

高中语文戏剧教学 综合实践活动课程探索

陈 锋/著

厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

高中语文戏剧教学

综合实践活动课程探索

陈 锋/著

厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

高中语文戏剧教学综合实践活动课程探索/陈锋著. —厦门:厦门大学出版社,
2013.12

ISBN 978-7-5615-4961-2

I. ①高… II. ①陈… III. ①中学语文课-教学研究-高中 IV. ①G633.302

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 024528 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

厦门集大印刷厂印刷

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

开本:720×970 1/16 印张:18.25 插页:1

字数:260 千字 印数:1~2 000 册

定价:36.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

总序

校本课程，是三级课程（国家课程、地方课程、校本课程）的最后一级，也是最切合学生成长需要，最体现学校特色的一级。它的开发需要考虑三个问题：一是为学生成长需要而开发；二是为学校特色发展而开发；三是为优化学校课程资源，完善学校课程结构化建设而开发。

为学生成长需要而开发，这是校本课程开发的题中之义。学校的一切课程都是为了学生的成长需要，校本课程也不例外。没有学生的成长需要，就没有学校课程的开设。有的人认为校本课程是属于校长的课程、教师的课程、考试的课程，或者是迎接考察观瞻、督导评估的课程，等等，这都是对校本课程的误解。校本课程可以与考试毫不相关，但必须也必然与学生成长需要完全相关。

与学生成长需要相关的校本课程，有三个要素：一是学生参与开发。即在共同性要求和个性化要求高度融合的层面，由学生群体或个体提出课程开发的意向，经学生充分酝酿，产生一定数量的课程需要群体，并经师生充分论证，获得学校课程领导支持，师生共同开发的课程。二是学生自由选择。校本课程重在可供自由选择，是学生自己需要，爱学、乐学、会学，并有决心学好的，不含任何功利驱使，而为长远修炼或打好基础的课程。三是师生共同完善。校本课程的开设和校本教材的建设既指向教师，也指向学生，集中

指向于为“教”与“学”服务，充分体现师生的“教”“学”经验。因此，校本课程是否切合师生经验，对师生经验是否具有普适性，只有师生最清楚，只有师生最具发言权。只要在使用中发现有与师生“教”“学”经验不相适应的地方，就可以由师生共同去完善。当然，完善的目的是更重要的是增进学生体验和收获，使学生的生活经验和学习经验能够得到充分的体现。

为学校特色发展而开发。校本课程既要实现师生的价值追求，又要迎合学校内涵有特色发展。因而有人说：校本课程开发存在着师生与学校之间的博弈。如何使这一博弈成为校本课程开发与完善的动力，尤其要注意凝聚三方面的力量，使“三力合一”。一是校长课程领导力。校长课程领导重在课程决策，重在凝聚课程领导、课程开发、课程实施、课程评价、课程文化创新的合力，是课程开发和管理的领头羊，而不是仲裁者。二是教师课程仲裁力。与校长课程领导密切相关的是教师的课程执行力和课程仲裁力。教师既是校本课程开发的具体行为者，又是校本课程执行的具体实验者，还是校本课程开发的仲裁者，其角色是由课程开发者到课程执行者再到课程仲裁者的转变。就是说：尽管校长课程领导是课程开发的主决者，但校长课程领导者本身并没有或很少变身去开发校本课程，开发校本课程的中坚是教师，校本课程从开发到完善到评价的过程始终是教师起决定作用。也就是说，校本课程实施好坏，质量高低关键在教师，教师是校本课程质量的仲裁者。不管校长课程领导赋予与否，这种权力与职责对于教师来说，是客观存在的，不容置疑的。三是学生课程适应力。与教师课程执行力密切相关的是学生的课程适应力。一切课程都是为学生的成长取向服务的，能适应学生成长取向的课程才是科学的课程、有效的课程。校本课程作为学校课程

的“独特”存在，突出校本特色是无疑的，但绝对不能以“校本特色”取代学生的“成长适应”，使“校本特色”与“成长适应”相吻合，是校本课程开发务必着重考虑的问题，只有“成长适应”的才更具特色。总之，能凝聚这三种力，促进“三力合一”的校本课程才最有特色。

为优化学校课程资源，完善学校课程结构化建设而开发。课程资源有共性化资源，也有个性化资源。国家课程、地方课程趋向于共性化资源，体现共性化要求；校本课程趋向于个性化资源，体现个性化要求。但是，无论共性化课程资源还是个性化课程资源，都是学校课程结构化建设中的集合化资源，蕴含着国家课程精神和国家课程要求。所以，要通过凝聚、优化共性化资源和个性化资源的集合结构，积极推进国家课程和地方课程的校本化实施，以及校本课程的国家化、地方化要求建设，全面优化、整体完善课程的结构化建设。可见，校本课程不是单纯立足学校特色而开发，更重要的是为完善学生全面而有个性发展的需要而开发，这是充分整合利用课程资源，推进国家课程校本化，完善学校课程结构化建设的目的。

我校校本教材的开发，正是立足校本课程开发和实验的基础。即先有课程，再有实验，而后才不断形成、完善成教材。在课程渐趋成熟、实验渐趋完善、教材渐趋形成的过程中，自觉适应国家培养英才的要求，发挥学校课程开发、教材建设的历史优势，着眼不同层次学生的个性要求，实现校本课程和校本教材建设的内蕴转化。因而，我校的校本课程和校本教材建设，有四个方面的特色：一是体现学校现实资源的限制和要求；二是体现学校课程开发的基础和条件；三是体现学生全面而有个性发展的需要和选择；四是体现国家课程精神和国家课程标准的校本化、创造化落实。这四个“体现”，

使我校的校本教材建设，在充分体现校本课程开发作用的意义特征上，主要出现下列几种情况：

一是基于学校传统课程的开发。即在长期的教育实践探索中形成的，经多年反复实验、论证，已经成熟的，并受历届学生喜欢的校本课程所形成的教材。如《天文活动课》、《高中心理健康教育》等，就是经多年实践探索，不断形成、完善的教材。从建构方法来说，这类教材没有正规学科教材的层级体系，主要是实践的而非理论的、体验的而非经验的、具体的而非抽象的；从学习流程来说，则主要体现为操作的、观测的、分析的，由表象到本质，由现象到规律的。

二是基于校本特色项目或优势项目的开发。即在符合当代教育话语环境的前提下，校本开发的课程或项目具有鲜明的特色或在国际、国内同类课程或项目中具有独特优势所开发形成的教材。如“中学生模拟联合国”，虽不是绝无仅有，但在同类课程和同类项目中首屈一指，吸引了国内外同行的关注，国内、国际的“模拟联合国”活动近年接连在我校举行。这种教材的特色为：既符合国内外的话语表达方式，又具有鲜明的校本实践特色。从使用方法来说，是体验的而非传授的，思辨的而非灌输的，实用的而非空泛的。

三是基于国家课程内容延伸的开发。即是在现行国家课程内容的基础上，为达成更高层次的培养目标，适应学校的特色发展。教师利用自身的专长，延伸课程的内容，拓展课程的内涵所开发的教材，如《从模仿制作到创新设计》等，就是教师根据培养创新人才的需要，充分发挥自己的专长，设计编写而成的教材。此类教材的突出特点是对国家课程进行校本化的整合，巧妙地把通用技术教育与创新精神和实践能力培育融合在一起，具有极其鲜明的创新特色：

既是想象的又是严谨的，既是设计的又是操作的，既是技术的又是发明的，从而赋予原本的国家课程以新的内涵。

四是基于本土化教育需要的开发。即充分挖掘本土化教育资源，为引导学生学习本土历史传统和历史文化经验知识，引发学生的本土社会经验和文化体验，增强民族认同感和民族自豪感，升华爱乡之情和爱国之心，全面提高文化素养而开发的教材，如《闽南文化》系列教材。此类教材的鲜明特色是：生活文化情境真切，生活情感功能突出，能实现学习与生活的现实对接，激发学生自身的与全体的、立体的与能动的原动力，促进学生的知识性成熟和社会性成熟，形成文化共性与文化个性相统一的文化品格。

可见，我校校本课程的开发与校本教材建设是一体同构的关系，是我校课程结构化建设的重要组成部分，与其他二级课程融为一体。我校的一些校本课程实际上也可视为地方课程的一部分或者说补充，如《闽南文化》系列课程和《福建作家作品》等。从这点上说，我校的校本课程和校本教材既反映国家课程精神，符合国家课程标准，又适应地方社会、文化的发展生态，体现出勃勃的生命力。

值此我校新的校本教材系列出版，我坦陈了对校本课程开发和校本课程建设的认识，以及我校在这方面的做法，渴望同行提出宝贵意见，帮我们把这方面的工作做得更好。

是为序。

陈文强

2012年6月10日

（作序者为厦门双十中学校长）

语文学习与戏剧表演（代序）

大概是两年前，陈锋老师告诉我，他想结合自己的探索实践，写一本以探索戏剧（课本剧）表演为主的中学语文综合实践活动课程的东西，问我好不好。我说，很好啊，综合实践活动课程是中学教育的薄弱环节，你如果能在这方面有所突破，是难能可贵的。

想不到，一年之后，他便把《高中语文戏剧教学综合实践活动课程探索》的书稿放在我的案头上。捧读这本书稿，引发我诸多的联想和思考。

中华民族是一个戏剧兴趣浓厚、戏剧修养很高的民族，自古以来就有编戏、演戏、看戏的传统。各个地方有各个地方的剧种和戏班，还有遍布各地的大小、形制不一的戏台和戏院。从宫廷皇族到民间百姓，都爱看戏。我小时候也是个戏迷，跟着父母看过京剧、川剧、湘剧、粤剧和潮剧，主要有《群英会》《白蛇传》《三打祝家庄》《红鬃烈马》《苏武牧羊》《陈三五娘》《快活林》《碧玉簪》和《珊瑚颂》《红色娘子军》《江姐》等。上小学时，及至当“知青”、当教师后也演过戏。尤其是在当知青时，与知青战友一起自创、自编、自导、自演了话剧《在那遥远的地方》，反映了当时知青崇尚理想，追求爱情，向往未来的生活，轰动四乡八里，使当时沉闷的乡村生活泛起些许涟漪。

也许是因为这样的传统和自身有过看戏、编戏、演戏的经历，

我觉得陈锋老师通过课本媒介，引导学生在语文学习的同时，自觉开发艺术自我，把语文学习行为与表演艺术行为连结起来，在更开放的空间，更活跃的舞台，通过更多元的途径，更多样的手段，去开展语文学习与艺术表演相融合的综合实践活动，以发展切切实实的综合实践能力，既是一项传承性工作，又是一项开拓性工作。

说是传承性工作，是指选择典范文本作为艺术表演素材古来有之，是戏剧艺术的一大传统。单就中国现代戏剧史而言，一部古典文学名著《三国演义》，被演绎为戏剧的就有《回荆州》《空城计》《失街亭》等，与现行中学语文课本内容有关的就有《伍子胥》《祥林嫂》《嫦娥奔月》等。从这点来说，陈锋老师的探索确是一项传承性工作。说是开拓性工作，是指陈锋老师的探索已经远远超越中学语文文本阅读教学的范畴，延展到戏剧编导、言语表现、形体动作表演、形象再造、舞台设计等方面，更重要的是引导学生从本文阅读者向角色表演者之间的身份转换。这种转换涉及的因素很多，除了对编导、角色的理解之外，还要将言语表现与形体动作合为一体，更要赋予这些言语表现、形体动作以默契的角色气质与丰满的角色情感。尽管陈锋老师的探索在某种程度上多属停留在对典范文本的重复性摹仿，但从开发学生的艺术天赋，发挥学生的表演天性，让学生在典范文本学习和艺术形象塑造之间实现新的自我，以至把学生从封闭、枯燥的文本阅读中解放出来，走向开放的艺术创造与自我塑造，不啻是极有意义的开拓性工作。

说陈锋老师的探索是开拓性工作，一点也不为过。现在，欧美国家的法律规定，中小学生在接受普通教育的同时也要接受艺术教育，我国的中小学教育强调要德智体美全面发展。但是，由于“应试教育”越演越烈，属于“美”的艺术教育也就少之又少，即使是

音乐、艺术课程也显得很不正常。在这种情况下，陈锋老师敢于在语文学科中“开天辟地”，在实施语文教育的同时理直气壮地实施艺术教育，这是很了不起的，这需要足够的胆识和气魄。尽管有的学校也有演课本剧的，但据我所知，均没有陈锋老师探索的这般全面，这般系统，把语文与历史、与现实结合起来，超出课本剧的层面，开拓出校园话剧及其他情景剧，让学生在阅读、写作（编剧）、表演、观赏等一系列综合实践的同时，不但开阔了社会视野、丰富了生活积累，提高了人文修养和艺术素养，而且看到自身的艺术创造和艺术形象，感受到自身的艺术思想和艺术光华，为今后的艺术发现和艺术创造奠定扎实的素养和技能基础。这正是陈锋老师开拓性工作的深远意义所在。

陈锋老师的探索，其深远意义还不止于此。如果从戏剧作为传播艺术的角度来说，他的深远意义还在于培养了学生的社会责任和综合素养。戏剧表演就是要让人观看，尽管课本剧、校园话剧或校园情景剧均属小投入、小制作、小表演，但它同样是最具传播意义、最能给人带来快乐的综合实践活动，需要学生在向编导或演员等角色转换的同时，考虑观众的情感、思想、艺术需求，考虑通过何种思想内容和情感、艺术表达方式去赢得观众的观赏、肯定和支持。这对培养学生的文化良心和社会责任是大有益处的。另外，随着人们审美形式的多元，审美水平的提高，如何吸收各种小剧种之长，包括微电影之长，使课本剧、校园剧的样式更多样、内容更丰富、表演更精彩，不能不成为中学戏剧教学和课外戏剧实践思考的问题。在这种情况下，拓宽各种媒体渠道，集合多种媒体手段，以获得戏剧界、影视界及其他艺术表演界的有益信息和先进经验，就成为提高学生媒体素养和综合实践素养的必由之路。

更重要的是，戏剧教学与戏剧实践结合的过程，就是文本向行为跃迁的过程。这种过程对学生人文素养、心理素养和行为素养的综合修炼是最有效的。这种修炼的突出成果是“底气”和“勇气”。当一个学生从课堂学习（或课本学习）到走上舞台表演，体现的不只是对文本（剧本）的理解，还有言语与形体动作合为一体的功夫，而这种功夫需要过硬的心理素养来支撑。没有过硬的心理素养，贯穿在戏剧之中的一系列情节和动节，就不可能自然、顺畅、默契地展开和表现。况且不同身份、不同性格的角色有不同的语言、心理、情感和行为表现，这对学生的挑战是循环反复、变化无常的，需要学生“一汝神，端而虚”（汤显祖语），排除自我杂念，立足角色性格，根据角色要求来改造自我，完善自我，创新自我。这种挑战对于扭转当今学生“心弱气虚志软”的现状，以至今后的健康成长和顺利发展，都是十分有利的。

诚然，中学戏剧教学和课外戏剧综合实践活动课程，要立足于中学语文素质教育和学生自我成长的实际。显然，陈锋老师是注意到这一点的，因而他强调中学戏剧教学和戏剧综合实践活动课程要与语文教学相适应，要与德育美育相渗透，要体现人文性和时代性，要利于学生的个性发展和自我成长，这是十分正确的，我们不得不佩服陈锋老师的真知灼见。

现在，多元的社会为人的多元发展提供了多元的舞台，人只有通过多元的学习才能登上多元的舞台。因此，陈锋老师把语文学习与戏剧表演融合起来，促使学生成为出色的学习者和出色的表演者，不啻是智慧之举。从高中多样化发展的角度来说，更是一种积极的、有益的探索。

陈锋老师虽是一位青年教师，但他对语文教学和学生成长的理

解是深刻的，这离不开他坚持不懈的学习修炼和实践探索。一个人的成长及其取得的成绩与其努力拼搏的程度是成正比的，陈锋老师的实践探索充分证明这一点。从这种意义上说，陈锋老师的实践探索和成长过程是值得广大青年教师借鉴的。基于这种想法，在陈锋老师的《高中语文戏剧教学综合实践活动课程探索》出版之际，我写了上面的话，与陈锋及青年教师们共勉。

是为序。

许序修

2013年11月30日

于厦门炼心斋

目 录

前 言.....	1
第一章 戏剧教学研究与课外戏剧实践现状.....	3
第一节 高中语文戏剧教学与研究的基本现状	3
一、高中语文戏剧教学的基本现状.....	3
二、高中语文戏剧教学研究的基本现状	6
第二节 戏剧教学综合实践活动课程研究的基本现状	7
一、戏剧教学课内与课外的界定.....	7
二、戏剧教学综合实践活动的基本现状	8
三、戏剧教学综合实践活动研究的基本现状.....	9
四、戏剧教学综合实践活动课程的研究延伸.....	10
第二章 戏剧教学综合实践活动课程的原则和意义.....	12
第一节 基本原则	12
一、课堂教学相适应原则.....	12
二、人文性原则.....	15
三、时代性原则.....	16
四、德育美育渗透原则.....	17
五、发展个性原则	19
六、实践拓展原则	21
第二节 价值和意义	22
一、有助于语文素质教育的实现.....	22

二、有助于学生综合素质的培养.....	26
三、有助于自我认识的实现与成长.....	29
第三章 戏剧教学综合实践活动课程的教师因素.....	34
第一节 教师的角色定位.....	34
一、旁观指导者.....	34
二、组织引导者.....	35
三、合作参与者.....	36
四、其他.....	37
第二节 教师的理论实践准备.....	39
一、理论准备.....	39
二、实践准备.....	41
三、其他.....	42
第三节 教师的指导与参与.....	43
一、校本选修课.....	43
二、研究性学习.....	49
三、校园戏剧社.....	51
四、校园情景剧.....	57
五、教师的参与.....	60
第四节 问题与思考.....	62
一、课内与课外的联系与衔接问题.....	63
二、学校对戏剧的重视与师资问题.....	64
三、教师在指导过程中出现的其他问题.....	65
第四章 戏剧教学综合实践活动课程的创作要素.....	67
第一节 剧本创作.....	67
一、剧本的类型.....	67
二、剧本的理念.....	72
三、剧本的内容.....	75
四、剧本的创作步骤.....	80
五、剧本的修改.....	87

第二节 导演执导	91
一、校园话剧导演的重要性	91
二、校园话剧导演的类型	92
三、校园话剧导演的职责	94
第三节 角色扮演	103
一、角色扮演的重要意义	103
二、角色扮演的演员因素	106
三、角色扮演的辅助因素	114
四、角色扮演的呈现方式	118
第四节 观演关系	121
一、校园戏剧的观众特点	121
二、观演关系的重要性	123
三、观演关系的特点	125
四、培养良好观演关系的方法	127
第五节 讨论分享	131
一、讨论分享的意义	131
二、讨论分享的时机	134
三、讨论分享的模式	136
四、讨论分享的具体步骤	139
第六节 问题与思考	140
一、关于导演	140
二、剧本创作	141
三、讨论与分享	142
第五章 戏剧教学综合实践活动课程的实施形式	144
第一节 校本选修课程	145
一、定义	145
二、教学目标	146
三、教学形式	148
四、教学内容	149
第二节 研究性学习课程	150

4 高中语文戏剧教学综合实践活动课程探索

一、定义	150
二、活动目标	151
三、活动过程	153
第三节 校园戏剧社团活动	155
一、定义	155
二、校园戏剧社团的建立	156
三、活动的内容与形式	162
第四节 校园情景剧表演	164
一、定义	164
二、活动的内容与形式	165
三、活动过程	168
第五节 问题与思考	170
一、校本选修课程	170
二、研究性学习课程	171
三、社团活动课程	172
四、校园情景剧表演	174
第六章 戏剧教学综合实践活动课程的评价与测量	176
第一节 评价与测量的意义	176
第二节 评价与测量的基本原则	177
一、发展性原则	178
二、综合性原则	179
三、可信性原则	180
四、个性化原则	181
第三节 评价与测量的基本类型	182
一、以评价场合划分	182
二、以评价内容划分	183
三、以评价主体划分	188
第四节 评价与测量的基本形式	190
一、专业的心理测量问卷	190
二、观众调查问卷	192