

教育戏剧，让小学语文教学凸显变革的力量

——浅谈教育戏剧在小学语文教学中的应用

张胜辉

(北京第二实验小学洛阳分校, 河南 洛阳 471000)

摘要: 教育戏剧与语文教学的有机融合实现了塑造教师教学特色和促进学生个性发展的目标。在小学语文不同主题与载体的教学过程中, 根据教育目标和教育基本要求, 让教育戏剧和语文教学完美邂逅、默契融合, 立足学生核心素养发展, 充分发挥语文课程育人功能。

关键词: 教育戏剧; 语文教学; 核心素养; 综合能力

教育戏剧作为全学科育人的课程代表, 对于激发学生潜能, 激活学生内在需求, 激起学生创作欲望, 提升艺术与文学素养的价值, 已得到广泛认同。在语文教学中构建起知识、情感、实践的活动关系, 以贴近学生认知和成长规律的有效方式, 让学生在生动的学习过程中训练听说读写基本能力, 获得知识、技能、经验、素养的提升, 逐渐形成思维、审美、文化等内在涵养。

我们本着提升学生核心素养的目标, 将教育戏剧与语文教学有机融合。不等同于课本剧表演、舞台演出, 也不等同于传统的语文课堂。它是以自然班为单位, 借鉴戏剧教育的理论和实践, 从戏剧视角、表演视角将一个主题的语文学习通过引导学生解读文本、理解言语、创新思维、感悟文化, 把台前学习和幕后思考以戏剧形式呈现出来的一种提高综合实践能力、提升语文核心素养的教学新范式。

一、传统文化遇上教育戏剧, 体悟“语文味儿”

青少年身上肩负着学习和传承中华思想文化的重任, 也承担着学习、践行和传承中华优秀传统文化的使命与责任。面对蕴含深邃思想且相对抽象难懂的术语, 如何在教学中更好地让青少年去理解和体验, 而不是简单的背诵与记忆呢? 语文与戏剧融合, 让课本上简单、质朴的文字展现出新的活力, 孩子们仿佛穿越千年置身古代, 将自己对课文的理解通过表演展示出来。因为心中有“戏”, 他们学得开心, 学得高效。

统编版小学语文教材在编排上充分考虑了古诗文的数量、篇幅、体裁、难度等各方面的因素。古诗文作为中华民族的文化瑰宝, 承载着独特的育人价值。“诵读儿歌、儿童诗和浅近的古诗, 展开想象, 获得初步的情感体验, 感受语言的优美”是课程标准中对第二阶段学生的学习要求。常规的古诗文教学策略多为借助注释、想象画面、了解背景、品味感情等, 因教学活动模式化使学习过程单调乏味。当教育戏剧融入古诗文教学时, 学生的学习过程不仅充满了趣味, 更提高了学习效率。

例如: 教学苏轼的《饮湖上初晴后雨》时, 除了基本的引导学生借助注释、想象画面、借助音频等常规的教学策略来落实教学目标外, 西湖的美无论是晴天还是雨天都让人心生爱怜, 而苏轼笔下的“西子”更引起学生极强的好奇心。如何让学生对诗词有更深入地理解, 并能感悟诗人的情感呢? 教育戏剧的介入就让学生学习的过程更加有趣、丰盈。成语典故“沉鱼落雁”的补充, 集体演唱配合小小情景剧的方式, 激发了学生表演的欲望, 学生在表演中感受诗词带给学生的意境美。

教师指导学生先研读成语“沉鱼落雁”典故: “春秋的时候, 有一个叫作西施的美女, 她每天都会到溪边去浣纱, 溪中的鱼看到西施, 觉得自己长得比西施丑, 都羞愧得不敢浮上水面, 全沉到水底去。汉朝的时候, 也有一个美女叫王昭君, 她要出塞去嫁

给番王的时候, 天空飞过的雁, 看到王昭君长得那么漂亮, 都惊讶的忘记该怎么飞了, 全坠落到树林里面。后来, 大家在称赞一个女人长得很漂亮, 就说她有沉鱼落雁的容貌。”

随后, 教师指导学生节选出和本诗有关的“沉鱼”内容, 在小组内讨论这一幕的场景、人物、情节、语言……在教师的点拨, 学生的热烈讨论中, 绝世佳人“西子”飘然而出:

地点: 小溪边

人物: 几位洗衣服的女子 and 数条“小鱼”

女子1: 今天天气不错, 这些衣服洗完很快就会晾干了。

女子2: 洗完衣服, 我们一起去山上游玩吧。

西子: (面带微笑, 放下正在洗的衣服, 静静地看着水中游来游去的小鱼, 自言自语) 瞧它们游得多自在啊!

小鱼们: (看向西子) 齐声说: “好美啊!” (随后张大嘴巴, 忘记了游动, 慢慢沉入水底。)

西子: (先是吃惊, 然后羞涩地笑了)

剧情虽简单, 但在学生富有灵性的演绎中升华了诗句的意境, 更提升了学生的创作能力和表达能力。如此轻巧的介入, 把一堂一本正经的语文课变得生趣盎然、其乐融融。可见教育戏剧与古诗文教学的默契配合, 不仅实现了体验情感、领悟内容的教学目标, 还提升了学生的综合能力。

又如: 在教学小古文《守株待兔》时, 将镜头定格在“因释其耒而守株, 冀复得兔”的场景, 让学生分组编排“耕者”在“守”的日子里做了什么事、遇到了哪些人、情感发生了什么变化等。当“耕者”的日常所为被鲜活演绎时, 学生自然通透了“兔不可复得, 而身为宋国笑”的意蕴, 更感受到古文文字少意丰、行文简练的语言魅力。在此教学活动中学生的思维被激活, 语言被激发, 所编排的情境皆为合理顺意。如此的活动支架不仅实现了语文教学的基础目标, 还收获了学生表达能力、创造能力的提升, 更品味到经典文化的魅力。当学生再次诵读小古文时, 情感更充沛, 朗读更有韵味, 理解更富深意, 语感也悄然形成。

当古诗文遇上戏剧, 原来安静、简短的文本变得立体化了。在戏剧教学当中, 学生全身心投入进来了, 在充分阅读理解的基础上, 文本真正被立体重组。学生用真心共情的内心体验走近人物, 化身为那个角色, 真正实现为之代言、抒发情感的目标, 并自觉地完成体验式、创造性学习的全过程。学生在自我实践蜕变的过程中, 语文综合素养得以全面提升。

发挥想象, 创编演绎, 看似简单的教学环节却发挥着教育戏剧在语文教学中“四两拨千斤”的作用。轻巧的跨学科融合, 自然生成学生思维及语言的发展势态, 不仅提升了学生的综合能力, 更将中国传统文化厚植学生心坎, 为学生的全面发展和经典文化传承打下坚实的基础。

二、寓言故事与教育戏剧合作，提升思辨力

对于小学生，一个好的儿童剧，就是他人生的模拟场。在儿童剧场的舞台上，孩子会透过故事表象，看到主人翁在故事里遇到的问题、挫折或者是困难，同时也能看到主角是如何运用智慧、勇气或爱心来解决和克服剧中的问题、挫折和困难的。孩子会把自己的情感投射在角色上，跟着角色在剧情里经历一遭跌宕起伏的“问题—困难—挫折—克服—解决—成就”的过程。将来面对现实生活中相对等问题、挫折、困难的时候，就会像一个小种子在他心里一样，会破壳、发芽、成长、茁壮，帮助他在人生的道路上从容面对所有的问题障碍并加以解决。

著名儿童文学家严文井曾说：“寓言是个魔袋，袋子很小，却能从里面取出很多东西来……”寓言是生活的一面镜子，让小故事折射出大道理，为学生的成长提供了必要的精神食粮，同时也培养了学生的思辨能力。《狐假虎威》《守株待兔》《南辕北辙》等一些耳熟能详的中国古代寓言故事，孩子们都乐于去即兴表演。即使没有准备好服装、道具，他们也能很快进入角色，并加入自己对角色的理解尽情展现寓言故事所赋有的意义。除了《中国古代寓言故事》，孩子们还阅读了《伊索寓言》《克雷洛夫寓言》等，从孩子们的脸上不难发现他们无以言表的喜悦。其中，不仅有故事带来的哑然失笑，更多的还是每个有趣的故事带给每个孩子不同的思考。

三年级下册的第十课是选自《伊索寓言》的故事《鹿角和鹿腿》。这个故事很简单，学生一读就懂，也能说出个大概。为了让学生在情境中辩出寓意，体味寓言的魅力，教师在课堂的最后环节设置“辩与辩”的活动。让学生饰演“鹿角”和“鹿腿”展开辩论，再现“狮口逃生”的惊险场面，如此的活动支架不仅让学生体验了一把“生死关头”的抉择，更收获了辩论之后的客观视角。或许学生的表演并不是很精准，但体验过程所带来的心理变化和精神成长是毋庸置疑的。

于活动中见戏剧，在戏剧中见教育！学生沉浸于教育戏剧的语文教学活动中，缩短了与课文的距离，激发了主动学习的愿望。最终他们更加客观地解析了鹿最后的一句话：“两只美丽的角差点儿让我送了命，可四条难看的腿却让我狮口逃生。”这个寓言故事揭示的道理便显而易见，联系生活实际“尺有所短，寸有所长”的例子也比皆是。明理立志，日趋完整，随着教育活动的深入推进，孩子们观察世界的眼光正在发生变化，在接下来的口语交际《该不该实行班干部轮流制》的实践活动中，与现实生活接轨，在情感共鸣和价值取向的引导下，实现知识、情感、行动的协调统一。

由此去挖掘他们的内在力量，摆脱纯粹的依赖与被动，尝试去看、去表达，用智慧和爱去化解关系中的问题，并从中获得经验。

三、教育戏剧与小说邂逅，提升表达力

戏剧是生活的预演，台词饱含人生的隐喻。演员捕捉到灵感，即兴的反应内心世界，在安全的氛围内放飞自我，直抒胸臆，演绎畅快人生。

小说是一种叙事性的文学体裁，它以塑造人物形象为中心，通过完整的情节和具体环境的描写，反映社会生活，表达主题思想。课程标准对于第三阶段的阅读要求中有这样一句话：“能复述叙事性作品的大意，初步感受作品中生动的形象和优美的语言，关心作品中人物的命运和喜怒哀乐，与他人交流自己的阅读感受。”

统编版小学语文六年级上册第四单元编排了三篇小说：《桥》《穷人》和《在柏林》。在教学本单元的过程中，除了让学生习

得了解人物形象的方法外，还要让学生从人物、情节和环境三个方面去认识小说世界，感受“小说大多是虚构的，却又有生活的影子”这句话的意蕴。本单元的“快乐读书吧”推荐学生阅读苏联作家高尔基的作品《童年》，让学生带着习得的方法去了解主人公阿廖沙的人物形象。

著名导演冯小刚说：“教育戏剧也能让儿童更好地面对未来！每个人一生中都在扮演不同的角色，他们都要投入到角色中……小朋友不知道自己一生会成为什么样的角色，我觉得表演可以让他们更深刻地理解人生，演好生活中的角色。”六年级学生已经有了五年的戏剧表演经验，让教育戏剧课程在这个单元成为主角：编剧组、导演组、道具组、演员组……学生展示的舞台更大了。在展示过程中，教师指导学生进行剧本改编。剧本改编之前，教师和学生围绕每一篇小说进行深入浅出的讨论。浅层次讨论为自己喜欢或者欣赏的故事情节或人物，深层次讨论则围绕小说主题进行展开，在讨论中逐渐明确要演绎哪部分内容、怎么进行剧本编写。在不同层次的讨论中学生对文本主题、人物形象理解也更加透彻。

精彩的小说中，环境描写必不可少。为了突出环境的作用，学生制作的PPT、各种道具也精益求精……当孩子们把《穷人》这部课本剧呈现给大家时，饰演桑娜的女孩不仅从服装上用尽了心思，表演也细腻独到。她把桑娜紧张、不安、担忧、自责等心理活动演绎得淋漓尽致，赢得了“最佳表演奖”的荣誉称号。可想而知，一次倾尽心力的体验带给孩子们的是全方位的成长，而小说与教育戏剧的融合，不仅使教师和学生同成长成为可能，而且为学生提供了一个集体验、创造、娱乐、教育于一体的全身心、多感官、齐参与、情景体验式的学习方式，从而使课程更加立体化，也让课堂变得更加多维了。孩子能够去感受、代入、迁移，由此建立对人性深层的洞悉与思考，加深对这个世界的理解，拓宽对于生活的想象，从而更好地梳理自己，面对自己在现实生活中的种种境遇。

教育戏剧和语文教学的有机融合，不仅丰富了学生语文学习的内容，让学生产生浓厚的学习兴趣，同时也在不同阶段助力学生听说读写能力的培养和提升。学生的语文学习过程因教育戏剧的融入更具梯度，教育戏剧作为教学活动的支架起到了提升学生表达能力、创作能力和合作能力的作用。语戏相融，花开春风，充满魅力的语文教学因教育戏剧的融入更具智慧，携手教育戏剧的语文教学让学生的成长更加完整。

让学生在健康向上的审美实践中体验艺术、关注社会、树立正确的历史观、民族观、社会主义核心价值观。在新课标的指引下，我们还将继续通过教育戏剧，培养学生的团队合作意识、促进学生身心健康成长、提升学生人文素养。传承和弘扬中华优秀传统文化，我们在不断探索与实践。

参考文献：

- [1] 黄玉霞. 让语文课“活”起来——浅析戏剧教育在语文教学中的应用[J]. 读写算(教师版): 素质教育论坛, 2017(46): 1.
- [2] 李嘉旭. 教育戏剧在小学语文阅读教学中的应用[D]. 沈阳师范大学, 2020.
- [3] 张怡. 浅谈教育戏剧在小学语文课堂教学中的应用[J]. 基础教育论坛, 2018(15): 4.
- [4] 张鑫. 单元整体观念让教学整合变简单[J]. 小学语文教学, 2020(21): 2.

本文系2020年度河南省基础教育教学研究项目《小学教育戏剧课程开发与实施研究》(JCJYB20250392)研究成果。