

全国教育科学规划教育部重点课题《未成年人校外教育基地标准与创新人才培养模式的实践研究》研究成果之一：中小学创意创新创造系列特色课程

总主编 吕文清 王亚苹

创意表演 基础课程

本册编写 尚伯雅 高永鹏 张熙迎 徐 嫚

北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

总主编 吕文清 王亚苹

创意表演 基础课程

本册编写 尚伯雅 高永鹏 张熙迎 徐 嫚

北京邮电大学出版社
[www. buptpress. com](http://www.buptpress.com)

图书在版编目(CIP)数据

创意表演. 1, 基础课程 / 吕文清, 王亚苹主编. -- 北京: 北京邮电大学出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5635-4023-5

I. ①创… II. ①吕… ②王… III. ①表演艺术-中小学-教材 IV. ①G634.950.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第136119号

书名: 创意表演基础课程

著作责任者: 吕文清 王亚苹

责任编辑: 王丹丹

出版发行: 北京邮电大学出版社

社址: 北京市海淀区西土城路10号(邮编: 100876)

发行部: 电话: 010-62282185 传真: 010-62283578

E-mail: publish@bupt.edu.cn

经销: 各地新华书店

印刷: 北京市彩虹印刷有限责任公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 6

字数: 72千字

版次: 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5635-4023-5

本套定价: 70.00元 本册定价: 22.00元

· 如有印装质量问题, 请与北京邮电大学出版社发行部联系 ·

编委会

顾 问	张彦祥	黄晓华			
主 任	吕文清	王亚苹			
成 员	张 磊	蔡宗翰	王笑菲	王 静	刘 强
	玄 瀚	张亚宁	张 利	马晓华	薛胜欣
	蔡金清	李 军	程 杰	刘金丽	杨秀勇
	张熙迎	高永鹏	曹佳佳	宋 晖	徐文新
	陈建平	申海燕	刘红立	孙 历	谢鸿玲
	郝伯阳	陈杨柳	李景琪	孟凡春	刘菲菲
	王小宁	王 瑜			

让创新成为可能

为了探索创新人才早期培养的路径、方法和策略，在课程设置和实际教学中引导创意、鼓励创新、推崇创造，着力培养学生创意智慧、创新思维和学习力、想象力、探究力、创造力，全国教育科学“十一五”规划2009年度教育部重点课题《未成年人校外教育基地标准与创新人才培养模式的实践研究》总课题组和北京市海淀区巨山小学、西山小学、北辛庄小学等合作，在北京大学、清华大学、中国科技馆、中央民族大学、中科院科学传播中心、国家纳米中心等单位支持下开发了“创意创新创造”系列特色课程。

本系列课程秉持“创以求真、创以养善、创以立美”原则，始终贯穿“创意+创新+创造”和“求真、养善、立美”文化精神，努力打造“科技+艺术+人文”整合性课程体系，构建“实践+探究+体验+感悟”教学形态，致力于提升青少年体验、鉴赏、品味、探索、创造等能力，让学校创意火花四溅，点亮孩子的心光，用以开启未来创新之路。

本系列课程包括“创意语言、绽放思维”，“创意美劳、滋养身心”，“创意数理、开发心智”，“创意表演、精彩人生”，“创新设计、拓展素质”，“创新工场、提升能力”，“创造发明、体验成功”，“创造生活、丰富精神”，“文化遗产、敢于担当”，“优雅行为、快乐成长”等10个主题、24个模块与科目，目标是让校本课程更加科学而富有活力，并形成体系。

1. “创意语言、绽放思维”板块：《智慧双语》，低、中、高年级3册。内容包括中英文对照的文化经典、诗词歌赋、著名演说、人文地理、动物世界、植物探秘、人际交往、心灵鸡汤等。

2. “创意美劳、滋养身心”板块：《创意美劳》，低、中、高年级3册。内容以小制作为主，以“创意+美育+劳技”为目标，六年普及24项修养性技能。具体项目包括剪纸、折纸、沙画、叶画、贴画、布艺、面塑、彩陶、扇面、篆刻、纸雕、木雕、插花、贺卡制作、糕点制作、宠物管理、花草养护、垃圾分解、香皂制作、洗发露制作、文具制作、变废为宝等。

3. “创意数理，开发心智”板块：《创意数理》，低、中、高年级3册。内容以探究身边生活、生产、生命中的趣味问题为主，整个体系包括24个经典项目，采用探究学习方式，渗透梳理思维、知识和解决能力培养。与数学、科学国家课程相融通，目标兼具开发心智、知识拓展和智力游戏功能。

4. “创意表演、精彩人生”板块：《创意表演》，低、中、高年级3册。内容关注

青少年的艺术感受力和生活理解力，丰富学习力、想象力、探究力、创造力。内容以人与自然、人与社会、人与自我为主线，以动物、植物和人类为形象，以话剧、歌剧、舞剧、情景剧、音乐剧、课本剧为形式，目标是让每个孩子都有表演表现表达的空间和发现美、欣赏美、创造美的人文素养。

5. “创新设计、拓展素质”板块：《创新设计》，中、高年级2册。内容以创新路径探究和创新能力的培养为主，落实“创新思维—让理想走近”和“创以求真，创以养善，创以立美”原则。科技与人文、美育有机融通，双语教学。内容根据社会教育资源，包括园艺设计、景观设计、室内设计、建筑设计、工程设计、家居设计、徽标设计、图书设计、服装设计等，实现方式以观摩、体验、实践为主。

6. “创新工场、提升能力”板块：《创新工场》，中、高年级2册。内容对接科技教育，引进一些科技项目、竞赛内容，参与国际交流、创新设计、世界创造力大会等高端活动。

7. “创造发明、体验成功”板块：《创造发明》，中、高年级2册。内容以技术发明为主，满足学生个性需求，主要以社团形式组织，兼具服务于国内外各类创意创新赛事和活动，提高学校影响力。

8. “创造生活、丰富精神”板块：《创造未来》，中、高年级2册。内容以科学发现和实验探究为主，满足学生个性需求，主要以社团形式组织，兼具服务于国内外各类创意创新赛事和活动，提高学校影响力。

9. “文化遗产，敢于担当”板块：《民族记忆》，中、高年级2册。内容以非物质文化遗产项目为主，选择民族技艺中经典项目进行教学化开发，延展学校原有特色，传承民族文化，创新和发展民族技艺，理解民族精神和人格。学习16个绝活，内容包括扎染、风筝、皮影、脸谱、面塑、文房四宝制作、内画、民族服饰、乐器制作等。

10. “优雅行为，快乐成长”：《创意生活》，1册。作为学校文化、实践活动参考纲目和手册，包括节日、庆典、礼仪、交往、行为规范、学生守则、日常用语、创意游戏等，把双语应用到日常活动、管理、对话和操作规范之中，凸显语言智慧和创意文化。

本系列课程由课程专家、技艺专家、一线教师和青少年代表共同开发，兼具资源开发、专业研修和操作实验功效，并协调典型的社会教育资源单位参与，兼以构建创新实践基地、专业力量支持系统、志愿服务机制和新的教学模式。全套课程集中在海淀的部分学校进行实验，并创建“创意·创新·创造”教育实验基地，打造中国儿童创新工场和实验园区。

中小學生创意创新创造课程开发研究组

2013年12月

目录

第一单元 ·

学而时习之

-
1. 创意总动员 2
 2. 欣赏与讨论 7
 3. 魅力秀场 10
 4. 大舞台 12

第二单元 ·

千万经典，孝义为先

-
1. 创意大本营 15
 2. 欣赏与讨论 19
 3. 魅力秀场 22
 4. 大舞台 25

第三单元 ·

一日为师，终身为父

-
1. 创意总动员 29
 2. 欣赏与讨论 33
 3. 舞动空间 35
 4. 魅力秀场 38

第四单元 ·

一片绿叶

-
1. 创意总动员 41
 2. 手工大擂台 44

- 3. 魅力秀场 46
- 4. 大舞台 48

第五单元 •

舞台剧“西游记”

- 1. 创意总动员 51
- 2. 欣赏与讨论 54
- 3. 魅力秀场 56
- 4. 大舞台 58

第六单元 •

鼓舞铿锵

- 1. 鼓乐相迎 61
- 2. 鼓乐齐鸣 64
- 3. 魅力秀场 65
- 4. 鼓舞天成 66

第七单元 •

多彩民族风

- 1. 创意总动员 69
- 2. 名作欣赏 71
- 3. 魅力秀场 73
- 4. 大舞台 75

第八单元 •

轻舞飞扬

- 1. 创意总动员 78
- 2. 名作欣赏 80
- 3. 魅力秀场 82
- 4. 大舞台 84

The background features a light blue and white color scheme. It is decorated with numerous five-pointed stars of varying sizes and opacities. A large, dark blue, angular shape, resembling a stylized book or a banner, is positioned in the center-right. At the bottom left, there are intricate, light blue decorative swirls and flourishes. The overall design is clean and modern.

第一单元

学而时习之

1

创意总动员

创意线索

小朋友们知道哪些
有关学习的故事？

凿壁偷光

铁杵磨成针

凿壁偷光

头悬梁锥刺股

铁杵磨成针

美好的学习生活和场景，我们能不能用艺术形式表现这些故事？

头脑风暴

◆ 创意一

用话剧的形式表演：“铁杵磨成针”的故事可以选择两个主要人物，一是老奶奶，二是李白，将两人的对话设计成台词。

◆ 创意二

用课本剧的形式表演：“铁杵磨成针”的故事可以做艺术处理，将现代的小朋友用时空穿越的方式送到古代，在古代他遇到了少年的李白，这时的李白没有完成好自己的学业，就放弃学习准备离开，来自现代的小朋友将他领到溪边，看到老婆婆在磨针，这时他恍然大悟了……

◆ 创意三

用舞蹈的形式表演：“凿壁偷光”的故事可以用群舞与独舞对话的形式表演，舞蹈中的主角有“匡衡、烛光”，其他人为群舞演员表演“墙壁”。

◆ 创意四

用音乐剧的形式表演：“头悬梁锥刺股”的故事可以改写成音乐剧的剧本，以音乐为主导，让学生用歌唱与简单的舞蹈形式将故事表现出来。

◆ 创意五

可以选择其他的艺术形式表演，如情景剧、舞剧、歌剧等多种艺术形式，故事情节也可进行改编，达到开发学生思维的目的。

好点子排行榜			
故事是否连贯?	好	较好	一般
情节是否跌宕起伏?	好	较好	一般
创意是否新颖?	好	较好	一般

1. 品读故事

唐朝著名大诗人李白小时候不喜欢念书，常常逃学，到街上去闲逛。

一天，李白又没有去上学，在街上东溜溜、西看看，不知不觉到了城外。暖和的阳光、欢快的小鸟、随风摇摆的花草使李白感叹不已，“这么好的天气，如果整天在屋里读书多没意思？”

走着走着，在一个溪边，坐着一个满头白发的老婆婆，正在磨一根棍子般粗的铁杵。

李白走过去，“老婆婆，您在做什么？”

“我要把这根铁杵磨成一根绣花针。”老婆婆抬起头，对李白笑了笑，接着又低下头继续磨着。

“绣花针？”李白又问：“是缝衣服用的绣花针吗？”

“当然！”

“可是，铁杵这么粗，什么时候能磨成细细的绣花针呢？”

老婆婆反问李白：“滴水可以穿石，愚公可以移山，铁杵为什么不能磨成绣花针呢？”

“可是，您的年纪这么大了？”

“只要我下的功夫比别人深，就没有做不到的事情。”

老婆婆的一番话，令李白很惭愧，于是回去之后，再没有逃过学。每天的学习也特别用功，终于成了名垂千古的诗仙。

2. 策划讨论

第一，将故事中的主要人物列举出来。

第二，讨论故事的时间。

第三，讨论故事的地点。

第四，讨论故事情节。

第五，将故事转换成剧本。

第六，讨论故事台词。

3. 分组创编

合作者	分工创编
合作成员姓名	写明每个人的分工任务

剧本竞赛

经过我们的精心策划及创作之后，剧本终于问世了！
请同学们看看下面的记录，来评价自己的作品吧！

我的剧本记录			
时间、地点、人物是否明确？	好	较好	一般
台词是否精练？	好	较好	一般
剧本是否有创意？	好	较好	一般
转换场是否连贯？	好	较好	一般

2

欣赏与讨论

名作欣赏

舞台剧《少年孔子》

1. 故事情节

大型史诗舞台剧《少年孔子》，由《问天》、《追日》、《飞天》三个篇章紧凑组合，此剧以平民视角讲述十二岁的孔丘与众学童一起学习、干活、玩耍而结下深厚友情的故事，表现了全世界也是当下人们最欢迎、最关注的主题：成长。

2. 创作动机

关注少年儿童的幸福成长、快乐成长、健康成长。

所谓幸福成长，不是说有吃有穿，更重要的是要有创造，创造生命，创造价值，创造财富。

快乐成长，不是整天能玩游戏就是快乐，更重要的是要勇于承担，《少年孔子》里面有两句歌词，“别总算得到多少，多想想承担什么”，就是要告诉我们从小就要树立这种仁爱之心，去帮助别人，这是最快乐的事。

健康成长，除了身体健康，还有心理健康，人格完善，这个更重要。

3. 编排特点

一是通俗化。要把古代的文字和思想变成现在儿童能理解的东西，变成现在孩子们喜欢的东西。

（儒学是一门很深奥的学问，剧本在这里不涉及儒学理论的内容，而只是通过具体的生动的故事情节、人物和细节，传达出一种传统文化精神，让当代的少年儿童从中汲取精神力量，提升他们的精神境界，让他们知道自己要做什

么样的人。用最简洁的情节构架，最简洁的背景处理，最简洁的人物设置，这是符合儿童的整个思维的。)

二是现代化。整部舞台剧充满现代意识，包括竞争意识、成长意识、自尊意识、自强意识。

三是细节化。《少年孔子》中设置了很多令人难忘的细节，比如，烈马狂飙这场戏，由于牛大雷给牛轰的马吃了兴奋草，开始癫狂地跑起来，不小心把瞎子带倒了，孔丘马上上前把他扶起来，给他鞠躬。孔皮却说：孔丘，他是瞎子，他看不见。孔丘说，他是看不见，可是，天能看见，地能看见，心，也能看见，不要人一阔脸就变，要以礼待人，以仁爱之心对待人。下面哪位朋友扶这位盲人伯伯趟一程？这里有一首歌：《伸出你的手，我们是朋友》，在歌曲声中，观众的情绪达到高点。

4. 欣赏点评

这是一部关于成长的舞台剧，孔丘在与众学童幸福、快乐、健康地成长过程中，通过射箭、驾车、弹琴、作礼、学识、计算等一系列史诗般的传奇故事，表现了迥然不同的性格、追求和不同的成长道路，创造了令人震撼的舞台神话，创造了力量卓越、引起人们翘首期待的情感高峰，创造了极度欢腾的舞台场面。

同样，在孔丘成长过程中，母亲颜徵像丰厚的土壤滋养、哺育、影响着孔丘，使他慢慢滋生仁义、厚德、包容之心的潜在动力，使他能在最关键的时刻，以“君子和而不同”的主张，从小透出做人的情怀。

小朋友们，相信你们在点评过后，一定会有很多新的想法要放在自己的剧本里，那么，我们现在就开始吧！

人物	情节	台词	道具	其他
有无要补充的人物	有无要增加的情节	有无要增删的台词	有无增减道具	

好，在完善自己的剧本后，我们开始安排角色啦！

★ 谁当导演

经过讨论，写出导演姓名。

★ 角色分配

写出角色姓名。

★ 旁白

写出旁白姓名（负责主持、串场及解释说明文字的播报）。

★ 剧务

写出剧务姓名（负责搬运道具、现场管理）。

★ 音响师

写出音响师姓名（负责播放音乐）。
