

试析儿童剧创编

于黎

(武汉晴川学院,湖北武汉 430204)

摘要:在儿童剧创编学科教学活动中,教师需有效发挥主导作用,并且其作用的发挥很大程度上决定了学科教学效果。所以,儿童剧创编学科教师不仅要重视对学生的能力培养,而且要注重言传身教的作用,将良好的教学观念和学习理念传递给学生,促进学生能力的全面发展,提升学生在人才市场的竞争力。结合笔者实践经验,本文就儿童剧创编展开如下探讨,以期为各位同行提供一些参考。

关键词:儿童剧;创编;策略

儿童剧创编活动有利于儿童多方面能力的发展,是当前比较受到教师认可、儿童青睐的综合型教学方式。高校在进行儿童剧创编人才的培养过程中,要注重对学生编创能力和理念的培养,从而促使学生在人才市场上更具竞争力。结合笔者实践经验,本文从儿童剧创编活动的实施策略、学科教学实施策略、教学效果提升路径等几个方面对儿童剧创编进行讨论。

一、儿童剧创编活动的实施策略

儿童剧创编活动是一项综合性教学活动,有助于儿童智力开发和教学形式的多样化发展,是当前的幼儿教育中常用的教学方法之一。笔者以绘本剧的编创实施为例,对其这种教学模式的实施策略进行探讨。

(一) 绘本的选择

绘本凭借趣味性的故事和精美插图成为儿童的特殊朋友。实践发现,处于不同年龄层的儿童,对绘本的偏好不同,根据参与者的年龄不同,教学活动所使用的绘本也不同。年龄较小的儿童,喜欢画面鲜艳且故事情节简单的绘本。年龄较大的儿童,表现能力和表达能力更强,更加偏好角色特征鲜明的绘本。

(二) 绘本剧的创作策略

1. 剧本创作

受到智力发展水平的影 响,儿童更加喜欢以图画为主、文字描述为辅的绘本阅读资料,对绘本剧同样充满兴趣。绘本剧的创作要保持故事的生动性和完整性。在对绘本故事进行二次加工和创作的过程中,教师要根据舞台表演需求和儿童表现能力,丰富角色对话的细节。比如,不同角色入场时的走路姿势、说话时的语气和动作都是不同的,编创者要进行大胆的想象和细致的处理,使剧本更加符合儿童表演需求。

2. 剧本编排

每个人经历不同、阅读角度不同,对同一剧本的理解也会存在差距,所以演出效果会因为编排教师的不同而产生差异。为了保持儿童剧表演的观赏性和艺术性,教师要在把握儿童剧整体风格的基础之上,选择绘本表演元素的展示形式。以《老鼠嫁女》为例,整个表演可以分为5幕,编创教师可以根据每一幕的表演内容不同、人物活动范围和心情不同,选择不同的背景音乐,并对人物的动作和表情进行个性化设计。

3. 表演中的指导

首先,教师要带领儿童熟悉剧本,帮助他们把握人物心理活动,增强儿童的代入感,促使其与角色同怒、同喜。在舞台上,每一

名儿童都是主角,对故事演绎而言不可或缺,儿童剧创编要注重不同人物之间的互动设计,避免小演员没有台词时就没有交流。比如,小演员在排练《老鼠嫁女》时,教师为他们讲一讲这个故事,并参照剧本对其中“人物”言行进行模仿,加深孩子们对不同角色的理解和印象,从而帮助他们选到自己喜欢的角色。选好角色之后,小朋友可以与小伙伴或者家长一起对台词,进而熟练记忆台词,并进一步理解剧本,在表演中加入更多创新元素。集体排练过程中,教师对孩子们的表演进行点评和纠正,帮助他们对表演精益求精。舞台表演时,教师要在每一位小演员上台的前3分钟提醒其做好准备,并为其加油打气。这些教师工作内容都要在剧本编创中有所体现,以发挥剧本对教师的提示作用。

4. 演出前准备

这一阶段的工作量较大,教师要发挥好主导作用,并对海报设计、观众邀请、服饰制作、音响调试、舞台布置工作进行梳理,邀请家长和儿童参与进来,减轻教师工作量的同时,提升儿童和家长的参与感。比如,一些美术制作工作可以由教师和家长共同完成,并根据儿童动手能力将部分辅助工作分配给儿童。儿童完成制作工作之后,教师和家长应及时给予鼓励。如果他们在制作过程中遇到困难,教师和家长应及时给予指导和帮助,或者重新审视工作难度,为其安排新的制作任务。

5. 彩排和公演

在公演之前,教师带领学生熟悉表演场地,并按照公演的标准和流程进行彩排,让儿童感受表演的成就感,并进一步培养他们之间的默契度。教师要注意,越是年龄小的孩子对环境影 响越敏感,越容易因为新的表演环境而紧张忘词、忘记动作,所以在带领儿童熟悉公演环境时,不能过于将注意力集中在表演效果上,而是要注意引导幼儿与表演环境之间建立起熟悉感。

二、儿童剧编创学科教学实施策略

笔者基于数字故事的儿童剧编创教学为例,对这一学科教学实施策略进行说明。

(一) 数字故事概况

数字故事是信息技术发展的产物,是一种将多种媒介与故事艺术相结合的新教学方式。数字故事最大的创新之处在于,其故事呈现方式的多样性和直观化,是一种数字技术在教育领域的创新应用,有利于促进学生能力多元化发展。数字技术与口头、书面故事的结合,实现了故事的“故事的可视化”,如何更好地发挥这种可视化教学的优势,促进儿童表现力和想象力的开发正是

本案例的落脚点。

（二）儿童剧编创课程设计策略

1. 编创设计准备工作

基于数字故事的儿童剧编创准备工作主要包括数字故事软硬件的调试、课程资源的开发设计、数字故事制作工作的准备以及故事内容的选择等，儿童剧的编创团队需要在编创内容分析的基础上，对儿童剧的内容和情节进行设计。儿童剧编创课程的授课对象是高校学生，他们已经具备了一定的故事编创能力和信息素养，高校教师可以将更多编创设计准备工作交给学生来完成，以提升学生参与感、课程趣味性。

2. 基于数字故事的儿童剧编创课程实践

高校教师要突破传统意义上的“教”与“学”，在教学实施的各个环节加强师生互动。比如，笔者以童话故事《绿野仙踪》为参考，为学生设计了《加油，铁皮人！》主题活动，以“铁皮人不动了”情节制造戏剧冲突，引发学生想象，让学生来补充后续的互动情节，帮助学生开发想象力。

第一步，确定故事主题。学生从图书馆藏、网络资料、教材中搜集相关资料，确定儿童剧编创的主题和内容。这一环节教师可以采用师生讨论的形式，与学生共同商定故事主题所要表达的思想。

第二步，对故事进行可视化处理。根据学生所掌握的计算机绘图技能，让学生设计铁皮人、狮子、稻草人、多萝西等形象，然后搜集音频、故事背景图片、故事等素材，进一步对人物形象做可视化处理。

第三步，设计故事板。从儿童剧的编创入手，设计故事板的模板，这项工作既要考虑到故事的叙述性，也要考虑到故事流程和综合性素材的安排。

第四步，具体故事内容的合成与编辑。学生以小组为单位，设计具体故事合成工具和方案，教师进行审核，突出学生主体作用。具体故事内容的合成与编辑工作中，学生要注意故事的艺术性和可视化效果，及其对儿童剧的思想内涵、教育意义的传达作用。

第五步，故事配音。学生根据故事情节和“人物”互动，为数字故事配背景音乐，以增强数字故事的表现力，带给儿童更加立体的、丰富的参与体验。

第六步，对数字作品进行讨论和修改。

（三）基于数字化故事的儿童剧编创学科教学注意事项

首先，数字故事的保存和分享方式要灵活，不必拘泥于形式。教师要鼓励学生以不同形式、通过不同渠道进行网络分享，并积极吸收来自网络的有益建议。

其次，教师将学生作品收集到信息化教学资源库中，以备之后作为教学案例和素材应用到课堂教学中，从而加强对优秀原创内容的循环利用。

三、强化儿童剧编创学科教学效果的途径

（一）实践教学与理论教学相互配合使用

儿童剧编创对学生的能力结构提出挑战，要学好这门课程，学生必须要掌握必要的计算机操作能力、故事编创能力、信息收集能力以及审美能力，这些能力的形成都离不开实践活动。在学

科教学过程中，儿童编创教师要注重实践教学与理论教学的相互配合使用。儿童剧编创学科实践教学主要包括微课教学、模拟教学、实训教学等形式，这些实践教学方式既可以单独作为训练学生编创能力的载体的使用，也可以与理论教学相结合，作为学生新编创技能和课程理论学习的双重载体使用。当然，理论教学的作用也是不可忽视的，比如在开展实践教学之前通过理论教学让学生熟悉基础知识，经过一段时间教学之后，以理论课的形式引导学生对之前学过的知识进行梳理、归纳，促使学生完成知识升华。

（二）拓宽教师视野

在教学活动中，教师需有效发挥主导作用，完成教学设计、学生点拨、教学评价、教学资源开发等多项工作，所以为了促进儿童剧学科教学的顺利实施、高效实施，学科教师要不断拓宽自身知识面，加强对表演、编导方面知识的学习，保持自身专业素养的与时俱进。此外，设计并实施每一堂儿童剧编创课程之前，教师要查阅相关文献资料，对教学内容所体现的表演、排练、故事编创等技巧进行分析，以保证教学内容的新颖性和实用性。最后，不同学科教师之间要加强对彼此工作内容的了解和教学合作，推进协同育人在高校教育的实施，促使学生能力结构与不同学科教学内容之间更加匹配，减少学生的学习阻力和教师教学压力。

（三）构建良好师生关系

儿童剧编创学科教师要善于营造“朋辈教育”氛围，拓宽师生交流的范围、提升师生交流有效性，从而真正了解学生学习成果、状态、需求，使具体授课过程与内容有的放矢，并将这种教学组织理念传递给学生。儿童对儿童剧编创活动的参与意愿和表演情况，受到环境的巨大影响。师生关系是构成儿童学习、表演环境的重要方面，高校教师将“朋辈教育”理念传递给学生具有极大现实意义。

四、结语

总而言之，儿童剧编创学科教学对教学和学生的能力都提出较高要求，为了切实提升教学有效性、学生就业竞争力，教师需要树立终身学习意识，并将这种能力传递给学生，授学生以“儿童剧编创”之渔，这将促进良好学习观念在教育系统的传递。因此，教学实施过程中，高校教师要注重对学生实践能力的培养，将更多的学习任务交给学生进行自主探究。

参考文献：

- [1] 张娇, 姚兆月. 幼儿童话剧中舞蹈创编的问题及策略[J]. 教育观察, 2020, 9(40): 19-20.
- [2] 袁梁. 基于数字故事的“儿童剧创编与表演”课程设计与实践[J]. 河南教育(职成教), 2019(01): 43-46.
- [3] 俞晓燕. 环保儿童剧的创编与表演探微[J]. 成才之路, 2017(32): 73.
- [4] 刘珈. “绘本+音乐创编”模式在幼儿音乐教育中的创新应用[J]. 大众文艺, 2020(07): 219-220.
- [5] 宋回春. 幼儿绘本剧创编与表演有效融合的实践研究[J]. 小学科学: 教师, 2017(002): 175.
- [6] 张海凤. 大班幼儿绘本剧表演活动设计策略研究[J]. 家教世界, 2020(33): 7-8.