

课本剧在高中语文小说教学中的应用研究

许林军

江西省上饶中学

摘要：本文聚焦课本剧在高中语文小说教学中的应用，深入探讨其在教学中的实施过程、独特特点、重要价值等内容。通过细致分析当前高中语文小说教学的现状与存在的问题，针对性地提出相应应对路径，并结合具体案例进行阐述，旨在为提升高中语文小说教学质量提供切实可行的参考，推动高中语文小说教学模式的创新与发展。

关键词：课本剧；高中语文；小说教学；教学应用；教学创新

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.11.066

引言

课本剧是一种将课文内容进行艺术加工，改编为适合在舞台上进行表演的剧本形式，它既承载了原课文的文学内涵，又具备戏剧的表演性特质。在高中语文小说教学领域，引入课本剧应用，是一种将文本的静态解读与学生的动态实践体验有机结合的教学新尝试。它以戏剧这一富有感染力的表现形式为桥梁，引导学生在亲身参与课本剧的改编、排练和表演等一系列过程中，深化对小说情节发展、人物形象塑造以及主题思想表达的理解，为传统的小说教学注入了新的活力，提供了全新的思路与方法。

一、研究背景：小说教学面临的挑战

当前高中语文小说教学过程中，普遍存在着学生参与度不高、对文本深层意蕴理解不够透彻的问题。传统的教学模式大多以教师的讲解分析为核心，学生始终处于被动接受知识的状态，难以真正走进小说所构建的独特情境之中，与小说中的人物产生情感共鸣。造成这一现象的成因是多方面的，一方面，教学方法相对单一固化，缺乏能够有效激发学生主动性和创造性的环节，使得课堂氛围较为沉闷；另一方面，学生与文本之间存在着一定的时空距离和心理距离，学生难以将自身的生活经验与小说中的人物命运、故事情节相联系，导致对小说的学习兴趣不浓厚，进而影响了整体的教学效果，不利于学生文学素养的提升。

二、研究特点

课本剧在高中语文小说教学中的应用研究具有鲜明的实践性与互动性特点。它并非仅仅停留在理论层面的抽象探讨，而是着重强调学生的亲身参与和实践体验，让学生在积极投身课本剧的改编、排练、表演等一系列实践活动中，主动去探索和挖掘小说文本的深层奥秘。同时，这一研究高度注重师生之间、生生之间的多向互动与交流，在合作完成课本剧相关任务的过程中，促进知识的共享、思想的碰撞以及情感的交流，使整个教学过程更具活力和吸引力。此外，该研究还具有突出的情

境性，通过精心构建与小说内容紧密相关的舞台情境，让学生在具体可感的场景中直观感受小说的艺术魅力，从而加深对文本的理解和感悟。

三、研究价值

此研究的价值首先体现在为高中语文小说教学提供了一种新颖且有效的教学模式，能够显著提升学生的学习兴趣 and 课堂参与度，改变传统教学中学生被动学习的局面。学生在参与课本剧创作与表演的全过程中，能够在潜移默化中锻炼自身的语言表达能力、团队合作能力、创新思维能力以及问题解决能力等多方面素养。同时，通过对小说内容的改编与演绎，学生需要深入剖析小说人物形象的内心世界、梳理故事情节的逻辑关系、探究主题思想的深刻内涵，这能极大地加深学生对小说的理解，提升其文学鉴赏能力和审美水平。对于教学本身而言，该研究能够丰富高中语文小说教学的方法体系，推动高中语文小说教学的改革与发展，进而提高整体的教学质量，促进学生语文核心素养的全面提升。

四、应对路径：以课本剧为载体优化教学实施

为了有效应对当前高中语文小说教学中存在的诸多挑战，充分发挥课本剧在教学中的积极作用，我们可以通过一系列具体且具有操作性的路径，将课本剧巧妙地融入教学全过程，以此提升教学效果，促进学生对于小说文本进行更深入、更全面的学习与理解。

（一）挖掘文本内核，奠定改编基础

在将课本剧应用于高中语文小说教学时，首要且关键的任务是引导学生深入挖掘小说文本的内核。教师可构建“三维研读法”，即语言解构层、情节拓扑层与主题透视层，带领学生进行立体化文本解析。在语言解构环节，通过“咬文嚼字工作坊”的形式，逐字逐句分析小说的修辞策略与语体特征，如《祝福》中“旧历的年底毕竟最像年底”的复沓句式，体会鲁迅对封建礼教的冷峻批判；在情节拓扑环节，借助思维导图梳理故事发展脉络，明确故事的开端、发展、高潮和结局，标注关键转折点的戏剧性张力。以《边城》为例，翠翠三次

端午节的情感涟漪构成叙事主轴，教师可引导学生绘制情感曲线图谱，量化分析人物在不同情节中的性格特点与情感变化。

在主题透视阶段，可采用“历史语境还原法”，结合小说创作的时代背景与作者生平，如分析《荷花淀》时引入冀中抗日根据地的社会生态，让学生理解孙犁笔下“诗意抗战”的独特美学价值。以《百合花》为例，这部小说以解放战争为背景，通过对小通讯员和新媳妇之间一系列互动场景的细腻描写，构建了极具感染力的情感叙事空间。教学中可开展“微剧本片段创作”活动，聚焦小通讯员借被子时的局促不安与新媳妇微妙的心理变化，通过角色扮演揣摩人物的潜台词与肢体语言。当进行到新媳妇为牺牲的小通讯员缝补衣服这一经典场景时，可组织学生进行多维度文本细读：从脚脚疏密的细节描写中体会无声的哀悼，从新媳妇凝视布料时的神态刻画中感受生命的崇高。

这些具象化的研读过程，不仅让学生体会文本蕴含的情感张力，更能挖掘出可供戏剧化呈现的关键矛盾冲突与情感爆点。为确保课本剧改编既忠实于原著精神内涵，又能适应舞台表演的艺术规律，可引入“戏剧要素转化表”，将小说中的心理描写转化为独白或旁白，环境描写转化为舞台布景提示。通过“文本—剧本”对照分析工作坊，学生既能掌握改编技巧，又能深化对小说主题的理解，为后续的剧本创作与舞台表演筑牢根基。

（二）设计角色分配，激发参与热情

在完成对小说文本的深入挖掘之后，进入角色分配这一重要环节。这一环节的关键在于教师要根据学生的个性特点、学习能力以及对角色的理解程度，进行合理的角色分配，从而最大限度地激发学生的参与热情。每个学生都有其独特的性格特点和表达习惯，而小说中的不同角色也有着各自鲜明的个性和独特的演绎风格。以《祝福》为例，小说中的祥林嫂这一角色命运多舛，经历了诸多苦难，其性格随着生活的变故发生复杂多变的变化，从最初的勤劳朴实到后来的麻木绝望，这需要学生具备较强的情感表达能力和心理揣摩能力；而鲁四老爷则是封建礼教的代表，体现出封建礼教的冷酷、虚伪与自私，其言行中充满了傲慢与偏见，要求学生能准确把握其性格特征并通过表演展现出来。教师可组织学生进行角色自荐，让学生阐述自己对某个角色的理解和演绎思路，然后组织学生进行讨论，最终确定角色人选。同时，鼓励学生从不同角度解读角色，为角色赋予独特的个性色彩，而不是局限于单一的理解。通过合理的角色分配，能让学生对所扮演的角色产生强烈的认同感和代入感，从而更积极、更投入地参与到后续的改编与表演中。

（三）转化文本内容，构建剧本框架

在深入理解文本并完成角色分配之后，接下来的重要工作是将小说文本转化为课本剧的剧本框架。小说与剧本在表现形式上存在着显著的差异，小说注重通过叙述和描写来展现故事情节、塑造人物形象和表达主题思想，而剧本则主要以人物的对话和动作来推动情节发展，同时辅以必要的舞台提示。因此，需要引导学生将小说中的叙述语言巧妙地转化为符合角色身份和性格的对话，将关键的动作描写和场景描写转化为剧本中清晰明确的舞台提示。以《林教头风雪山神庙》为例，小说中对林冲在草料场的活动描写，如“将草厅门拽上；出到大门首，把两扇草场门反拽上锁了；带了钥匙，信步投东”，以及对风雪的描写“那雪正下得紧”，还有他与陆虞候等人的冲突等情节，都需要转化为剧本中的对话和动作。在转化过程中，要注意保留小说中的关键情节和精彩片段，确保剧本的完整性和连贯性，同时，对于一些与核心情节关联不大的次要内容可进行适当简化，使剧本更适合舞台表演的时间和空间要求。教师可引导学生分组合作，每组负责一部分内容的转化工作，然后进行小组间的交流与整合，共同完成剧本框架的构建，在讨论与修改中不断完善剧本，让学生在过程中进一步加深对小说内容的理解和把握。

（四）融入表演元素，丰富舞台呈现

剧本框架构建完成后，需要引导学生融入丰富的表演元素，以增强课本剧的舞台呈现效果。这包括指导学生设计符合角色性格的动作、表情和语气，选择与小说时代背景和人物身份相契合的服装、道具和布景来营造逼真的舞台氛围。以《装在套子里的人》为例，别里科夫这一角色的“套子”特征不仅体现在他的思想上，更可以通过外在的形象来展现，如穿着厚重的大衣、戴着帽子、眼镜和口罩，总是把自己包裹得严严实实，他的动作拘谨、刻板，语气充满了担忧和恐惧。教师可组织学生进行多次排练，让学生在实践中不断调整自己的表演细节，深入体会角色的情感和心理变化。在排练过程中，鼓励学生大胆创新，结合自己对角色的理解和生活经验，加入独特的创意和表演技巧，使表演更加生动形象、富有感染力。通过融入这些表演元素，能让课本剧更加贴近戏剧的艺术特点，显著增强舞台表现力，吸引学生的注意力，让他们更好地感受小说所营造的情境和氛围，加深对小说的理解。

（五）组织展示交流，深化文本理解

当课本剧排练成熟之后，组织学生进行展示交流是一个不可或缺的重要环节。为学生提供展示自己成果的舞台，让他们将自己精心改编和排练的课本剧完整地呈现给全班同学。在展示过程中，教师要引导学生认

真观看他人的表演，仔细感受不同小组对同一小说的不同演绎风格和解读角度，学会欣赏他人的优点。展示结束后，及时组织学生进行交流讨论，让学生分享自己在改编、排练和表演过程中的体会、感悟和遇到的问题，讨论不同表演在角色塑造、情节呈现、情感表达等方面的优缺点。以《祝福》的课本剧展示为例，学生可以围绕祥林嫂在不同阶段的悲惨命运、封建礼教对她的压迫和摧残等方面展开深入讨论，在交流中碰撞出思想的火花，深化对小说主题的理解。教师在这一环节中要做好引导和总结工作，及时梳理学生的观点，帮助他们理清思路，使学生在交流中相互学习、共同进步，进一步加深对小说文本的理解和感悟。

（六）开展反思总结，提升教学实效

展示交流结束后，开展全面深入的反思总结活动，对于提升课本剧在高中语文小说教学中的应用实效具有重要意义。引导学生从多个角度进行反思，如自己在对角色的理解程度、表演技巧的运用、与团队成员的合作配合等方面存在的不足，以及在改编过程中对文本解读可能存在的偏差等。同时，教师也要对整个教学过程进行系统反思，总结课本剧应用中的成功经验，如哪些环节的设计激发了学生的积极性，哪些方法有助于学生加深对文本的理解等，同时也要找出存在的问题和不足，如在引导学生挖掘文本内核时是否给予了足够的指导，在角色分配时是否考虑得足够周全等，为今后的教学提供宝贵的借鉴。以《百合花》的课本剧教学为例，学生可以反思在表演小通讯员和新媳妇之间互动的场景时，是否准确传达出了他们之间那种纯洁、真挚的情感，自己的表演是否自然到位；教师可以反思在引导学生挖掘文本内核时，是否帮助学生充分理解了小说所蕴含的军民情谊和人性美。通过这样的反思总结，不断改进教学方法和教学过程，使课本剧在高中语文小说教学中发挥更大的作用，切实提升教学实效。

五、案例

在高中语文小说教学中，某班级开展了以《林教头风雪山神庙》为内容的课本剧教学活动。首先，教师引导学生深入研读小说全文，详细分析林冲这一人物形象从逆来顺受到奋起反抗的心理变化过程，探究导致其心理变化的原因，同时分析故事中如草料场的环境描写、山神庙的复仇场景等关键情节在推动故事发展和塑造人物形象方面的重要作用。随后，学生按照自愿组合的方式分成若干小组，各小组内部进行角色分配，有的同学主动扮演林冲，有的同学选择扮演陆虞候、富安等反派角色，还有的同学负责旁白和舞台布置等工作。各小组

根据小说内容进行剧本改编，将林冲在草料场的生活场景，如整理草料、喝酒取暖等，以及山神庙中的复仇等情节，巧妙地转化为生动形象的对话和动作，并添加了适当的舞台提示。在排练过程中，学生们反复琢磨角色的性格特点，精心设计符合角色身份的动作和表情，如林冲在风雪中冻得瑟瑟发抖的样子、得知真相后复仇时的愤怒神情等，还积极动手制作或寻找简单的道具，如用硬纸板制作草料场的草堆模型、用木棍代替林冲的花枪等。展示交流环节，各小组依次上台表演，其他同学认真观看并做好记录。表演结束后，同学们纷纷发表自己的看法，对各小组的表演进行评价。最后，师生共同进行反思总结，学生们表示通过这次课本剧活动，对林冲的人物形象有了更立体、更深刻的认识，也深刻理解了小说所反映的社会现实，教师也认识到在引导学生改编剧本时，应更加注重对细节的处理，以更好地展现小说的内涵。

结语

课本剧在高中语文小说教学中的应用，为传统的小说教学带来了新的活力和生机。通过引导学生挖掘文本内核、转化文本内容、融入表演元素、组织展示交流以及开展反思总结等一系列路径，能够有效提升学生的学习兴趣 and 参与度，让学生在实践中加深对小说的理解和感悟，锻炼多方面的能力，丰富了高中语文小说教学的方法与形式，对提升教学质量起到了积极的推动作用。

未来，随着教育教学改革的不断深入推进，课本剧在高中语文小说教学中的应用有望得到进一步的拓展和深化。可以探索将更多不同题材、不同风格的优秀小说作品改编为课本剧，丰富教学内容。同时，结合现代教育技术，如多媒体、虚拟现实等，为课本剧搭建更广阔的展示平台，丰富课本剧的呈现形式，增强其吸引力和感染力。此外，还应加强对课本剧教学模式的系统研究与实践探索，不断完善教学策略和评价体系，使其更好地服务于高中语文小说教学，为培养学生的文学素养、创新能力和综合素养贡献更大的力量，推动高中语文教育迈向更高的水平，培养出更多具有深厚文化底蕴和人文情怀的人才。

参考文献

- [1] 缪俊鹏. 课本剧在文学作品教学中的实践研究[J]. 教育探索, 2020(3): 45-49.
- [2] 瞿海瑛. 戏剧元素融入语文教学的路径探析[J]. 教学月刊, 2019(5): 18-22.
- [3] 窦乃秀. 基于文本改编的语文实践活动研究[J]. 语文教学通讯, 2018(7): 33-36.