

儿童戏剧表演在小学课堂教学中的应用研究

覃冬霞

广西体育高等专科学校体育师范学院

摘要：为了全面提出和推广优质教育的理念，儿童戏剧教育在学前教育和九年义务初等教育中发挥着基础而又关键的作用。戏剧教育课程的结构应以人为本、以社会为本、以审美为导向，这对儿童戏剧教学法的人才培养提出了更高的要求。本论文重点致力于讨论发展儿童戏剧人才培养与戏剧教育课程建设方面的问题，并对此提出了改进举措。

关键词：儿童戏剧；人才培养；戏剧教育；课程建设

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2024.09.106

引言

随着中小学全面素质教育理念的提出和推广，义务教育阶段的音乐、体育等优质教育越来越受到重视，学生积极参加各种展览和表演活动，力求通过最美的舞台设计来表达自己。在新的形势下以及新的需求导向下，高校需要在人才市场研究下，正确认识到儿童戏剧的重要性，要为孩子开设艺术、音乐等学科的戏剧教学法课程，注重学生专业技能的发展，为今后的职业打下坚实的基础，以新需求和课程改革为导向，正确认识儿童戏剧的重要性。

但是，目前高校这类领域的儿童戏剧教育学课程较少，我国儿童戏剧教育学教育中还存在许多亟待解决和完善的问题。在此背景下，高校应更加重视儿童戏剧教学法课程的开发，努力提高教育质量并努力在社会上推广儿童的戏剧人才。接下来谈谈关于培养儿童戏剧天赋和构建课程的一些个人想法。

一、儿童戏剧表演的内涵

儿童戏剧表演是指儿童通过角色扮演和舞台演出来呈现剧情的活动，儿童戏剧表演不仅是一种娱乐活动，同时也是培养儿童自信、表达能力、合作精神和创造力的重要方式之一^[1]。通过参与戏剧表演，儿童能够体验到角色扮演的乐趣，发展自己的艺术潜力，并学会与他人合作和表达自己的想法与情感。以下是儿童戏剧表演的一般过程和关键要素：剧本选择和准备：确定适合儿童演出的剧本，通常是根据儿童的年龄、能力和兴趣来选择。剧本可以从现有的儿童戏剧剧本中选取，也可以进行改编或创作。角色分配：将剧本中的角色分配给参与表演的儿童。根据儿童的个人特点、才能和意愿，选择适合他们的角色，并确保每个孩子都有参与的机会。排练和练习：开展排练，儿童通过角色扮演、对白练习和情感表达来熟悉剧本和角色。导演可以指导他们的表演技巧、身体语言和情感表达，

确保他们能够生动、真实地呈现角色。舞台设计和道具准备：设计适合剧本的舞台布景和道具，以营造适合剧情的环境和氛围^[2]。在儿童戏剧表演中，可以选择简单的舞台设置和道具，注重儿童的创造力和想象力。服装和化妆：确定角色的服装和化妆需求，让儿童在演出时能够体现角色的特征和个性。舞台演出：进行儿童戏剧表演，让儿童根据剧本和角色进行表演，向观众展示他们的才艺和努力。演出可以在学校、社区或剧院等场所进行，观众可以是同学、家长、社区成员等。回顾和反思：演出结束后，进行回顾和反思，让儿童分享他们的经验和感受。讨论表演过程中的挑战和收获，以及如何改进和提高未来的演出。

二、儿童戏剧表演在小学课堂教学中的优势

儿童戏剧表演在小学课堂教学中的应用研究已经得到了广泛的关注和认可，在小学课堂中，教师可以通过儿童戏剧表演活动来支持综合素养的培养。这包括语言表达、社交技能、情感管理、创造力等多个方面^[3]。有效的戏剧教学需要教师具备戏剧教育的知识和技能，能够创造积极的学习环境，激发学生的兴趣和参与度。以下是一些关于这一主题的研究方向和发现：

（一）语言发展和表达能力

有研究表明，通过参与戏剧表演，儿童能够提高语言发展和表达能力。戏剧活动中的对白练习和情感表达有助于儿童提高词汇量、语法结构的运用能力，以及清晰有效地表达自己的思想和感情。

（二）社交技能和合作精神

儿童戏剧表演强调团队合作和集体创造，通过在角色扮演和演出过程中与同学互动，儿童能够培养良好的社交技能和合作精神。研究发现，这种团队协作的经验对儿童建立友谊、理解他人和培养团队精神都有积极的影响。

（三）情感智力和情感表达

戏剧表演为儿童提供了一个安全的环境，让他们能

够表达和理解各种情感。通过扮演不同的角色，儿童可以体验到不同情感，并学会用适当的方式表达这些情感。这对于培养儿童的情感智力和情感表达能力至关重要^[4]。

（四）学科整合

一些研究关注儿童戏剧表演与其他学科的整合。通过在课堂中将戏剧与语言艺术、社会学、科学等学科相结合，可以提供更丰富和多样化的学习体验，促进跨学科的综合发展^[5]。

三、加强戏剧教育课程建设措施的实施

为了加强戏剧教学法课程结构，达到预期效果，高校和教师至少要完善课程体系，注重儿童戏剧自我呈现。

（一）完善课程教学体系

要完善儿童戏剧课程的教学体系，需要考虑以下几个关键因素：年龄段差异：儿童的认知水平和兴趣会随着年龄的增长而变化，因此戏剧课程的设计应该考虑到不同年龄段学生的特点。综合素养：儿童戏剧课程应该致力于综合素养的培养，包括语言表达、社交技能、创造力、批判性思维等方面。通过设计多样化的戏剧活动，帮助学生在不同层面上全面发展^[6]。学科整合：将戏剧与其他学科整合，促使学生在戏剧表演中学到更多的知识。实践性教学：儿童戏剧课程强调实践性教学，学生通过实际参与戏剧表演来学习。个性化学习：考虑到每个儿童的兴趣和能力都不同，教学体系可以更注重个性化学习。教师的角色不仅是知识的传授者，更是引导学生发现和发展潜能的引导者^[7]。反馈机制：设计有效的反馈机制，让学生能够从表演中获得及时、具体的反馈。这有助于他们不断改进和提高自己的表演水平。

（二）重视儿童戏剧表达

作为表演的入门训练，儿童戏剧构思旨在提高学生的身体敏感度、声音表达和出色的即兴创作技巧。因此，教育工作者应谨慎调动学习对象，以便从不同角度参与戏剧创作兴趣和热情的表达范围从有节奏的练习到模仿和静音故事戏剧构思等方面^[8]。

重视儿童戏剧表达对于儿童全面发展和学习过程中的多方面收益至关重要。以下是一些关于重视儿童戏剧表达如何实现的建议：纳入课程：将戏剧表达纳入学校的课程中，为儿童提供定期的戏剧活动和表演机会。提供反馈：提供有效的反馈机制，帮助儿童了解他们的表演优势和改进的方向。通过以上方式，学校和家庭可以共同努力，为儿童提供一个促进戏剧表达的丰富、有趣的学习环境，从而促进他们全面发展。

（三）突出儿童戏剧创作

新课程改革的背后，教师可采用小组合作的形式，

是学生有机会基于集体创意的理念完成创作，激发集体智慧，释放学生潜能，以集体协作的形式帮助实现集中学习。教师作为领导者和组织者，需要关注整体计划，监控进度，及时指导和改进学生的工作^[9]。具体包括以下几点：第一，编写一个脚本。对于师范专业的大学生而言，剧本改编是必备职业技能，因此，在对影视作品进行改编时，要进行删减，保留主线，突出戏剧矛盾，并不断提高戏剧的趣味性。第二，发展儿童戏剧教育项目。教师可以举办编剧研讨会，学生可以自由表达自己的意见。根据场景的内容，为每组学生分配一项任务。有一个儿童剧院角色配色方案的工作直接影响到整个戏剧的质量和水平。对于艺术家、音响师等角色，教师可以通过自我介绍的方式要求学生提出自己的项目，为儿童戏剧教学的质量和水平做出贡献^[10]。

（四）做好儿童戏剧排练工作

儿童戏剧排练是确保一场成功演出的关键步骤，因此做好儿童戏剧的排练工作至关重要，以下是一些建议，可以在排练中取得良好的效果：明确目标和教育目的：明确戏剧的目标，是提高儿童的表达能力、培养创造力，还是加强社交技能，将排练过程融入教育目的，使学习成为有趣和富有意义的体验。建立良好的氛围：营造积极、支持的环境，让儿童感到安全和自信。鼓励合作、尊重和互动，建立团队精神。角色分配：考虑每个儿童的兴趣、技能和舞台经验，进行合适的角色分配。鼓励多样性，让每个孩子都能参与到表演中。确保每个演员都明白他们在每个阶段需要做什么。细致分解：将整个戏剧分解成小部分，逐步排练，确保每个场景和台词都得到充分的关注。创造性发挥：鼓励儿童发挥创造性，尝试不同的表演方式，以展现他们独特的才能。可以设立一些创意工作坊，帮助孩子们更深入地理解角色。家长和社区参与：鼓励家长和社区成员参与排练过程，支持孩子们的表演。可以组织观众彩排，让孩子们适应在观众面前表演的感觉。庆祝成功和成就：在排练的过程中，及时表扬孩子们的努力和取得的进展。最终的演出结束后，举办庆祝活动，让孩子们感受到成功的喜悦。通过以上措施，你可以帮助儿童建立对戏剧的兴趣，提高他们的表达能力，同时培养出一个有团队合作精神的戏剧团队。

四、注重增强儿童戏剧教学的师资力量

在新的形势下，高校在推进儿童戏剧教育中，应注重加强儿童戏剧教育的教育能力，建设坚实的人力资源基础，提高教育质量。首先，学校应提高对教职工的入学要求，提高招聘要求，引进专业水平过硬、教

学经验丰富的青年教师,引进具有丰富儿童戏剧制作理论经验的艺术教育团体优秀演员,为现有师资队伍注入新鲜血液。其次是完善校企合作模式。学校特别注重加强与儿童戏剧的合作,邀请专业技能突出、经验丰富的儿童戏剧专家到学校担任兼职教师,为学校儿童戏剧教育的发展提供更大更好的支持。使学生快速了解儿童戏剧教育和表演的特点和难点。有必要促进大学的发展,以培养更好的教学人员,以满足社会的需求。另外,高校还应加强对在职教师的培训。高校要支持教师发展终身学习理念,为教师创造更多学习和继续教育的机会和平台,确保儿童戏剧的新理念、新技法能够及时学习。学校还可以邀请有能力的专家和科学家针对教师的薄弱环节进行培训教育,这无疑将优化师资结构,加强师资队伍建设,不断提高人才培养的质量和水平。

增强儿童戏剧教学的师资力量对于培养学生的艺术素养和综合发展至关重要,以下是一些建议,帮助提升儿童戏剧教学的师资力量:专业培训和发展:为儿童戏剧教师提供专业培训和机会,包括戏剧教学方法、儿童心理学、创意表达等方面的课程。支持教师参加相关研讨会、工作坊和培训项目,以保持其专业水平。持续学术支持:设立专业社群或网络平台,让教师能够分享经验、交流教学方法,并获取最新的教学资源和研究成果。提供导师制度,让经验丰富的教师指导新手教师,促进教学水平的提高。引入艺术教育课程:学校可以引入专门的艺术教育课程,培养儿童戏剧教师的专业素养。课程内容可以涵盖戏剧历史、理论、演技技能、剧本创作等方面。支持研究和创新:鼓励教师参与教育研究,推动儿童戏剧教学领域的创新。提供经费和资源支持,让教师能够开展有益于教学改进的研究项目。与专业机构合作:学校可以与艺术学院、戏剧机构等专业机构建立合作关系,获取专业指导和资源支持。邀请专业戏剧从业者作为讲师或导师,与教师共同提高戏剧教学水平。持续评估和反馈:定期进行教学评估,通过同行评课、学生评价等方式为教师提供有针对性的反馈。建立完善的绩效考核机制,激励教师不断提升自身的教学水平。资源投入和设施支持:提供儿童戏剧教学所需的各类资源,包括舞台道具、音响设备、剧本等。确保有足够的教学场地和设施,以支持实践性的教学活动。跨学科整合:鼓励儿童戏剧教师与其他学科教师合作,进行跨学科整合,将戏剧与其他学科知识融合,提升综合素养。通过上述措施,学校可以建设一支专业化、富有激情的

儿童戏剧教师队伍,为学生提供更富有深度和广度的艺术教育。

结语

综上所述,儿童戏剧教育是全面素质教育理念深入人心之后富有特色的教学内容,高校在培养儿童戏剧人才的同时,要根据当前形势,优化儿童戏剧教学法课程设置,教导儿童高度重视儿童戏剧教育,引导儿童对儿童戏剧有深刻的理解和体验,努力提高儿童的专业技能、想象力和创造性思维。大学还应该继续加强他们的教师队伍。基于此基础上,学校有望为满足社会发展需要的更好的教育做出贡献为教育健康快速发展做出贡献的人才。

参考文献

- [1] 曹雨. 儿童戏剧的人才培养与戏剧教育课程建设研究[J]. 戏剧之家, 2021, (20): 49-50.
 - [2] 贾德俊. 中国儿童戏剧教育工作坊现存问题的思考[J]. 戏剧之家, 2021, (31): 21-22.
 - [3] 闫新萍. 幼儿戏剧活动对幼儿社会性发展影响的研究[D]. 广州大学, 2023.
 - [4] 樊偲. 以儿童戏剧为载体开展幼儿德育教育的有效策略[J]. 小学生(中旬刊), 2021, (06): 14.
 - [5] 张嘉. 学前儿童戏剧教育的现状及对策[J]. 戏剧之家, 2021, (35): 59-60.
 - [6] 欧阳逸冰. 试谈儿童戏剧艺术及其本体特征——在全国儿童戏剧发展研讨会上的发言[J]. 艺术评论, 2023, (08): 65-75.
 - [7] 徐洁萍. 浅谈以儿童戏剧工作坊为载体的小学语文课堂新样态[J]. 新世纪智能, 2023, (A0): 41-43.
 - [8] 黄艳. 浅谈儿童戏剧对儿童教育的影响[J]. 戏剧之家, 2020, (33): 55-56.
 - [9] 孙恺璐. 关于学前教育专业开设儿童戏剧课程的必要性探索[J]. 艺术大观, 2021, (12): 118-119.
 - [10] 叶蕊. 儿童戏剧融入幼儿园德育课程的价值意蕴与实践路径[J]. 教育观察, 2023, 12(03): 91-94.
- 作者简介: 覃冬霞, 1980年12月, 女, 壮族, 广西大新县人, 本科, 教授, 研究方向: 小学教育、戏剧表演。
- 基金项目: 1. 国家艺术基金2016年度大型舞台剧资助项目, 儿童剧《壮壮快跑》(20161106); 2. 国家艺术基金2019年度资助项目, 儿童音乐剧《月亮上的妈妈》(2019-A-01-(104)-0104); 3. 国家艺术基金2022年度传播交流推广资助项目, 杂技剧《英雄虎胆》(2022-A-04-(044)-342)。