将戏剧教学融入综合实践课堂 打造艺术与

教育兼备的旅程

吕俊瑶

戏剧是一种表演艺术，一种自我表达的出路，一种学习方式。戏剧是一种有效的学习工具，因为它涉及学生的智力、身体、社交和情感。综合实践活动课程是一门经验性、实践性的课程。是课程学习中的重要领域，综合实践活动的模式是多种多样的，综合实践活动的内容是丰富多彩的。通过这三年的教学，我深深地体会到，将戏剧教学融入综合实践课堂，是一种全新的教学模式。实施综合实践课程，关键在于要突出学生主体地位。陶行知认为，教育应以生活为中心，“没有生活做中心的教育是死的教育，没有生活做中心的学校是死的学校，没有生活做中心的书本是死的书本”。

虽然戏剧教学已经被广泛运用于国外课堂实践，但有关戏剧教学的研究仍不多。在国内，戏剧教学更是处在探索阶段。由于国内对戏剧教学缺乏研究和实践，也缺乏相应的资料和教材，教师往往因为不能完全理解戏剧教学的目的和本质，而过分关注台词的记忆和模仿，忽视戏剧的整体情境、人物的心理表现和学生的创造力。

然而，戏剧应该是一个独立的、富有创造力的课程，其产生的是“孩子们自发的、自我的创造，并自然而然地发展成为一种表演"。当然，学生个体之间的差异也是客观存在的，有些学生天生具有表演的本能与欲望，而部分学生由于性格内向、不善于在公众面前表达或表演，他们享受戏剧课堂的程度是不同的。但是不管怎样，戏剧教学都会增强所有参与戏剧表演学生的语言表达能力和自信心。“在欧美国家以及我国台湾地区，戏剧教学已经发展成为一种非常重要的培养学生全面素质和能力的教学方法，甚至被认为是最好的一种教学手段，目前我们国内的老师在这一方面还稍有欠缺，所以我们通过快速的提升自己赶上来。”在尝试推行戏剧教学的过程，一步步引导孩子充分发挥自己的主动能力去做探索，眼看着戏剧教学让课堂变得更高效。与传统教学中老师要不然是过分指导，或者过分自由不同，我觉得通过适时引导，让孩子主动参与，去探索和解决问题。孩子们在整个活动中，充分发挥自己无限的想象力和创造力，展现了不一样的自己。小游戏的互动，打开了孩子们的思维，使课堂变得越来越有创意。

研究表明，将戏剧运用于语言教学，对学生的语言学习可以产生很多意想不到的效果。戏剧表演不仅可以成为语言教学手段的一部分，还把语言设定在了丰富的戏剧剧情中。戏剧的台词包含了丰富的语言形式，几乎涵盖所有的语言功能，如解释、抱怨、赞美、恳请、惊喜、致歉等。此外，戏剧还通过其多样的呈现形式，如独角戏、搭档演讲、角色扮演等丰富了语言教学的活动，而其最可贵之处，”就在于它能够提供不同的故事情景和大量的实践机会，让学生学会使用语言与人沟通”。总之，戏剧教学使语言学习和戏剧表演达到一个平衡点，通过”即兴——呈现——知识表达——反馈＂的系统过程，为语言学习提供了自然、自由、自信和自主发挥的平台。戏剧还通过其生动、真实的生活场景和人物关系等对学生体验文化情境，感知人物心理，丰富生活经历，认识自我，增强自信，发现生活中的真、善、美等发挥独特的作用。

在综合实践的戏剧课内容十分丰富：从绘本故事到名剧续写；从节奏步行到肢体扮演；从职业体验到角色互动；从音乐欣赏到剧本表演等，课堂中我会安排不同的故事背景，根据不同学生的不同个性，为他们选取适合的角色和台词，让学生将自身融入剧本人物，感受其所处的环境与心境，同时配合其他同学一起完成。

刚开始有不少学生都有些放不开，但经过耐心的鼓励和引导，他们开始慢慢尝试着去饰演老师安排的角色，帮助每个孩子打磨每一句台词，从语音声调到动作神态，一点一点帮大家找到感觉。“通过长时间的戏剧课打磨，小朋友学习开心了，思维更灵活，协作能力也更强了，与同学的关系更和谐。”

戏剧和其他创造性的学习方法可以以各种不同的方式提供，用于各种目的。在可以课堂中渗透戏剧教学，可以采用的一些简单戏剧方法，如戏剧热身，教师可以通过热身活动，帮助学生放松并专注于接下来的课程，增添课堂气氛。戏剧热身也有助于提高学生的创造性思维技能。在任何戏剧教学中，教师在备课时都需要有明确的目标和目的，这一点至关重要。如果教师在课堂中仅仅带领着学生玩很多戏剧游戏，过段时间之后学生很有可能就会变为极其亢奋且不听从教师口令的状态。然而，如果将戏剧游戏和技巧置于适当的环境中，它们便能够有效地发挥作用。如果教师清楚自己在这节课想要达到的目标，可以把这一点在一开始就传达给学生，以便他们理解课程目的和个别任务。每个孩子都需要理解他们在戏剧课程中的角色和责任。教师需要在游戏开始的时候概述一下这个环节，然后在进行的过程中阐明每一个活动。在教师介绍某项活动时，要清楚地解释这项活动的相关步骤。作为教师一定不能在一开始就对学生说:“大家每人找一个合作伙伴 ”，因为你会立刻失去学生的注意力，学生们更加关注的是他们想和谁一起工作。教师需要向学生解释想通过这个活动实现的目标，学生们应怎样做，应花费的时间，以及需要独立完成，还是和同伴或小组一起完成。随后教师可以给学生们一个信号，让他们分组或进入一个空间，准备开始。在活动中，教师需要在不同小组之间巡视，帮助学生们互相协商，解决他们所遇到的困难，并提醒他们活动的任务以及目的。阿尔伯特·爱因斯坦曾经说过："想象力比知识更重要。因为知识是有限的，而想象力拥抱整个世界，刺激进步，催生进化。“戏剧还能够在跨学科教学中起到关键性作用，戏剧能通过假定情节，为学生们重现场景，便于学生们加强对抽象问题的理解。例如地理、历史、以及数学等不同学科领域，都能够通过戏剧，提升学生的思维模式。在小学综合实践教学中，与自己本节课相关的文化和环境问题可以通过戏剧轻松地探索。静止图像、桌子和声音可用于营造不同地点和环境的氛围，作为一个特定地区，让学生从不同角度来审视问题，并让学生小组合作，加深他们的理解。“在欧美国家以及我国台湾地区，戏剧教学已经发展成为一种非常重要的培养学生全面素质和能力的教学方法，甚至被认为是最好的一种教学手段，一直到五年前我们国内的老师在这一方面还稍有欠缺，所以我们通过快速的提升自己赶上来。”将戏剧教学融入自己科目的教学中，一步步引导孩子充分发挥自己的主动能力去做探索，眼看着戏剧教学让课堂变得更高效。

余秋雨先生曾说：“一个孩子如果没有机会从小学习表演，将来很难成为有魅力的社会角色，让儿童参加戏剧表演，不是要培养文艺爱好者，而是要赋予孩子们一种社会技能。”在王静的班级里，戏剧教学十分讲究因材施教，善于发现并挖掘每一个孩子的特性，帮助他们将潜能释放出来，不但提高了孩子们的自信心，也在潜移默化中提升了孩子们的气质，语言表达能力和表现能力。

“将戏剧融入教学共有四个魅力：一是将语言知识融入戏剧活动中，让学生‘吸收’更高效；二是戏剧教学中剧中的语言输入大幅增长，提升了学生的语言总量；三是活动吸引学生自主地投入时间；四是极大增长学生的接受强度。”如今，经过长时间的打磨，戏剧教学课日臻完善，得到了学生们的认可。老师变“导演”，学生成为“演员”，寓教于乐，孩子们寓学于乐，这就是我们所追求的教学目标。

戏剧是一种教学工具，允许学生在一个“可控的”或无威胁的环境中参与、表演和观察。换句话说，它为学生提供了另一个学习和展示学习的“非传统”机会。

在戏剧的课堂中，每天都能够在特定的空间上演来自不同时空不同领域的奇特故事，戏剧在开阔学生视野、领略各地文化等方面都有不容小觑的作用。国家的未来取决于人民的创造能力。如果我们的国家在今后几十年中要继续迎接未来的挑战，那么今天的学校就需要培养出具有创造性的领导者，而戏剧，正是实现这一步骤的关键因素。