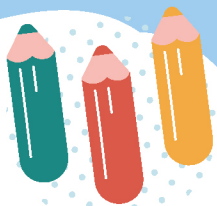

免费提供

★★★ 精品教学资料包

服务热线: 400-615-1233
www.huatengzy.com

教育类专业基础课系列教材

校企“双元”合作新形态教材

儿童戏剧教育 理念与实践

儿童戏剧教育理念与实践

金扬眉 李晓力 李心畅 著

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

儿童戏剧教育 理念与实践

金扬眉 李晓力 李心畅 著

策划编辑: 邓克虎
责任编辑: 李特军
责任校对: 杨婧颖
封面设计: 黄燕美

ISBN 978-7-5504-6461-2

定价: 48.00元

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

教育类专业基础课系列教材

校企“双元”合作新形态教材

儿童戏剧教育 理念与实践

金扬眉 李晓力 李心畅 著

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

儿童戏剧教育理念与实践/金扬眉,李晓力,
李心畅著.--成都:西南财经大学出版社,2025. 3.
ISBN 978-7-5504-6461-2

I. J8

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 20243BJ833 号

儿童戏剧教育理念与实践

ERTONG XIJU JIAOYU LINIAN YU SHIJIAN

金扬眉 李晓力 李心畅 著

策划编辑:邓克虎
责任编辑:李特军
责任校对:杨婧颖
封面设计:黄燕美
责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://cbs.swufe.edu.cn
电子邮件	bookcj@swufe.edu.cn
邮政编码	610074
电 话	028-87353785
印 刷	三河市龙大印装有限公司
成品尺寸	185 mm×260 mm
印 张	14
字 数	282 千字
版 次	2025 年 3 月第 1 版
印 次	2025 年 3 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-6461-2
定 价	48.00 元

版权所有,翻印必究。

党的二十大报告指出，要“丰富人民精神世界”“提高人民道德水准和文明素养”。加强艺术教育，尤其是戏剧教育，对提高全社会的文明素养意义重大。我们看到，我国 2011 年颁布的《义务教育艺术课程标准》第一次将戏剧、舞蹈纳入艺术课程标准之中，使之与传统的音乐、美术并列，构成综合艺术课程。2022 年修订的《义务教育艺术课程标准》正式把戏剧教育纳入其中，现在正是大力推进戏剧教育课程的良好时机。

儿童戏剧教育作为一种具有创新性、创造力的综合艺术活动，符合 21 世纪培养人的综合素质、注重人的全面发展的教育理念。对比音乐、美术、舞蹈教育，戏剧教育更具有综合性和多元功能，在发展感情强度、理性深度方面处于前列，对发展儿童的语言能力、想象能力、表达能力、交流交际能力和创新意识，培养儿童的独立人格，提高儿童的人文素质具有重要的作用。

目前，我国儿童戏剧教育缺乏科学、系统的本土化教育理论探索，存在套用国外戏剧教育的范式和话语系统，或者重复传统语文课堂中的课本剧表演等问题，对儿童戏剧教育进行整体设计探索的著作极为匮乏。在国内一线城市，如上海、深圳等地，虽然有不少开展儿童戏剧教育的校内基地和校外机构，但是校内外缺乏沟通，双方的资源也难于整合。在学校教育体制内，虽然儿童戏剧教育越来越受重视，但是各个学段之间的戏剧教育缺乏有机的联系。

我们尝试运用理实一体的方法，力争打断校内外的阻隔、打破学科间的壁垒、打通学段间的衔接来构建本书的内容。本书从儿童戏剧教育理念、儿童戏剧教育课程实施两个维度阐释儿童戏剧教育，并介绍了幼儿园、小学和中学三个阶段的教学实践，对儿童戏剧教育的成果进行提炼，对相关资源进行整

合，对儿童戏剧的最新发展趋势进行系统归纳和总结。

本书在体系上力求做到系统性和科学性相统一，在内容上力求做到理论性与实践性相统一，在方法上力求体现实用性和创新性相统一，以最大限度方便一线儿童戏剧教育教师开展儿童戏剧教育教学，也为学习者提供优质的教学内容并提供学习便利。

本书共6章，分别是儿童戏剧教育的基础知识、儿童戏剧教育的实施、儿童戏剧教育课程的基础知识、幼儿园戏剧教育课程、小学戏剧教育课程、中学戏剧教育课程。本书中选编了作者本人和学生团队创编的多部较成熟的剧本，这些剧本经过了多轮打磨，并在32所幼儿园开展过多轮次的表演，受到孩子们的一致好评。大部分剧目配有视频，可以供学习者参照。

本书是河南省高等学校重点科研项目计划“新课程背景下儿童戏剧教育研究”（项目编号：23A880032）的研究成果。本书由金扬眉、李晓力、李心畅著，具体编写分工如下：金扬眉负责编写第一章，第二章的第一节和第三节，第三章的第一节，第六章的第一节，附录；李晓力负责编写第三章的第二节和第三节，第四章；李心畅负责编写第二章的第二节，第五章，第六章的第二节。

本书可作为各类高等职业院校教材，也可作为小学、幼儿园教师的参考用书，还可作为儿童戏剧教育机构的戏剧培训参考用书。

由于编者水平有限，书中难免存在错误和疏漏之处，恳请广大读者提出宝贵意见。

著 者

第一章 儿童戏剧教育的基础知识

1

第一节 戏剧概述

1

一、戏剧的起源与发展

1

二、戏剧的定义与分类

3

三、戏剧的核心要素

4

四、戏剧的表现特点与表现技巧

7

五、戏剧的演员与观众

9

第二节 儿童戏剧概述

11

一、儿童戏剧的定义

11

二、儿童戏剧的发展

12

三、儿童戏剧的特征

13

四、儿童戏剧的分类

14

五、儿童戏剧的价值

15

第三节 儿童戏剧教育概述

16

一、儿童戏剧教育的内涵

16

二、儿童戏剧教育的价值

17

三、儿童戏剧教育的方法与技巧

18

四、儿童戏剧教育中的模仿范本

19

五、儿童戏剧教育中的探索自我与创造性

21

六、我国儿童戏剧教育的现状

22

第二章 儿童戏剧教育的实施

24

第一节 儿童戏剧教育的实施模式

24

一、童话剧模式

24

二、寓言剧模式

25

三、现实题材剧模式

25

四、历史故事剧模式

26

五、科普剧模式

27

第二节 儿童戏剧教育的内容与主题

28

一、儿童戏剧教育的内容

28

二、儿童戏剧教育的主题

31

第三节 剧本创作与表演实践

33

一、剧本创作

33

二、表演实践

36

第三章 儿童戏剧教育课程的基础知识

42

第一节 儿童戏剧教育课程概述

42

一、儿童戏剧教育课程的定义

42

二、儿童戏剧教育课程的目标

42

三、儿童戏剧教育课程的要求

44

四、儿童戏剧教育课程的结构设计

44

五、儿童戏剧教育课程的特点

46

六、儿童戏剧教育课程的内容

48

第二节 儿童戏剧教育课程的实施

50

一、儿童戏剧教育课程的实施原则

50

二、儿童戏剧教育课程的教学方法

51

三、儿童戏剧教育课程的评估与反馈

52

第三节 儿童戏剧的创作——改编剧本

54

一、改编剧本的必要性

54

二、改编剧本的要求

55

三、改编剧本的注意事项

55

第四章	幼儿园戏剧教育课程	56
第一节	幼儿园戏剧教育课程概述	56
	一、课程性质	56
	二、课程内容	56
	三、课程目标	58
	四、课程要求	58
	五、课程模式	58
	六、课程设置	58
	七、课程评价	60
第二节	幼儿园戏剧教育课程实施案例	65
	一、小班案例：鼠小弟的小背心	65
	二、中班案例：是谁嗯嗯在我的头上	74
	三、大班案例：和甘伯伯去游河	82
	四、戏剧综合性活动案例	91
第五章	小学戏剧教育课程	100
第一节	小学戏剧教育课程概述	100
	一、课程背景	100
	二、课程性质	101
	三、课程内容	101
	四、课程目标	102
	五、课程要求	103
	六、课程模式	104
	七、课程设置	105
	八、课程评价	106
	九、课程建议	109
第二节	小学戏剧教育课程实施案例	111
	一、案例：鸭子骑车记	111
	二、案例：花木兰	119
	三、案例：班里来了新同学	127

第六章 中学戏剧教育课程

133

第一节 中学戏剧教育课程概述

133

一、课程性质

133

二、课程内容

134

三、课程目标

137

四、课程要求

137

五、课程模式

137

六、课程设置

138

七、课程评价

139

第二节 中学戏剧教育课程实施案例

141

一、案例：白雪皇后

141

二、案例：快乐王子

149

三、案例：稻草人

155

附 录 儿童戏剧剧本选读

160

附录一 豆蔻镇的强盗

160

附录二 驴小弟变石头

190

附录三 孟母断机杼

195

附录四 胆小鬼威利

199

附录五 我也可以飞

201

附录六 小瓢虫又听到了什么

203

附录七 我想有个弟弟

207

附录八 公主的月亮

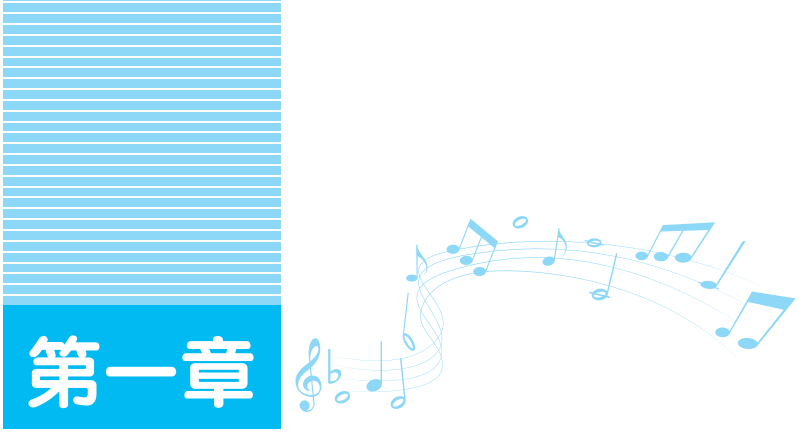
209

附录九 哑剧《快活的狮子》

211

参考文献

215

第一章

儿童戏剧教育的基础知识

第一节 戏剧概述

一、戏剧的起源与发展

戏剧是一种富有表现力的艺术形式，它以舞台表演为主要手段，通过演员们的角色塑造、动作展现、语言运用等，将生活中的故事、情感、思想以直观、生动的方式呈现给观众。

戏剧作为一种艺术形式，有着悠久的历史。从古希腊的悲剧和喜剧，到我国的戏曲，再到现代的歌舞剧、音乐剧等，戏剧在不断地演变和发展。

戏剧的起源最早可以追溯到古代的祭祀仪式和民间歌舞表演。随着历史的发展，戏剧逐渐演变成一种独立的艺术形式。在我国，戏剧的起源可以追溯到秦汉时期，当时的“百戏”就是戏剧的雏形。到了宋元时期，随着城市经济的发展和市民文化的兴起，戏剧得到了快速发展，出现了南戏、北曲等多种形式，以《窦娥冤》为代表的杂剧标志着中国戏剧艺术的成熟。明清时期，戏剧进一步成熟，传奇剧作如《桃花扇》《长生殿》等作品广受欢迎，京剧在清代中期形成并迅速发展为我国最具影响力的戏剧形式之一。20世纪初，随着西方戏剧的影响，我国出现了一批现代戏剧作品，如《雷雨》《茶馆》等作品在形式和内容方面推动了我国戏剧的现代化进程。

西方戏剧的起源可以追溯到古希腊时期，这是一个对后世戏剧发展产生深远影响的重要阶段。古希腊戏剧起源于民间歌舞和宗教仪式，最初是祭祀酒神狄俄尼索斯的庆典活动之一。这些庆典活动在春季举行，人们会穿上羊皮制成的戏服，戴上羊面具，模仿羊的叫声来迎接酒神的到来，并表演各种舞蹈和歌曲。随着时间的推移，这些庆

典活动逐渐融入了戏剧元素，形成了古希腊戏剧的雏形。古希腊戏剧主要包括悲剧、喜剧和萨提洛斯剧（一种粗俗滑稽的戏剧形式，现已失传）三种类型。其中，悲剧和喜剧在古希腊时期得到了高度发展，并对后世戏剧产生了深远影响。古希腊悲剧的题材多取自神话、英雄传说和史诗，代表作品有埃斯库罗斯（Aeschylus）的《被缚的普罗米修斯》、索福克勒斯（Sophocles）的《俄狄浦斯王》和欧里庇得斯（Euripides）的《美狄亚》等。古希腊喜剧起源于民间祭祀和欢庆丰收的活动，代表作品有阿里斯托芬的《鸟》和《云》等。

中世纪的戏剧发展主要集中在欧洲，特别是在西欧的基督教文化圈内。这一时期的戏剧传统深深植根于宗教仪式与教义传播之中，重要作品包括以圣经故事为基础的神秘剧和奇迹剧，以及以基督教教义和道德观念为主题的作品。此外，中世纪戏剧出现了道德剧等新的戏剧形式，这些作品在教育 and 娱乐之间寻求平衡，展现了人性的多面性和对社会问题的反思。

文艺复兴时期的戏剧发展标志着戏剧艺术的成熟和多元化。当时，戏剧成为一种重要的艺术形式，不仅具有宗教和教育意义，还具有娱乐和审美价值。文艺复兴时期出现了很多杰出的剧作家，如法国的皮埃尔·高乃依（Pierre Corneille）和莫里哀（Molière）等。其中最著名的是英国的威廉·莎士比亚（William Shakespeare），他被誉为“人类文学奥林匹斯山上的宙斯”。文艺复兴时期的重要戏剧作品有《哈姆雷特》《李尔王》《麦克白》等，它们以其深刻的哲学思考、丰富的人物刻画和复杂的情节结构，展现了人性的深度与广度，超越了时代与地域的限制，成为世界文学宝库中的瑰宝。此外，文艺复兴时期的戏剧还出现了一些具有创新意义的戏剧作品，如法国剧作家莫里哀（Molière）的《吝啬鬼》和意大利剧作家卡尔洛·哥尔多尼（Carlo Goldoni）的《一仆二主》等，这些作品以社会问题和人性矛盾为主题，展现了戏剧艺术的深刻内涵。

19 世纪末至 20 世纪初，戏剧艺术进入一个新的发展阶段，现代戏剧开始兴起。现代戏剧强调表现主义、实验主义、现实主义和自然主义等多种艺术手法，展现了戏剧艺术的多元化和创新性。这一时期的重要戏剧作品包括挪威剧作家易卜生（Henrik Johan Ibsen）的《玩偶之家》《群鬼》《人民公敌》等，这些作品以其对社会问题和人性矛盾的深刻探讨，成为现实主义的代表作。同时，现代戏剧也见证了象征主义的兴起，比利时剧作家梅特林克（Maurice Maeterlinck）的《青鸟》和俄国剧作家契诃夫（Anton Chekhov）的《三姐妹》《樱桃园》等作品，通过象征和隐喻展现了戏剧艺术的深刻内涵。这些作品不仅在欧洲产生了广泛的影响，也促进了全球范围内戏剧艺术的发展和变革。

戏剧的发展历程从古代到现代，经历了数千年，不断演变、创新。随着社会的进步和科技的发展，戏剧也在不断变革和创新。当代戏剧不再局限于传统的舞台表演，还融入了电影、电视、网络等多种媒介，形成了更加丰富多彩的戏剧形式。

总的来说，戏剧的起源和发展是一个漫长而复杂的过程，经历了多个历史阶段和文化背景的演变。如今，戏剧已经成为世界各地人们喜爱的一种艺术形式，不断为人们带来欢乐和感动。

二、戏剧的定义与分类

（一）戏剧的定义

戏剧的定义和分类一直是戏剧界和学术界讨论的焦点。戏剧一般是指在舞台上，由演员以表演为手段，以故事情节为载体，以直观、生动的方式展现人类社会生活的一种艺术形式。确切来说，戏剧是一种集文学、表演、音乐、美术等多种艺术元素于一体的综合性艺术。

（二）戏剧的分类

戏剧的分类方法多种多样。按照不同的标准分类，戏剧可分为不同的类型。

1. 按表现形式分类

按表现形式分类，戏剧可分为话剧、歌剧、舞剧、音乐剧。

（1）话剧。话剧是以对话和演员表演为主要表现手段，侧重于通过语言和行为来展现故事情节和人物性格的一种戏剧形式。老舍的《茶馆》《龙须沟》，曹禺的《雷雨》《北京人》都是中国话剧的经典之作。

（2）歌剧。歌剧是一种融合音乐、戏剧、舞台美术和舞蹈等多种艺术元素的综合艺术形式。它通常包含咏叹调、宣叙调、重唱、合唱等音乐形式，以及序曲、间奏曲等器乐。例如，法国作曲家乔治·比才（Georges Bizet）根据法国作家普罗斯贝尔·梅里美（Prosper Merimee）的同名小说创作的歌剧《卡门》是歌剧史上最著名的作品之一。

（3）舞剧。舞剧是以舞蹈作为主要表现手段的舞台艺术。它通常将舞蹈、戏剧、音乐等多种艺术形式相结合，通过演员的舞蹈表演来表现人物，展现事件发展和矛盾冲突。例如，舞剧《永不消逝的电波》《沙湾往事》。

（4）音乐剧。音乐剧是一种结合戏剧、音乐和舞蹈的现代舞台艺术形式。它以叙事性的戏剧表演为基础，融入旋律优美的歌唱和多样化的舞蹈，以及服饰、布景、灯

光等舞台技术，创造综合的舞台效果。经典音乐剧如《歌剧魅影》《巴黎圣母院》《西贡小姐》等，以其独特的艺术魅力和深刻的主题思想，成为长盛不衰的舞台作品。

2. 其他分类方法

例如，按题材分类，戏剧可分为历史剧、现代剧、神话剧；按演出对象分类，戏剧可分为成人戏剧和儿童戏剧；按演出场合分类，戏剧可分为舞台剧、小剧场剧、街头剧；等等。

三、戏剧的核心要素

戏剧主要通过塑造人物形象，表现人物与人物之间的矛盾冲突，来表达一定的思想观点和对社会的看法。因此，我们可以把戏剧的核心要素总结为**人物**、**冲突**和**主题**。

（一）人物

戏剧是一种以演员表演为主要表现形式的舞台艺术。人物在戏剧中有着重要的作用，其主要作用体现在以下几个方面：

（1）人物是戏剧的核心。戏剧通过演员的表演来展现人物的性格、命运及冲突等戏剧性元素，这些戏剧性元素构成了戏剧的核心。人物的深度和复杂性是戏剧吸引力的关键，也是推动剧情发展的灵魂。

（2）人物是戏剧的艺术表现的基础。演员通过对人物的深入理解和创造性表现，将剧本中的人物赋予生命，使观众能够与之产生共鸣。

（3）人物在戏剧的教育功能方面有重要的作用。戏剧通过人物来教育观众，引导观众，影响观众。戏剧的人物不仅是戏剧的教育内容，也是戏剧的教育手段。

（二）冲突

冲突是戏剧的核心元素。俄国文艺批评家别林斯基（Belinskiy）说：“戏剧冲突，是艺术中体现戏剧性最高的、最尖锐的和集中的形式。”戏剧冲突能够吸引观众的注意力，推动剧情的发展。理解冲突在戏剧中的作用，可以帮助我们更好地理解和欣赏戏剧作品。同时，了解冲突的类型、表现方式和特点，也可以帮助我们更好地理解和创作戏剧作品。

1. 戏剧冲突的类型

戏剧冲突的类型是多种多样的。首先，冲突可以表现为某一个或几个人物与其他人物之间的冲突，这种冲突称为外部冲突。其次，冲突也可以表现为人物自身的内心冲突，这种冲突称为内部冲突。此外，冲突还可以表现为人与自然环境或社会环境之

间的冲突，阶级或者阶层之间的冲突，或代与代之间的冲突。

例如，老舍的《茶馆》是一部展示近半个世纪中国社会变迁的戏剧作品，其中充满了各种冲突。全剧展示了戊戌变法、军阀混战和新中国成立前夕三个时期的社会风云变化。这些社会变革导致了茶馆老板王利发、旗人常四爷等人物的命运变迁，反映了社会变迁对普通百姓生活的深刻影响，这是社会冲突。王利发作为小商人，在经营茶馆的过程中不仅要应对来自官僚、地主等阶层的压迫，还要面对来自贫苦人民的挑战，这种阶级冲突体现了当时社会的阶级矛盾和斗争。在《茶馆》中，个人之间的冲突也是重要的戏剧冲突之一。例如，王利发与常四爷之间的矛盾，王利发与茶馆中其他人物之间的恩怨等，都构成了个人之间的冲突。这些冲突不仅推动了剧情的发展，也揭示了人性的复杂性和多样性。

2. 戏剧冲突的表现方式

戏剧冲突的表现方式主要是通过人物的心理、意志和性格来展现的。

(1) 心理冲突的表现。心理冲突通常反映在人物的内心活动中，包括情感波动、思想斗争和意识冲突。这种表现方式通过独白、旁白或肢体语言传达给观众。例如，在莎士比亚的《哈姆雷特》中，哈姆雷特的内心独白“生存还是毁灭，这是一个问题”深刻展现了他内心的挣扎和犹豫。

(2) 意志冲突的表现。意志冲突体现在人物为实现自己的目标和信念所做出的努力和牺牲上。人物在追求目标的过程中所遇到的困难，以及他们如何克服这些困难，都是意志冲突的体现。例如，《茶馆》中王利发对经营成功的执着追求及其最终的悲剧，展示了意志与现实的激烈冲突。

(3) 性格冲突的表现。性格冲突是指人物在特定情境下所展现出的个性化反应和行为模式。人物的性格特征在与其他人物的互动中尤为明显，这些互动往往导致冲突的产生和发展。

除了人物内在的心理、意志和性格，戏剧冲突还可以由社会环境和外部条件所引发。人物与社会规范、价值观念、权力结构等的冲突，也是戏剧表现的重要方面。例如，在爱尔兰著名作家、评论家和剧作家贝克特（Samuel Barclay Beckett）的《等待戈多》中，两个流浪汉在荒诞的世界中等待充满未知的戈多，体现了个体与荒谬现实的冲突。

3. 戏剧冲突的特点

戏剧冲突有以下几个特点：首先，冲突往往是尖锐、激烈的，矛盾的双方都有足

够的冲击力，矛盾达到一定程度总要爆发；其次，冲突具有高度集中性，戏剧的冲突都是在既定的时间和空间里表现出来的；最后，冲突的进展紧张、曲折多变，戏剧冲突是扣人心弦、丰富多彩的。

戏剧冲突可以说就是社会性冲突。以《雷雨》为例，这部戏剧的冲突以周鲁两家三十年的纠葛为中心事件，讲述了繁漪与周朴园、周萍父子的矛盾冲突，这是作品主题的集中表现，也是《雷雨》整体结构的重要支撑。在高潮的处理中，对剧中人物的透彻了解与精湛的戏剧技巧则是最精妙的部分。

（三）主题

主题在戏剧中起着重要的作用，它是戏剧作品所要传达的核心思想、观点或价值取向。主题通过情节、人物和舞台的呈现，引发观众的共鸣和思考，起到深化作品内涵、传递意义的作用。

戏剧中的主题涉及各种观念、道德准则、社会问题等。主题的常用体现方式有以下几种。

1. 冲突体现主题

戏剧常常通过冲突来体现主题。剧作家通过人物的内心挣扎和追求，以及人物之间的矛盾来揭示人们生活中的困境和社会问题，引发观众的关注和思考。在《雷雨》中，家庭冲突就是一个十分重要的主题。剧中以两个家庭、八个人物、三十年的恩怨为主线，展示了封建家庭内部的种种矛盾。伪善的资本家大家长周朴园、受新思想影响的少年周冲、被冷漠的家庭逼疯的女人繁漪、对自己过去的所作所为充满罪恶感并企图逃离的周萍等人物，都反映了封建家庭中复杂的人际关系和矛盾冲突。这些矛盾在雷雨之夜达到高潮，使得剧情更加扣人心弦。

2. 对白体现主题

人物的对白是戏剧传达主题的关键方式。剧作家通过人物的语言来表达自己的对主题的见解和观点，通过角色之间的对话展现不同观点的碰撞和交流。如《雷雨》中，周朴园和鲁侍萍的一段对话：

周朴园 （忽然严厉地）你来干什么？

鲁侍萍 不是我要来的。

周朴园 谁指使你来的？

鲁侍萍 （悲愤）命，不公平的命指使我来的！

这是三十年后，周朴园和鲁侍萍两人在周公馆意外见面之后的对白。在经过一大

段的试探之后，周朴园发现面前这位妇女竟然是三十年前的旧情人。这位温情脉脉的大资本家突然变脸，开始怀疑鲁侍萍找上门来的动机。鲁侍萍的回答则显示出她作为底层受害者内心的绝望和不自觉的反抗。

3. 象征体现主题

戏剧中经常运用象征来表达主题。剧作家常通过人物、道具、舞台布置等元素来暗示和象征主题所代表的含义。如《雷雨》中描写的雷雨天气征兆、繁漪反抗喝药，既铺垫了“山雨欲来风满楼”的气氛，又表达了新事物对抗旧事物的象征色彩。

4. 结局体现主题

戏剧的结局是传递戏剧主题的重要手段。令人惊喜、深思或震撼的结局可以让观众重新审视主题并产生共鸣。例如，《雷雨》的结局是一场悲剧性的冲突和爆发，它集中体现了剧中的家庭矛盾、社会阶级斗争及人性的复杂和脆弱，使观众重新审视社会制度的黑暗、家庭的道德伦理问题和人性的复杂。

四、戏剧的表现特点与表现技巧

（一）话剧的表现特点与表现技巧

1. 话剧的表现特点

话剧作为一种综合性的舞台艺术，具有其独特的表现特点与技巧。话剧的表现特点主要体现在其强烈的现实性和深刻的思想性。话剧往往以现实生活为题材，通过生动的人物形象和丰富的戏剧冲突来揭示社会矛盾，反映现实生活，从而引发观众的思考和共鸣。

2. 话剧的表现技巧

话剧的表现技巧主要体现在所塑造人物的语言、动作、表情及舞台布景等多个方面。

（1）在语言技巧方面。话剧演员要掌握熟练的技巧，既要确保吐字的清晰度，也要保持语调的鲜明特点，维持好台词的连贯性。此外，话剧演员还必须具备一定的声韵功底，能将台词清晰、准确地传递给观众，否则会影响现场观看的效果，不利于舞台效果的呈现。

（2）在动作技巧方面。话剧演员要准确地把握每一个动作，使之与台词、情感紧密相连，使整个表演过程流畅、自然。话剧演员表演的动作既要适当夸张，又要确保得体，这样才能让整部话剧充满生机与活力。

(3) 在表情技巧方面。话剧演员要通过表情来传达角色的情感变化,使观众能够更好地理解和感受角色的内心活动。话剧演员的表情要准确、真实,能够让观众产生共鸣。

(4) 在舞台布景方面。话剧演员要配合舞台布景来完成表演,使整个表演过程更加生动、真实。舞台布景要与剧情、角色相协调,使整个戏剧表演的过程更加和谐。

(二) 歌剧的表现特点与表现技巧

歌剧作为一种综合艺术形式,演员不仅要具备扎实的基本功和丰富的情感表达能力,还要对音乐、舞蹈、美术等艺术形式有深入的理解和独到的见解。在歌剧表演的过程中,演员要调动内化的文化素养,将戏剧文本要表达的人物情感淋漓尽致地表现出来。

歌剧的表现形式主要包括音乐、舞蹈和戏剧三个部分。音乐是歌剧的基础,它通过演员的独唱、合唱等形式来表达角色的情感和剧情冲突。演员要根据角色的性格和戏剧的情节,运用不同的音色和唱法来演唱,使音乐表现与剧情完美融合。

歌剧的表现技巧主要包括声乐技巧、戏剧技巧和舞台表现技巧。

(1) 声乐技巧是指演员在演唱过程中如何运用声音的音色、音域、节奏等表达角色情感的技巧。演员要具备扎实的基本功,包括进行音准、音色、音域、节奏等方面过硬的训练,还要具备良好的音乐素养,能够理解音乐作品的意境和情感,从而更好地表达角色的情感。

(2) 戏剧技巧是指演员在表演过程中如何通过身体语言、面部表情、眼神等表现角色的性格和情感的技巧。演员要具备良好的戏剧素养,对戏剧作品有深入的理解,能够准确把握角色的性格和情感,从而更好地表达戏剧冲突和戏剧效果。

(3) 舞台表现技巧是指演员在舞台上如何通过走位,配合手势、表情等表现戏剧的情节和场景的技巧。

(三) 音乐剧的表现特点与表现技巧

音乐剧作为一种综合性的表演艺术,集合了演唱、戏剧、舞蹈、音乐等表演形式,它的表现特点和技巧使得观众能够在视觉、听觉和情感方面都得到充分的享受。

音乐剧以音乐为灵魂,以戏剧为根基,通过音乐、舞蹈、戏剧三大元素的有机结合来讲述故事、刻画人物、传达观念。在音乐剧中,音乐是主要的表现手段,它通过与歌曲、舞蹈和戏剧的结合而展现丰富的艺术魅力。演员需要深入理解歌词,体味作者要表现的情感,通过声音技巧和情感表达的融合,使观众能够感受到音乐的意境,

理解剧本的主旨。

音乐剧的表演具有强烈的戏剧性。演员要通过在舞台上的表演塑造鲜明的角色形象，让观众理解和接受戏剧主题。音乐剧演员的表演既要有贴近民众生活的形体动作和舞台言语，也要有歌唱和舞蹈的夸张处理。这样的表演方式才能吸引观众的注意力，让观众全身心地投入剧情中。

音乐剧的表演需要演员有丰富的音乐表现技巧。演员既要有熟练的歌唱技巧，还要有扎实的舞蹈功底，以及良好的戏剧表演技巧，如情感的渲染、角色的塑造、舞台动作的设计等。

音乐剧要有强烈的戏剧冲突和引人入胜的故事情节。音乐剧中让人难以忘怀的故事情节和戏剧冲突，能够让观众全身心投入地欣赏，忘我地享受戏剧的魅力。

五、戏剧的演员与观众

（一）演员的角色与职责

演员是戏剧作品的灵魂，他们的表演直接影响着观众的观感和对剧情的理解。因此，演员的角色和职责在戏剧中起着至关重要的作用。

首先，演员是戏剧作品的直接呈现者。演员通过表演将编剧和导演所设计的角色和剧情呈现给观众。他们的表演直接关系到观众是否能够理解和接受戏剧作品的主题和情感。因此，演员要具备扎实的基本功，包括表演、舞蹈、音乐等方面的基本功，演员对这些基本功掌握的情况将直接影响戏剧表演的质量。

其次，演员要具备良好的沟通能力。演员既要能够准确地理解编剧和导演的意图，也要能够与观众进行有效互动，能通过自己的表演引起观众的共鸣，让观众真正地投入戏剧的情境中。

再者，演员要具备出色的理解能力。演员要能够将自己对角色的理解融入表演中，通过表演让观众理解和接受戏剧作品的主题和情感。

最后，演员要具备丰富的艺术素养。演员要能将多种艺术形式融会贯通，形成自己的表演技法。这样才能更好地理解和呈现戏剧作品，才能让观众真正地理解和接受戏剧作品。

（二）戏剧观众的分类

观众是戏剧的重要参与者，他们的需求和反馈对演员的表演和戏剧的发展起着至关重要的作用。根据受众中心理论，我们可将戏剧观众分为不同的类型，每种类型的

观众都有其独特的需求。

1. 根据观众掌握戏剧艺术的程度分类

根据根据观众掌握戏剧艺术的程度分类，戏剧观众可分为专业观众和业余观众。专业观众通常是对戏剧艺术有深入理解和欣赏能力的戏剧从业者，他们对戏剧的审美标准和艺术追求有着更高的要求。他们要求戏剧作品具有较高的艺术价值和思想深度，能够引发他们的审美共鸣。

业余观众则是对戏剧艺术有着广泛兴趣和热情的一般观众，他们欣赏戏剧更多是为了娱乐和消遣，对戏剧作品的质量和艺术价值要求相对较低。他们需要的是轻松、有趣、富有创意的戏剧作品。

2. 根据观众的年龄、性别、文化背景等因素分类

根据根据观众的年龄、性别、文化背景等因素分类，戏剧观众可分为不同的类型。例如，根据性别分类，戏剧观众可分为年轻观众、中年观众等。其中，年轻观众更喜欢富有活力和创新精神的戏剧作品，而中年观众则更喜欢具有现实意义和思考价值的戏剧作品。

根据性别分类，戏剧观众可分为女性观众和男性观众。其中女性观众可能更喜欢感情细腻、充满温情的戏剧作品，而男性观众则可能更喜欢具有英雄主义和冒险精神的戏剧作品。

戏剧观众的需求也在不断变化和发展。随着社会的发展和观众受教育水平的提高，观众对戏剧艺术的理解和欣赏能力不断提高，他们对戏剧作品的要求不断升级。因此，戏剧工作者要不断更新自己的艺术观念和创作方法，以满足观众日益增长的需求。

（三）戏剧演员与观众的关系

戏剧演员与观众的关系是戏剧表演中不可或缺的一部分，它是构成戏剧活动的核心要素之一。这种关系在戏剧的演出过程中起着至关重要的作用，影响着演出的质量和观众的体验。

首先，演员与观众在戏剧表演中是同步的创作者。演员通过自身的表演展现故事情节，将剧本中的人物赋予生命，而观众则通过欣赏和反馈来参与这一创作过程。演员的表演要考虑观众的反应，以调整表演，更好地引起观众的情感共鸣。同时，观众的反馈也能激发演员的创作灵感，促使他们不断地调整和改进自己的表演。

其次，观众在戏剧活动中扮演着重要的角色。他们不但是欣赏者，更是创作者。在现代戏剧中，观众往往被鼓励参与到演出中来，与演员进行直接互动。这种互动不

仅能够增强观众的体验，还能让演员更好地感受到观众的反馈，从而调整自己的表演。此外，观众的参与和反馈也是评价一场演出是否成功的重要因素之一。

最后，演员与观众的关系还体现在心理和行为上的互动。演员通过心理和行为动作表现剧本中人物的心境，而观众则作为受众一方，被动地欣赏舞台戏剧表演呈现的思想内容和文化内涵。然而，这种被动并不意味着观众是消极的接受者。相反，他们的反应和情绪会直接影响演员的表演和整个演出的氛围。

总的来说，戏剧演员与观众的关系是密切而复杂的。他们是相互依存、相互影响的两个群体，共同构成了戏剧活动的核心要素。在演出过程中，演员需要尊重观众、理解观众，并与之建立良好的互动关系，以更好地完成演出任务。同时，观众也要积极参与到演员的演出中，给予演员必要的反馈和支持，共同创造出一个成功的戏剧作品。

第二节 儿童戏剧概述

一、儿童戏剧的定义

儿童戏剧是以儿童为主要观众对象的戏剧形式，是戏剧的一个分支。它主要以3~12岁儿童为接受对象，是一种符合儿童心理特点和审美接受能力的综合舞台艺术形式。它的内容符合儿童的生活经验和接受水平，而且通常以儿童喜爱的方式呈现。一般来说，儿童戏剧主要指成人演戏给儿童看的戏剧。它以成人为主要演员，用成人的方式演绎故事，但表达的内容通常是浅显生动、适合儿童理解的。我们还经常可以看到由成人进行指导、儿童参与排练并进行演出的戏剧活动，从广义上说，这种戏剧也可以称为儿童戏剧。

儿童与戏剧之间有一种天然的联系，一是源自儿童对世界的好奇心、探索欲，他们希望能够参与到成人的生活中，但在现实生活中无法实现，而戏剧为儿童提供了这样的机会；二是儿童（主要指幼儿）接受文学的特点是听与动相互联系、相互促进的。动是听的深化，是对文学形象的联想与再现的过程。儿童戏剧给孩子们提供了游戏的空间，在这个空间里，他们不仅可体味到成人社会化的生活，而且可满足其对模仿、表演和创造的需要。

总的来说，儿童戏剧是一种寓教于乐的舞台艺术形式。它以儿童的兴趣和需求为出发点，通过富有创意和想象力的剧本和表演，既满足儿童的娱乐需求，又让儿童在

观赏和参与的过程中学习、成长。作为一种特殊的戏剧类型，儿童戏剧以生动活泼的表现手法，通过富有教育意义的剧情和角色塑造给儿童带来欢乐和启迪。

二、儿童戏剧的发展

我国古代儿童戏剧十分缺乏，基本上没有专供儿童欣赏的戏剧。

20 世纪初，西方资产阶级教育思想传入我国，许多知识分子在改革学校教育的同时，也引进了欧美学校设置的体育、音乐、美术等课程，并且提倡把儿童戏剧作为学校开展课外活动的重要内容。

五四运动以后，郭沫若、郑振铎、叶圣陶都写过幼儿戏剧。1922 年，黎锦晖在《小朋友》杂志上发表了幼儿歌舞剧《麻雀与小孩》，该剧是我国最早出现的儿童歌舞剧。黎锦晖也因此被誉为“儿童歌舞剧之父”。之后，他又陆续创作了十余部儿童歌舞剧，其中的《葡萄仙子》《月明之夜》《三蝴蝶》等都深受儿童喜欢。后来，这种载歌载舞的戏剧形式成为儿童戏剧中一种重要的类型。

20 世纪 30 年代，我国陆续出现了一些儿童戏剧作品，如叶圣陶、何朋斋的《蜜蜂》，钱助湘的《小蝌蚪》《猫先生》等。抗日战争和解放战争期间，服务于宣传抗战的儿童戏剧活动曾十分活跃，但并没有出现真正为儿童创作品、适合儿童欣赏的儿童戏剧。

新中国成立后，我国儿童戏剧事业迅速发展，作家们热情创作儿童戏剧，出现了张天翼的《大灰狼》、老舍的《宝船》，以及乔羽的《果园姐妹》《森林的宴会》等。此时，儿童戏剧的形式也更为多元，如包蕾的小歌剧《小熊请客》，刘饶民的《小兔子领尾巴》、金近的《兔妈妈种萝卜》等童话歌舞剧，沈慕垠的木偶剧《老公公种红薯》等。尤其是 20 世纪 70 年代后期至 80 年代初期，出现了童话剧《人参娃娃》、历史人物剧《报童》、京剧儿童剧《寒号鸟》等大量优秀作品。

进入 21 世纪，随着社会的发展和科技的进步，儿童戏剧的内涵不断地丰富和发展。儿童戏剧作品的题材和表现手法更加丰富。其题材不再只是改编童话、民间故事，开始涉及儿童的生活、成长、学习、游戏等方面，作品更加贴近儿童生活，更具有现实意义。同时，现代科技手段的应用使儿童戏剧的呈现形式和艺术表现更丰富多彩，也更符合儿童的审美特点。例如，任德耀的《马兰花》是中国儿童艺术剧院的经典剧目，其最新版本融合了大量的现代多媒体技术，美轮美奂的立体舞台、绚丽多彩的人物造型征服了万千小观众；该剧还结合现代孩子心理和成长认知特点对马郎、黑猫等主要形象进行重塑，使其艺术效果和教育意义更加显著。

总之，儿童戏剧随着时代的发展而不断发展，在发展的过程中不断吸收新的元素，

从而丰富和深化了其内涵与外延。

三、儿童戏剧的特征

儿童戏剧作为一种专为儿童观众创作和表演的艺术形式，既具有教育性、娱乐性，又具有艺术性。它以儿童为中心，旨在满足儿童观众的精神文化需求，培养他们的审美情趣，陶冶他们的道德情操，丰富他们的精神世界。儿童戏剧以儿童为中心表现在儿童戏剧必须以儿童的艺术欣赏能力和审美情趣为标准，以儿童的艺术教育为目的，以生动、有趣、寓教于乐的方式讲述儿童的故事，展现儿童的生活，塑造儿童的品格，培养儿童的审美情趣和艺术修养。

儿童戏剧的特征主要表现在以下几个方面。

（一）有童趣

在表现形式方面，儿童戏剧通常采用寓教于乐的方式，以生动活泼的表演形式吸引儿童的注意力。与其他戏剧类型相比，儿童戏剧在角色塑造、场景设计、服装道具等方面具有明显的童趣特点。

例如，《宝船》一剧中，除了塑造王小二、老仙人等角色，剧作家老舍还特别塑造了爱睡懒觉的猫、聪明的蜜蜂、善良的仙鹤、爱劳动的蚂蚁等动物形象，这些角色具有鲜明的个性特征，富有童趣，能够引发儿童的共鸣。

《宝船》里的主要道具是一艘可以变大也可以变小的宝船，主人发号施令就可以使它从一只小小的纸船逐渐变成一艘巨大无比的船，充满了神奇的魔力。为了实现这一视觉效果，舞美设计者充分发挥想象力，在舞台上设计机关，当洪水到来的时候，小小的纸船立刻就变成可以装载人、车和牲畜等的长达十几米的木船。这种充满想象力的设计，可让儿童在欣赏戏剧的过程中感受世界的美好和神奇。此外，儿童戏剧的服装、道具也往往具有很强的趣味性，不仅可提高儿童欣赏戏剧的兴趣，还可提高儿童对美的感受能力。

（二）有鲜明的教育价值

在主题内容方面，儿童戏剧通常以寓教于乐的方式传递一些积极向上的价值观。与其他戏剧类型相比，儿童戏剧的主题内容往往更加贴近儿童的生活，能够引起儿童的共鸣。儿童戏剧多以友谊、团结、勇敢、善良等为主题，这些主题内容能够引导儿童树立正确的人生观和价值观。例如，《马兰花》一剧中，马兰花代表着幸福，但是，马兰花只为勤劳善良的人开放，这一设定表现了这样的内涵：幸福意味着美好的心灵，

勤劳、善良才是最有价值的美德。

（三）符合儿童心性

儿童处于人生发展的重要阶段，他们的认知水平和情感体验与成人有很大的差异。因此，儿童戏剧的主题应当以符合儿童的认知水平和情感需求的题材为主，应选择一些富有教育意义、寓教于乐的主题，如环保、团结、友爱等，以引导儿童形成正确的价值观和行为习惯。例如，中国儿童艺术剧院的原创独角戏《木又寸》通过树的遭遇表达出对大自然的敬畏、对生命的尊重和环保的主题。

儿童戏剧的观众主要是儿童，他们的情感认知和情感表达能力有限，因此儿童戏剧在情感表达方面要考虑儿童的特点和情感需求，注重情感的真挚和深刻，以引起儿童的共鸣和感动。同时，儿童戏剧的情感表达还应当注意情感的多样性和丰富性，以满足不同儿童的情感需求，还应当具有引导和教育的作用。例如，儿童戏剧可以通过戏剧情节和人物形象，引导儿童理解和认识生活中的道德和伦理问题，从而促进儿童的情感成长和心灵净化。

（四）有丰富的想象力与创造力

想象力和创造力是儿童戏剧中至关重要的元素，也是儿童戏剧的核心价值之一。儿童戏剧可帮助儿童表达自我、探索世界、发展想象力和创造力。例如，童话剧《彼得·潘》里对永无岛的想象，对会飞的男孩彼得·潘的自由生活的想象，不仅令儿童神往并获得非同寻常的体验，还帮助儿童更好地理解 and 表达自己的情感和思想。

四、儿童戏剧的分类

根据不同的角度分类，儿童戏剧可以分为不同的类型。

（一）根据戏剧场次容量分类

根据戏剧场次容量分类，儿童戏剧可分为独幕剧和多幕剧。独幕剧用一幕戏来讲述一个完整的故事，往往剧情简单集中，故事完整，如《拔萝卜》等。多幕剧是一种分成若干幕演出的戏剧，一般情节复杂，人物较多，结构较为复杂，适宜表现广阔的社会生活，如《宝船》《报童》《一二三，齐步走》等。

（二）根据表现方式分类

根据表现方式分类，儿童戏剧可分为儿童话剧、儿童歌舞剧、儿童戏曲、儿童木偶剧、儿童皮影戏等。

1. 儿童话剧

儿童话剧是以人物或角色形象的对话、表情、动作等为主要表现手段的一种儿童戏剧。儿童话剧的表演虽辅以歌舞手段，但以台词、动作为主，如方圆的《“妙乎”回春》、柯岩的《小熊拔牙》等。

2. 儿童歌舞剧

儿童歌舞剧是以歌唱和舞蹈为主要表现手段的小型儿童歌舞剧。演员主要运用舞蹈语言和舞台音乐来表现情节和塑造形象，如“儿童歌舞剧之父”黎锦晖创作的《麻雀和小孩》《三只蝴蝶》《小小画家》等。

3. 儿童戏曲

儿童戏曲是指运用地方戏曲的曲调和唱腔，通过演员的唱、念、做、打，即剧中人物的歌唱和带有节奏感的道白，以及富有民族色彩的舞蹈动作等来表现故事情节、反映现实生活的一种儿童戏剧。

4. 儿童木偶剧

木偶剧是由演员操纵木偶来表演故事内容的一种戏剧形式，是我国民间传统戏剧的一种表现形式。依据木偶形体和操作技术的不同，木偶剧可分为布袋木偶剧、杖头木偶剧、提线木偶剧等。当代木偶剧表演有了新突破，出现了演员与木偶同台，木偶剧与音乐剧相结合的木偶音乐剧。

5. 儿童皮影戏

皮影戏起源于汉唐时期，别名“灯影戏”，是一种古老的中国传统民间艺术形式。它以驴皮、牛皮等材质镂刻出戏文中的人物和动物，在灯光照射下，由艺人在白幕之后伴着音乐的节拍进行歌唱、道白并操纵皮影。

五、儿童戏剧的价值

儿童戏剧的舞台魅力主要在于其思想内涵、人物形象和艺术形式对儿童的感染和陶冶。一部好的儿童戏剧，可以影响一个人的一生，甚至一代人的成长，儿童戏剧在儿童内心所引起的震撼是其他娱乐方式所无法比拟的，这种心灵的震撼能让儿童体验到精神上的愉悦与舒适，而儿童剧中所追求与表现的真、善、美的思想内涵，则可对儿童的成长产生深远的影响。儿童戏剧的价值主要体现在以下几个方面。

（一）对培养儿童的艺术素养具有重要的意义

艺术是人类的一种重要表达方式，它能够帮助人们理解世界，表达情感，丰富内

心世界。儿童戏剧可以让儿童在欣赏戏剧的过程中体验艺术带来的乐趣，理解艺术的美，从而培养他们的艺术素养。儿童戏剧将生活艺术化，有助于培养儿童的艺术审美能力和艺术鉴赏能力。

（二）对提高儿童的社会交往能力具有重要的作用

儿童戏剧可以让儿童在欣赏戏剧的过程中体验别人的成功和失败，从而丰富他们的知识和生活经验，更好地理解他人的情感，培养他们的同理心，这对提高儿童的社会交往能力具有重要的作用。

在戏剧活动中，儿童不只是观众，他们还十分乐意参加戏剧演出，体验参与戏剧活动的快乐。戏剧活动能较好地培养儿童的观察力、想象力、创造力，并让他们学会思考。儿童戏剧还能够发挥其寓教于乐的功能，潜移默化地培养儿童高尚的品格、美好的情操及良好的行为习惯，对促进儿童的全面发展具有重要的价值。

第三节 儿童戏剧教育概述

一、儿童戏剧教育的内涵

戏剧教育源于 20 世纪 20—30 年代美国校园的创作性戏剧活动与第二次世界大战后英国的戏剧教育理念。关于戏剧教育的定义，学界没有一个统一的认识。挪威著名戏剧教育家卡丽·米娅兰德·赫戈斯塔特（Kari Mjaaland Heggstad）对戏剧（戏剧教育）有一个简要且深刻的描述：戏剧（戏剧教育）是一个以赋予学员学识和协同创造的体验为目的的艺术学科。通过肢体和声音、幻想和想象，我们把自己代入虚构中的情境中，学习运用新的方式表达自己。我们在自发性和固定结构之间转换，我们创造和翻新不同的形式与结构，从戏里和戏外的不同视角回顾与反思戏中的事件与情节。^①

在西方，戏剧教育是一种注重过程和即兴表演的艺术活动。它通过虚构和扮演的方式去体验人类的共同情感，使学生获得全方位的学习和综合发展的能力。

儿童戏剧教育作为一种全球性的教育方式，其理论和实践在不同国家和地区的文化背景下表现出多样性和独特性。

英国是儿童戏剧教育的发源地，英国儿童戏剧学者多萝西·海兹考特（Dorothy Heathcote）认为戏剧是课程教学领域的一种有效手段，可以通过丰富的艺术能力训练，

^① 赫戈斯塔特. 通往教育戏剧的7条路径[M]. 王玛雅, 王治, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 2019.

帮助儿童发现和认识生活，引导他们挖掘事物的本质。在英国，戏剧教育多采用角色扮演的训练方式，即让儿童通过扮演不同的人物、动物或物体形象来体会角色的内心情感，从而更深入地理解和体验学习内容的主题思想。

美国儿童戏剧教育家温妮菲尔德·沃德（Winifred Ward）在其著作《创造性戏剧》一书中提出了“创造性戏剧”的概念，创造性戏剧是一种无固定脚本或台词、无固定观众、即兴表演、非展示性、非演出性的戏剧教育形式。沃德认为，创造性戏剧应该注重表演过程，而不是表演结果，通过儿童的主动参与，让他们更深入地理解和掌握知识，促进儿童的个性发展。

英国还有一种重要的戏剧教育流派——剧场教育，代表人物为布瑞恩·维（Brian Way）。在剧场教育中，儿童既是观众，又是参与者。这种戏剧教育形式除有一定的娱乐功能外，还可培养儿童的想象力和艺术创造力。

心理研究表明，戏剧具有一定的心理治疗作用。英国的彼得·斯莱德（Peter Slade）被誉为“戏剧治疗之父”，是这一领域的先驱。他认为戏剧治疗是一种心理治疗的手段，可以帮助人们解决精神上的疾病与障碍。然而，这一观点也引起了一些人的恐慌，因为多数戏剧教师并不认同自己是“心理治疗师”、自己的学生是“患者”，而且通过一定的戏剧教育活动就可以使学生的心理问题得到改善。

总的来说，儿童戏剧教育在世界各地都有其独特的理论和实践。无论是美国的创造性戏剧教育，还是英国的剧场教育，都体现了儿童戏剧教育的多样性和独特性。

在我国，儿童戏剧教育是指通过戏剧艺术来促进儿童全面发展的一种教育方式，旨在通过戏剧艺术激发儿童的创造力和想象力，培养儿童的艺术素养和审美能力，够提高儿童的自信心、合作意识和表达能力。因此，它不仅包括戏剧表演和创作，还包括戏剧欣赏和戏剧理论等方面的内容。儿童戏剧教育的开展一直以来都是“两条腿”走路，一条是专业型的，即在高等院校开展的以培养专门从事儿童戏剧工作的人才为目的的儿童戏剧教育；另一条是业余的，也就是我国目前正在推广普及的美育教育中的儿童戏剧教育。儿童戏剧教育作为一种跨学科的教育，并不是教学生演戏，而是帮助学生了解戏剧的相关知识，培养学生的戏剧素养，提高学生的审美鉴赏能力等综合性素养。作为中小学美育课程的儿童戏剧教育应该是寓教于乐的，让每一个学生感受艺术、享受艺术，人人都有表现的机会，都能受到普及性艺术教育。

二、儿童戏剧教育的价值

首先，儿童戏剧教育有助于培养学生的审美能力。戏剧作为一种艺术形式，其独

特的表现手法和艺术效果，可以使学生在欣赏的过程中沉醉其中，把个人情感深深代入，从而产生很好的美感体验。例如，儿童在欣赏《彼得·潘》的时候，会被以小飞侠彼得·潘所代表的自由深深打动，他们还会热爱正义、善良的温迪、小美人鱼等，痛恨总是做坏事的海盗头子，他们的情感会随着情节的起伏而波动，对真、善、美的理解也更加深刻。同时，儿童戏剧教育还可以培养学生的戏剧素养，让他们在欣赏戏剧的过程中自然而然地感受戏剧的独特之美，在长期的积淀过程中增加对戏剧的艺术特点的把握，不断提高戏剧鉴赏力和理解力。

其次，儿童戏剧教育有助于提高学生的综合素质。儿童戏剧表演是一种综合艺术，不是靠一个人的能力就能完成的，而是要在特定的情境下靠团队成员彼此交流、密切合作才能完成的。因此，儿童戏剧教育在帮助学生提高审美能力的同时，还可以培养他们的沟通能力、团队协作能力、创新能力和表达能力等。例如，学生在进行戏剧《东郭先生》创编的时候，首先要考虑如何确定主题和进行故事改编，然后进行角色分配，再在表演中不断进行磨合，在分工合作、不断沟通协调中完成舞台设计、服装准备和化妆、舞台表演等一系列工作。这样可极大地提高了学生的综合能力，这些能力不仅有助于他们的学习和生活，也有助于他们未来的职业生涯发展。

再次，儿童戏剧教育有助于促进学生的全面发展。儿童戏剧教育的内容涉及社会的方方面面，可让学生在接触社会之前就能了解到更多的社会规则、人类生活的困境、种种社会的矛盾和艺术处理矛盾的方法，这些内容不仅可以提高学生的艺术素养，还可以帮助他们更深层次地体验、了解和理解社会，提高他们的社会责任感和公民意识。同时，儿童戏剧教育还可以帮助学生提高情感表达能力，帮助学生更好地理解 and 处理人际关系。

最后，儿童戏剧教育有助于提高学生的幸福感。儿童戏剧最后呈现在舞台上，学生通过剧场表演可以感受到自身价值。无论是欣赏戏剧还是表演戏剧，这一特殊过程都能让学生更好地欣赏和体验艺术，从而提高他们的幸福感。同时，儿童戏剧教育在舞台呈现的过程中可以大大提高学生的自信心，帮助他们建立更多的价值感，使他们更加敢于表达自己，能更加积极地面对生活。

三、儿童戏剧教育的方法与技巧

儿童戏剧教育是一种以培养学生的戏剧表演技能和戏剧艺术素养为目标的教育方式。其方法与技巧主要包括以下几个方面。

（一）强调培养学生的想象力和形象思维能力

想象练习是戏剧表演中必不可少的练习项目。想象练习能培养学生的抽象思维能力和形象思维能力，可以帮助学生在戏剧表演中更好地理解 and 把握角色的内心世界，从而更好地表现角色的情感和性格。

（二）注重学生的形体动作训练

形体动作是戏剧表演中重要的训练内容。在戏剧表演中，角色的塑造往往就是通过形体语言来展现的。观众通过演员的形体动作，能直观感受到演员所要表达的意思。形体动作训练可以帮助学生提高肢体配合能力，从而更好地塑造角色。

（三）强调学生的情感体验

真正的艺术源于生活又高于生活，戏剧演员只有想象力是不够的，还要有丰富的生活经验和阅历。因此，在儿童戏剧教育过程中，教师可通过让学生讲自己的故事，引导学生对自己以往的情绪进行一种再次体验；或者教师讲故事，学生跟随故事情节表现喜、怒、哀、乐等情绪，把学生带入所设定的情境中进行情绪体验。

（四）注重因材施教

教师要认真分析学生的现状，进行因材施教。教师要合理组织教学内容，对教学内容进行科学编排，做到循序渐进，让学生从基本功练起，逐渐掌握戏剧的精髓，切忌盲目以过快的速度教学。

四、儿童戏剧教育中的模仿范本

教育示范剧是上海戏剧学院孙惠柱教授团队研发的一种儿童戏剧教育的模式。这一模式是在探讨戏剧教育的核心是模仿范本与探索自我对立统一的基础上提出的。孙惠柱认为，儿童戏剧教育，尤其是基础教育学校课程体系内的戏剧教育必须借鉴音乐课、语文课、体育课这三门课成功的教学模式，开展教育示范剧的训练。首先，要精选和编好简短易学、循序渐进的系列性练习剧，让大家来照着练习。其次，阅读和创作必须合二为一，因为戏剧艺术中大多数人从事的创作是表演——用声情并茂的语音、表情和肢体动作把准确理解的剧本内涵展现给现场的受众。最后，先教大家集体进行模仿范本的标准化训练，尽可能练好形体、声音、台词，然后分组让大家进行个性化的实践。^①

^① 孙惠柱，秦子然，李锟沛. 教育示范剧[M]. 上海：上海人民出版社，2020.

（一）模仿范本在儿童戏剧教育中的作用

在儿童戏剧教育中，模仿范本起着至关重要的作用，主要表现在以下几个方面。

1. 模仿与戏剧之间有着深厚的联系

模仿是人类的一种本能，它是戏剧艺术的基石。戏剧通过模仿人类的行为、情感和情境来再现生活的真实面貌，让观众得以更深入地体验和理解生活。因此，模仿是学习戏剧的基础，是培养学生戏剧素养的关键环节。

2. 模仿范本可以帮助学生学习戏剧的基本技巧

戏剧是一种综合性的艺术形式，表演者要掌握语言、动作、表情、音乐等多个方面的技巧。模仿范本可以帮助学生了解和掌握这些基本技巧。学生通过模仿戏剧角色的语言和动作，可以学到如何表现角色的情感和性格；学生通过模仿戏剧导演的手法和技巧，可以学到如何组织和指导一场戏剧表演。

3. 模仿范本可以帮助学生理解戏剧的表演和创作过程

戏剧是一种现场表演的艺术形式，它的表演和创作过程是紧密相连的。模仿范本可以帮助学生理解戏剧的表演和创作过程，从而更好地理解 and 掌握戏剧艺术。学生通过模仿范本，可以了解戏剧的故事情节和角色性格；学生通过模仿戏剧导演的工作，可以了解戏剧导演的重要工作内容，锻炼自己的相关能力。

4. 模仿范本可以培养学生的创造力和想象力

戏剧是一种富有创造力和想象力的艺术形式，它的表演和创作过程需要演员有丰富的想象力和创造力。模仿范本可以帮助学生培养这些能力。学生通过模仿戏剧角色的语言和动作，可以发挥自己的想象力和创造力，从而创造出属于自己的戏剧角色和表演方式。

5. 模仿范本可以作为儿童戏剧教育中的教学工具

模仿范本可以让学生更深入地理解戏剧的内涵和外延，从而提高学生的戏剧素养和审美能力。同时，模仿范本也可以作为儿童戏剧教育的评价标准，教师可以根据学生对模仿范本的掌握程度来评价学生的戏剧素养和表演能力。

（二）模仿范本的选择

模仿范本的选择非常重要。模仿范本应该具有代表性，能够让学生从中感受到戏剧的魅力和力量。例如，在学习儿童剧《猫先生》时，下面的段落就可以作为模仿的范本。

小白兔 猫先生！猫先生！我失去了许多豆，一点也没有听见动静，不知是被什么东西偷光的！

猫先生 那么我借两只耳朵给你，你去听罢！

小白兔 谢谢你，猫先生！

[小白兔接了两只耳朵，套在自己的耳朵上，回家去睡觉。老鼠又来偷豆吃；小白兔醒来，听到了，去捉老鼠，老鼠逃走，又见失去了许多豆，走到猫先生家里去。]

小白兔 猫先生！猫先生！我又失去了许多豆，我虽听见吱吱、吱吱的声音，但是我一点也看不见，不知道是什么东西偷去的！

猫先生 那么我借两只眼睛给你，你去看罢！

小白兔 谢谢你，猫先生！

该剧中的主要角色只有两个——猫先生与小白兔，猫先生与小白兔的对话意味深长。猫明明知道小白兔遇见了老鼠，却不用自己的本领帮助小白兔，只是不断借耳朵、借眼睛等给小白兔，并获得了小白兔的真心感谢。这暗讽了生活中类似的虚伪之人。故事的情节单纯又具有反复性，教师可以引导学生分析、揣摩猫先生和小白兔对话时两者各自的心理，并通过仔细观察生活中动物的体态和形象，在表演时赋予其人的性格，学生通过模仿和表现，深入理解这两个拟人化角色的深层心理和对话背后的意义。

模仿的过程是一个反复练习的过程，学生需要通过大量的练习才能逐渐掌握戏剧表演的技巧。在这个过程中，教师应该给予学生足够的指导和鼓励，帮助他们克服困难，提高信心。

五、儿童戏剧教育中的探索自我与创造性

（一）探索自我在儿童戏剧教育中的重要性

在儿童戏剧教育中，探索自我是非常重要的环节。通过儿童戏剧教育，学生可以更深入地了解自己的优点和不足，从而更好地完善自我。儿童戏剧教育为学生提供了一个积极有效的自我能力提升的途径，学生可在实践中将理论知识进行解析，改变了传统教育模式中只能死记硬背的僵化局面，可帮助学生更好地了解自己，提高学生的艺术素养和团队合作能力，培养学生的创造力和想象力。因此，我们应该重视儿童戏剧教育，将其纳入教育体系中，为学生提供更多元化、更全面的艺术教育。

在儿童戏剧教育中，学生既是学习者，也是参与者。通过戏剧演绎，学生可以深

化对书本中的人物角色和故事情节的理解，从而更全面地掌握书本中的知识点。同时，学生也可以在这个过程中发现自己的兴趣和特长，找到自己的价值和定位。

（二）创造性在儿童戏剧教育中的体现与要求

1. 创造性在儿童戏剧教育中的体现

创造性在儿童戏剧教育中的主要体现在学生的戏剧创作和表演过程。戏剧创作需要学生具备丰富的想象力和创造力，能够通过自己的理解和表达来塑造出生动、鲜活的角色和情节。戏剧表演也需要学生具备创造性的表现力，能够根据角色的需要和戏剧的情境来创造性地演绎出角色的个性和情感。

2. 创造性在儿童戏剧教育中的要求

创造性在儿童戏剧教育中的要求主要表现在以下几个方面：

（1）教师的教学方法和教学理念。教师要具备创新的教学方法和教学理念，才能够引导学生主动思考和创作，更好地培养学生的创造力和想象力。同时，教师要具备开放的心态，尊重学生的个性差异，鼓励他们勇于创新 and 尝试。

（2）戏剧作品的创作和表演。戏剧作品的创作要求学生具备创新的精神和能力，能够通过自己的理解和表达塑造出独特的、有深度的戏剧形象。戏剧作品的表演要求学生具备创造性的表现力，能够根据剧本创造性地演绎剧情和塑造角色。

（3）儿童戏剧教育的评价体系。儿童戏剧教育评价要从学生的创作、表演、思考等多个方面进行，既要关注学生的创新能力和表现力，也要关注学生的思考能力和学习能力。同时，儿童戏剧教育评价也要具有一定的开放性和灵活性，要鼓励学生的创新和尝试。

六、我国儿童戏剧教育的现状

1995年，李婴宁教授首次把戏剧教育的理念引进我国，她刚开始以上海戏剧学院为依托，进行中小学教育戏剧的师资培训和推广，近些年逐步渗透到社区和其他领域。2003年，张金梅博士在学习美国创造性戏剧的基础上提出了生长戏剧的理念，以北京师范大学珠海分校为依托成立了儿童戏剧教育研究中心，推动了南部沿海城市的戏剧教育实践，经过多年的探索和实践，建构了一套较为完整的儿童戏剧教育课程理论，并把戏剧教育带入了学前教育领域。我国闽南一带的戏剧教育十分活跃，厦门城市职业学院的陈世明教授带领的戏剧教育工作坊在幼儿园和中小学同步推进，实践成效显著。

在我国，儿童戏剧教育的发展经历了从无到有、从小到大的过程。儿童戏剧教育的重要性和必要性在近年来得到了广泛的认可，教育部还将戏剧（戏曲）教育列入《义务教育艺术课程标准》。如今，国内戏剧教育发展态势迅猛，北京、上海和深圳等一线城市不少幼儿园已经开始实施戏剧教育及其课程建设，戏剧教育已经覆盖基础教育的各个学段，学前儿童戏剧教育也逐渐成为热点。

许多戏剧院校和师范院校已经开设了儿童戏剧教育专业，可为儿童戏剧教育的发展提供了源源不断的师资力量。同时，许多高校戏剧社团也承担着培养戏剧人才的重要责任，通过自编自导、定期开设戏剧专业课等方式丰富学生的戏剧知识。戏剧艺术院校也逐渐完善儿童戏剧教育方式。这些都为儿童戏剧教育的发展提供了更多的可能性。

当前我国儿童戏剧教育在师资力量、教育资源、教育观念和国际化水平等方面面临诸多挑战。从整体来看，我国的戏剧教育发展表现为地域上的不均衡、体系建设的成熟。特别是在学校戏剧教育课程建设方面，无论是从低年龄段向高年龄段的纵向层面，还是在幼儿园这一横向层面，都尚未形成完整的体系。我国的儿童戏剧教育还存在一些学校重视不够，教师培训不足，教材的开发和应用困难等问题。

面对这些问题，需要各方面进一步深化对儿童戏剧教育重要性的认识，提高教师的专业素质，完善教学方法和评价机制，加强教材的开发和应用，推动儿童戏剧教育在各个层次和领域的普及和发展。同时，教师要积极借鉴国际儿童戏剧教育的先进经验和模式，推动儿童戏剧教育的创新和发展，为培养具有全面素质和创新精神的戏剧人才做出更大的贡献。