

教育戏剧融入小学语文教学的价值与应用—— 以《盘古开天地》为例

赵亦雯

新疆师范大学，新疆 乌鲁木齐 830017

摘要：在基础教育课程改革背景下，小学语文课堂正经历从知识本位向素养本位的转变，教育戏剧作为一种创新教学方法，能够有效激发学生学习兴趣，提升其理解与表达能力。本研究通过厘定教育戏剧的内涵，分析教育戏剧在拓宽文化视野、促进语言发展、整合思维方式和参与艺术实践等方面的应用价值，并以《盘古开天地》为例，详细探讨教育戏剧在语文教学中的实施路径，强调小学语文教师应主动学习和实践教育戏剧方法，以帮助培育学生核心素养，推动当前语文课堂教学模式的转型，促进我国语文教育的整体进步与繁荣发展。

关键词：教育戏剧；小学语文；核心素养

引言

在当前基础教育课程改革的背景下，如何实现小学语文课堂从知识本位向素养本位的变革，已经成为教育研究的重要议题，然而传统的语文教学方式往往过于枯燥单一，使得学生的学习效率与积极性受到限制，难以深入挖掘语文学科的核心素养内涵。为有效克服这一局限性，学界开始寻求更有效的教学策略，《义务教育艺术课程标准（2022 年版）》指出：“要初步了解“教育戏剧”的基本观念，能运用“教育戏剧”的方法设计其他学科的学习活动。”^[1]教育戏剧是一种培育学生自主性和创新性的全新教育方式，强调即兴、反省和问题解决，不仅能够帮助学生发掘学习的兴趣，还能增强他们的理解与表达能力。因此将教育戏剧融入小学语文教学，既是对教师创新教学方法的探索，也是对学生培育核心素养的积极实践。

基于此，本研究将系统探讨教育戏剧在小学语文教学中的应用价值，并以部编版小学语文四年级上册第四单元《盘古开天地》一课为例，具体探究教育戏剧在语文实际教学活动中

的实施路径，以期小学语文教学提供新的思路与参考。

1 教育戏剧的内涵厘定

教育戏剧发源于 18 世纪的法国，在 19 世纪末逐渐运用到学校教学中，直至 20 世纪末在西方部分国家正式实施，于 20 世纪末传入中国台湾地区后逐渐引入与推广到中国大陆地区，并经过本土化探索，已成为部分地区与学校的课堂教学策略之一^[2]。教育戏剧有别于戏剧教育与课本剧。首先戏剧教育，是以培养戏剧演员为目的，以戏剧为教育内容，属于门类艺术教育中的一种^[3]。而教育戏剧，是以培养全面发展的学生为目的，以戏剧为教学媒介与手段，是一种开展教育教学活动的手段，并不从属于某一学科，二者的核心内涵与目的均不相同。其次课本剧，着眼于语文学科，其核心在于将语文教材中的课文内容转化为适宜学生演绎的戏剧形式，旨在实现原文的语言、动作及情节的再现，强调最终剧本的生成与表演的成果^[4]。而教育戏剧，适用于基础教育的各门学科，更加关注教学过程中学生的理解与

体验,并不要求最终演出的呈现,二者都涉及戏剧元素,但教育戏剧的涵盖范围更广,教学内容更加灵活。当前国内学界尚未达成对教育戏剧的统一界定,综合李婴宁、张晓华、张生泉等学者的观点,本研究认为教育戏剧是一种将戏剧应用于教学的方法,具有戏剧性与教育性的双重属性,旨在通过角色扮演、情境模拟等互动活动,激发学生的学习兴趣 and 创造力,从而提升其参与度和教学效果。

2 教育戏剧融入小学语文教学的应用价值

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出:“义务教育语文课程培养的核心素养是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。”^[5]而教育戏剧可以“建立正确的态度和价值观;培养想象力和创作能力;促进身心健康;促进表达能力和问题解决能力;养成审美能力”^[6]。因此将教育戏剧融入小学语文教学,不仅能够丰富课程内容,提高学生课堂参与度,还能有效助推其综合素养的培育,具有较为丰富的应用价值。

2.1 拓宽文化视野,树立坚定的文化自信

戏剧作为中华优秀传统文化的重要组成部分,其独特的艺术特质在文化传承与价值引领上独具优势,且小学语文课程强调重视学生的价值取向,突出弘扬社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化。但在教学过程中讲授法的过度使用使得文化自信的培养流于形式,学生难以真正理解文化蕴含的深刻内涵;教育戏剧作为一种创新教学方式,通过戏剧化再现文章,让学生亲身体验和传承文化,深化对文化价值的理解,建立身份认同,深刻理解中华文化的丰富性和独特性,从而树立文化自信。

2.2 促进语言发展,落实语言文字的运用

小学时期是学生语言能力成长的关键时期,是他们培养语感、理解语义、积累词汇、运用语言的最佳时段。然而当前语文课堂教学教师往往采用先认知后运用的教学逻辑,使得学生难以在实践中应用所学知识;教育戏剧对儿童的语言技能有着明显的促进作用,通过多样化的实践活动弥补传统课堂去情境化的不足,将书本中静态文字变成动态语言,把平面文字知识变为立体生动的语言知识,将识字、阅读、写作与口语交际等融为一体,提供丰富的语言表达空间,引导学生在真实的语言环境中逐步深化对语言文字的理解,实现对静态文字的学习迁移以及语言掌握与运用的有机整合。

2.3 整合思维方式,培养复合型思维能力

《义务教育语文课程标准(2022年版)》强调学生在语文学习过程中应培育思维能力,“包括直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维,有好奇心、求知欲,崇尚真知,勇于探索创新,养成积极思考的习惯。”^[5]当前课堂中缺少有意义的情境创设,而思维能力形成的前提是创设有意义的真实语言情境;对于教育戏剧而言,学生情境体验、创造性活动和反思实践,锻炼批判性和理解性思维。通过自由创作、改编和表演,对剧情和角色进行理性认识和判断,实现从感官体验到理性思维的跨越。^[7]同时,教育戏剧打破传统教学模式,体现学生中心的教学原则,学生通过自主学习与合作探究,整合思维方式,在主动参与和体验中实现知识的内化和能力的发展。

2.4 参与艺术实践,激发审美创造的潜能

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出语文课程应当帮助学生“形成自觉的审美意识,培养高雅的审美情趣。”^[5]这是语文课程所承担的美育任务,实际语文课堂教学中,教师们对审美素养的关注度仍存在一定程度的缺失。教育戏剧结合剧本、舞台设计和表演,

与语文学科融合，通过“以美育人”的方式，使课堂生动。学生通过个性化表达和角色扮演，理解并欣赏课文，同时通过多感官体验感受语文之美，培养人文情怀，激发审美潜能，展现美育价值。

3 教育戏剧融入小学语文教学的路径探究

教师在教学前应掌握课文主旨，预见问题，有效利用教育戏剧设计活动。以《盘古开天地》为例，教学应紧扣神话特点，强调“讲好中国故事”，避免复杂讲解，引导学生在感知和交流中学习神话。反观当下，神话教学现状并不理想，出现诸如：教师过于关注神话的情感教育而忽视了对学生思维能力的培养；课堂教学方法单一，学生评价形式固化等问题^[8]。四年级学生开始从形象思维向抽象过渡，但主要还是形象思维，同时他们的价值观还未完全形成。因此教师在进行神话文本教学时，若内容过于复杂或抽象，或未能有效引导学生通过文本想象，或脱离文本讨论人物品质，可能会使神话教学失去活力，不利于学生核心素养的培养。

而将教育戏剧融入小学语文教学具有一定应用价值，不仅为教师讲解课文提供新的方法选择，也帮助学生在讨论分工、编排剧本、制作道具、演练剧本、反思总结的过程中体会

课文所传达的更深层次的内涵，促进核心素养的培育。因此本研究以《盘古开天地》为例，综合学生学情与教学目标，参考已有学者提出有关教育戏剧的可操作性定义具体探究教育戏剧在小学语文教学中的实施路径，以为广大教师提供可操作案例。

3.1 教育戏剧的内涵与实施步骤

教育戏剧与传统剧场表演不同，不依赖于舞台装饰，而是侧重于通过声音和表情传达文本意义及情感。它使学生的朗读和理解相互促进，实现读与悟的结合，帮助体验文学的形象和情感。

教育戏剧的实施步骤简明清晰，便于操作实施，较适合小学阶段语文教学。本研究基于教育戏剧的内涵与神话文本的特点，将教学具体实施路径设定为：填写表格、编写剧本、指导排练、朗读表演、总结评价。

3.2 教育戏剧在《盘古开天地》的实施路径探究

教师可设置“讲好中国故事”的主题活动，通过填写表格、编写剧本、指导排练、朗读表演、总结评价一系列步骤，帮助学生在能够有条理地概括概括课文内容的基础上，体会盘古的精神品质，感受人们对美好生活的向往（如图1所示）。

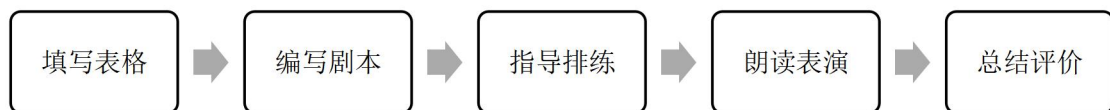

图1 教育戏剧实施路径

1. 填写表格

在单元学习开始前，教师应基于异质分组原则，将全班学生按能力混合编组，以达到合作学习的成效；并出示空白表格，表格内容包括主题、人物、事件、时间、地点与叙述顺序，要求学生在学完《盘古开天地》后，将所读的相关信息填写在表格中，进而帮助学生把握“起因——经过——结果”的叙述结构，理解文章基本内容。

2. 编写剧本

在表格填写完成后，各小组根据表格内容进行剧本的编写。在编写前教师应出示剧本范例，使学生明确剧本编写的基本要素和要求，指导学生以剧本格式编写，强调应通过对话与人物神情突出盘古的勇敢、坚韧。学生可以基于自己的理解对原文本作出适当改编，例如增加符合课文原意与主题的情节、引入新的角色等。在编写过程中，教师应指导学生不断进

行修改完善,强化对的叙述结构的理解以及对盘古精神品质的体悟。

3. 指导排练

在剧本完成后,教师示范引导学生对剧本进行朗读,提示学生通过语调、语速以及表情的变化,突出盘古所体现的精神品质。在理解朗读要求后,学生在组内自由分配朗读角色进行朗读练习,教师应按组给予个别指导。学生需进行充分练习以确保在演出中能够顺利完成自己所承担的阅读内容,并帮助自己与“观众”感受神话的魅力及盘古的勇敢无畏、坚韧不拔和无私奉献。

4. 朗读表演

当学生准备充分后,教师组织正式的朗读表演,并制定评价量规以便更好地对学生的表现进行量化评价,可以邀请学生家长来观看。学生在朗读过程中应与观众进行适当的视线接触,以使观众更好地聆听表演者的朗读、观察表演者的表情、理解故事内容、体悟盘古精神、感受神话魅力。对于“观众”而言,应充分利用自己手中的评价量规记录其他同学的演出过程,给予客观准确的评价^[9]。

总结评价

教师根据“观众”记录的评价量表,从语音语调、情感表达、团队合作、舞台表现力等方面组织各个小组进行自评与互评,并对各个小组的表现进行总结点评,在肯定每个小组的努力和进步的同时,指出具体的改进建议;并

通过与“观众”共同进行讨论,基于不同角度,评选出最佳的朗读小组,如最有默契小组、阅读最流利小组、情感最充沛小组等。最后引导学生进行反思,思考在活动中获得的经验与技能,以及如何将本单元所学应用到未来的学习中。

在教育戏剧的实施过程中,充分彰显学生的主体性,通过设置由浅入深、逐步深化的教学活动,以及多元化的评价形式,使得静态的神话故事变得生机盎然,帮助学生逐渐加深对文章内容的理解、对神话魅力的感知、对盘古精神品质的体悟,既关注学生情感的体验也未忽视对学生思维能力的培养,其人际交往与合作能力也在读者剧场的互动中得到显著提升。

教育戏剧的理念是把戏剧架构解构为若干基本要素,并将其融入教育实践之中,强调戏剧在教育实践中的特殊功能,重视参与者的交际能力、表达技巧、情感传达、想象力拓展与集体意识等综合素质的培养和深化。将戏剧教育融入小学语文教学,不仅符合语文教学目标,也有助于激发学生学习语文的兴趣,使学生在自由表达和参与的过程中,深刻体悟语文学科的独特魅力。因此,小学语文教师应主动学习并尝试使用戏剧教育方法,丰富教学内容和形式,探索如何通过这种方法培养学生核心素养,推动教学模式转型,促进我国语文教育的繁荣发展。

参考文献

- [1]中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.
- [2]赵小凤,李如密.教育戏剧的内涵、特征与价值[J].当代教育与文化,2018,10(03):21-26.
- [3]黄爱华.戏剧教育的基本理念及其运用[J].戏剧艺术,2010,(01):69-77.
- [4]陈东.提倡课本剧[J].语文教学,2000(3).
- [5]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.
- [6]张晓华.创作型戏剧原理与实作[M].上海:上海书店出版社,2011.
- [7]朱淑先.教育戏剧在小学语文课程教学中的价值与路径[J].四川戏剧,2021,(07):145-147.
- [8]张媛媛.小学语文神话教学的现实困境与教学改进策略[D].华中师范大学,2022.

[9]舒志义. 论戏剧的教育与教学功能[J]. 戏剧艺术, 1999, (03): 17-25.

作者简介：赵亦雯（2001-），女，汉族，在读硕士，研究方向：课程与教学论，小学教育