问我答”邀请到汉阳区七里小学教师雷莹,分享她对家庭教育的看法,探讨如何“让留守儿童真实做自己”。

新学期第一次升旗仪式上,作为班主任的我注意到一个反常的细节:向来衣着整洁的小美穿着明显偏大的校服,肩膀不自然地内扣着,试图用驼背掩盖胸前的细微变化。当意识到女孩正在经历人生的重要变化却无人引导时,我在放学后匆匆走进内衣店,为小美选购合适的衣物。这个看似寻常的举动,实则是为缺失的青春期教育补上重要一课。当孩子感受到自己被看见、被理解,她自身就会萌发向上生长的力量。教育者的每个温暖举动,都在为孩子搭建向上攀登的阶梯。

隐秘角落的温暖守护

留守儿童的成长往往伴随着双重困境。当生理发育与情感关怀出现断层,孩子会陷入自我否定的漩涡。

小美的案例中,母亲早早离世、父亲务工在外、姑妈照料,粗放的家庭环境让她本该充满期待的青春期,变成了需要刻意遮掩的难堪。作为班主任,我发现了这一真相,但没有选择直接与小美面对面谈话,而是避开公众视线,将精心挑选的少女内衣与手写卡片趁教室没人时悄悄放进她的书包。在卡片上,我写下这样一句话:“你是历经磨难的天使,风雨过后将拥有更有力的翅膀。”

这种“去标签化”的关怀方式,既规避了公开讨论的尴尬,又以具象化的“成长盔甲”完成生命教育。这件背心不仅填补了家庭教育的缺位,更帮助孩子重建了对世界的信任感。

迟到的“盔甲”与重生的翅膀

2024年春季学期对毕业学生回访,当我再次见到已经上初中的小美时,这个让我日夜牵挂的留守儿童以全然不同的姿态迎接我的到来。记得2022年刚接手五年级时,她的成长档案里的记录是这样的:BMI指数16.3(偏瘦)、学业水平测试语文52分/数学48分。那时的她总是瑟缩在教室最后一排,仿佛要将整个人藏起来。

而今,站在我面前的少女,脊背笔挺如校园里的白杨,胸前初中校徽在阳光下熠熠生辉。她骄傲地向我展示班级群里老师的表扬语:连续三学期学业进步率超过200%!但最令我欣慰的,还是她主动展示的《向日葵种植日记》——那个曾在课堂上沉默寡言的孩子,如今能用细腻的笔触记录生命拔节的韵律。

那件让她始终珍藏的背心,恰似我们教育者给孩子搭建的“向上阶梯”,陪伴着留守儿童一步一步向上。这份变化背后,印证着马斯洛需求层次理论揭示的成长密码——当安全与归属需求得到满足,自我实现的动力才会自然生发。

补上缺失的成长必修课

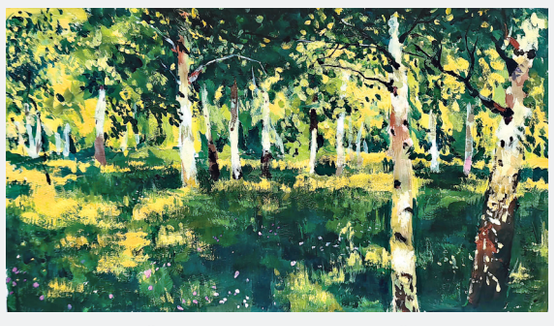
基于上述教育干预案例的实证研究,我们亟须在基础教育领域构建系统化、科学化的育人支持体系。学校应建立分级生理心理健康课程体系,针对不同年龄段设置“成长护航”计划,加强家校沟通机制,通过“成长信箱”“心灵树洞”等渠道搭建倾诉桥梁。培训教师掌握危机干预技巧,将人文关怀纳入师德考核标准。

正如当年写给小美的那张卡片所说:“每个孩子都是历经风雨的天使。”当教育不再止步于知识传授,当关怀能够穿透成长迷雾,希望我们教育者能托举留守之翼的破茧之路,让留守儿童发展不再是“缺陷修补”,而是“潜能激发”。

(通讯员陈静 整理)

《致敬大师系列之田野》
武汉市第十四中学高二(11)班 吴思涵
指导老师:郭硕明

《致敬大师系列之海岸》
武汉市第十四中学高二(11)班 杨昱哲
指导老师:郭硕明



《致敬大师系列之森林》
武汉市第十四中学高二(11)班 邹乐旖
指导老师:郭硕明

瞬间的永恒

武汉中学高二(11)班 袁佳颖

我看到,直挺的老树上,有一片叶子正在离开枝丫;我看到,细碎的泥土下,有一颗种子在抽枝发芽;我看到,孔子像旁,有一片阳光悄悄偏移了脚步;我看到,旧址的校门前,又添了一朵苔花……这所学校一直这样,从百年前起,到如今,每一刻,它就像中庭古槐一样静默着,又缓慢呼吸着,以每个瞬间缓小的、轻盈的、悄然的变化,裹挟了热血的、赤诚的、昂扬的永恒历史。

恍见当年。“教育救国,非一日之功。”董必武先生说着,从怀里掏出一沓银票,放在桌上。那是他变卖祖产所得。看着那些银票,想起他常说:“宁可清贫,不可无志。”这是一个开始的伟大瞬间;无数的学生曾在这里读书、生活,当年的武汉中学,不仅是传授知识的地方,更是传播新思想的阵地,这其中闪过的,是一个个鲜活的瞬间;时过境迁,从最开始的三十几个学生,到如今的桃李满园,从破旧的校舍,到巍峨的教学楼,每一步都凝结着许多人的心血,一砖一瓦都见证着学校的成长,这其中是变化的瞬间,亦是逐步走向光明与辉煌的瞬间。是的,一百多年的校史,是由每个微小而持续的瞬间催生出的如今,变成了不可磨灭的永恒,它有底蕴,有内涵,有精神,背后有每个武中人的灵魂。

时光流转,今时今日,又是一番光景。创造瞬间的,变成了我们,我们成了每个瞬间的亲历者,与之相伴的,是我们的青春。我们的瞬间,是青春的瞬间:是操场上踩着节拍的篮球声和打开就“噗”的一声冒泡的气泡水;是晚自习时偶尔抬头看到的晚霞,抑或是出校门时仰头看见的星光;是抱怨着学习很累,但下一刻又全身心地投入;是课间十分钟的限定畅谈,也是被一群人瓜分的一包薯片……我们在这些瞬间活着,青春在这些瞬间熠熠生辉。

我们的瞬间,处处有温情:在校园里摊开肚皮晒太阳的小猫,总是被许多同学以各种食物关照着;和同学们一起,完成一个又一个集体活动,我们聚是一团火;委屈时、难过时、迷茫时,老师的安慰与引导又何时有过缺席……这是一个处处有温情的学校,何其有幸,与你相遇。

我们在这里,聆听无数声音,和一群同学相互碰撞与交流,我们的精神之树在生长,用鲜艳的触角,触碰更广阔的天地;我们聆听并讲述武汉中学的故事,我们坚信,信念有力量,精神该被传承。

指导老师龙麟点评:这篇作文以细腻的意象群构建起历史与现实的时空对话,展现出娴熟的语言驾驭能力。结构上采用蒙太奇式的场景组接,从自然物象到历史画卷,最终聚焦青春图景,形成“物—史—人”的递进脉络。主题将个体成长与校史精神熔铸于“瞬间与永恒”的哲学思辨,具有超越年龄的思考深度。