

课堂教育科学化系列丛书



课堂创造剧

倪丽虹 编著

贵州人民出版社

课堂创造剧

倪丽虹 编著

贵州人民出版社

责任编辑	李恕岷
封面设计	钱大喜
艺术设计	夏顺利

课 堂 创 造 剧

倪丽虹 编著

贵州人民出版社 出版发行

(贵阳市延安中路9号)

湖南省岳阳印刷厂印刷 贵州省新华书店经销

787×1092毫米 32开本 9.5印 张18千字

1988年7月第1版 1988年7月第1次印刷

印数—10,000

ISBN 7-221-00579-6/G·194 定价3.10元

编者的话

课堂教育是整个教育系列中的关键一环。加强课堂教育科学化研究，是提高课堂教育质量的根本。为使课堂教育科学化研究深入开展，不仅要发挥专门科研人员的积极性，而且要发挥广大教师的积极性。《课堂教育科学化系列丛书》正是根据这样的要求产生的。

1986年，编者从《国际教育百科全书》中选择了有关课堂教育科学化的一套丛书，计40本。这次推出的5本书，是根据其中的10本书改编而成的，主要从理论和操作两方面阐述了课堂学习理论，课堂教学技能，课堂创造剧，困难儿童和天才儿童，环境与教学等一系列问题，藉以为从事课堂教育科学化研究的同志和广大中小学教师提供参考材料。

尽管这次选编的5本书，是根据国外的理论改写而成的，但编者在编著过程中，力求把着眼点放在我国广大教师感兴趣和需要了解的问题上，以及对我国课堂教育改革和发展有借鉴意义的内容上。希望这套丛书能在发挥专门科研人员和广大中小学教师深入课堂教育科学化研究方面起到推动作用。

序

本书根据美国著名教育学教授内莉·麦克斯林的《课堂创造剧》一书编著而成。可供广大中小学教师和理论研究者参考。

课堂创造剧就是指学生自己在课堂上创造的非正规戏剧，其目的是使参加者的身心得到和谐、完美的发展，而不是表演给观众欣赏的。把戏剧作为教学手段已不是一件新鲜事，本世纪20年代，美国就将创造剧作为小学里的主要课程之一了，随后，大学里也出现了创造剧课程，并且在师范院校设置了戏剧教学法专业。这方面的书也纷纷问世。内莉·麦克斯林的《课堂创造剧》自1968年初版以来，一直受到教育界同行的欢迎，本书是在1984年版(第四版)的基础上整理编写的，全书共分十一个章。

第一章主要是课堂创造剧理论的阐述。阐述了课堂创造剧的定义；课堂创造剧与戏剧性娱乐、儿童剧及角色扮演等概念的异同，还着重阐述了创造剧的价值。通过表演课堂创造剧，可以发展学生的想象力、培养学生善于独立思考的能力、发挥集体智慧的能力、互相合作的能力、培养学生良好的说话习惯以及健康地释放感情，等等。

想象力是开端，要培养学生的创造力，首先就要培养学生的想象力，这便是第二章的主要内容。

第三章至第六章为本书的操作部分。主要介绍了学生如何进行哑剧表演、即兴表演和木偶表演，并介绍了如何训练学生动作和节奏的方法。每一章都例举了大量的练习方法，还详细地叙述了木偶和面具的制作原理。

第七章论述了戏剧结构。它是创造剧与其它戏剧艺术的相通之处，对于学生自编自演创造剧有指导作用。

第八、第九章向教师提供了供创造剧表演之用的民间故事、传奇故事及神话故事，它们都是学生进行创造剧表演的极好素材。

第十章阐述了说话及说话的活动。说话是交流思想和感情的一条重要途径，学习的手段千万种，但任何一种都离不开语言，所以要培养学生良好的口头表达能力。创造剧课为此提供了丰富的实践机会。

最后一章即第十一章也是理论的阐述。创造剧作为教学手段，旨在培养学生的想象力和创造力、找到表达感情的健康途径。然而，戏剧在教育中的地位如何这一问题一直在争论着，本章对把戏剧作为学习手段还是学习内容列入课程，是仅仅把它看作为教学手段，还是承认它是一门自成体系的学科等有争议的问题均作了详细的论述，提出了有见解的看法。

“课堂创造剧”在我国还是一个比较陌生的概念。相对地说，在开发学生智力、培养创造力方面，我们比较强调数理学科，而不够重视或忽略了另一个重要因素，即戏剧艺术。事实上，正如本书所指出的那样，学生智力的开发、创

造力的培养应该是多方面的。目前的学校教育主要在两个方面阻碍着创造力的培养和发展，首先是注入式的课堂教学形式。备课内容又多又全，讲课时候又细又杂，唯恐有所遗漏。学生自然没有必要去开动脑筋，也不需要独立思考和创造性思维。其次是“升学率”的冲击。大量的作业和测验、考试以及社会或家庭的舆论压力，迫使学生不得不陷于单调而重复的题海战术中。在这种指导思想下，学生疲于应付，根本不可能发展创造性思维。

本书的目的是能使广大的中小学教师及从事教育理论研究的同志从中得到启发。

本书在编写过程中，得到了华东师范大学外语系研究生金杰同志的大力帮助，上海国际商学院英语系88级王清同学也热情相助，在此谨表谢意。

由于水平有限，时间仓促，书上谬误定属不少，祈请读者不吝指正。

编者：倪丽虹

1988年3月9日

目 录

序.....	(1)
第一章 创造剧概论.....	(1)
教育的目的(3) 定义(5) 创造剧的价值(11)	
小结(19)	
第二章 想象力是开端.....	(20)
想象力(20) 创造力(21) 培养想象力的初级	
练习(24) 注意力和组织能力(28) 自我表现和交	
流(29) 创造剧面临的问题(32) 评介学生的反应	
(39) 小结(40)	
第三章 动作、节奏和表演.....	(42)
儿童的身体活动(43) 器具和节奏活动(48)	
从节奏到表演(51) 用动作讲故事(54)	
小结(62)	
第四章 哑剧表演.....	(63)
班级规模(64) 课时长度(64) 表演场地(65)	
想象力(65) 专心(68) 感官练习(68) 情	
景表演(70) 情绪和情感(72) 人物塑造(77)	
哑剧表演的其它方法(80) 小结(88)	

第五章 即兴表演..... (89)

根据情景进行简单的即兴表演 (90) 借助道具的即兴表演 (93) 根据衣物作即兴表演 (96) 根据人物作即兴表演 (97) 根据暗示物作即兴表演 (98) 人物生平 (99) 两人作即兴表演 (100) 三人作即兴表演 (102) 其它可能性 (103) “自由结尾”的即兴表演 (105) 有参考结尾的即兴表演 (107) 大年龄学生的即兴表演 (109) 根据故事进行即兴表演 (111) 角色扮演 (113) 小结 (114)

第六章 木偶和面具..... (116)

木偶 (117) 制作木偶 (118) 木偶表演的故事 (124) 木偶的教学手段 (132) 木偶的治疗手段 (134) 面具 (137) 戴面具的活动 (142) 小结 (143)

第七章 戏剧结构..... (145)

人物 (147) 对白 (149) 情节 (149) 冲突 (150) 主题 (150) 高潮 (150) 幕 (150) 景 (151) 多情节 (151) 倒叙场面 (151) 结局 (152) 和谐 (152) 戏剧反话 (152) 结构 (153) 喜剧 (153) 悲剧 (153) 序幕和尾声 (153) 旁白 (154) 儿童剧 (154) 价值 (155) 改编传说故事 (166) 小结 (169)

第八章 短故事与创造剧..... (172)

表演前后的讨论 (172) 短故事和创造剧表演 (176) 卖帽子啦 (176) 没有树叶的杉树 (180) 狼来了 (182) 乌龟和兔子 (184) 两只傻猫 (186) 面包和蜂蜜 (189) 闪光的鱼 (191) 白雪公主 (193) 达比和琼 (197) 蝙蝠的

选择(199) 镜子(200) 和地主一起吃饭的农民(202)
小结 (205)

第九章 长故事与创造剧……………(207)

卖火柴的小女孩(207) 阿里巴巴和四十大盗(210) 蓝
帽子(216) 普罗米修斯(219) 春天的传说(223) 聪
明的老妇人(226) 林福的铜板(232) 小结 (235)

第十章 说话及其活动……………(237)

讲故事(240) 独角戏(248) 朗读剧(249) 故事剧
(270) 小结(276)

第十一章 戏剧作为教学工具……………(278)

合成项目(281) 作为艺术的戏剧(282) 作为教学工具
的戏剧(286) 小结(291)

· 第一章 ·

创造剧概论

人为什么要娱乐？多年来，哲学家、教育学家、心理学家和人类学家一直在苦苦思索着这个问题的答案。对娱乐的意义以及它在人类生活、文明和文化领域里作用的研究一直没有中断过。有人认为娱乐是为了消磨剩余精力，有人认为娱乐是自我放松的一种表现，有人则认为娱乐是为了逃离现实生活，还有人认为娱乐对发展人们的智力和学习过程起着重要的作用。心理学家把娱乐看作是在无意识的压力之下进行工作的一种方式。有人发现娱乐与创造过程之间有着密切的联系，进而说明艺术其实是娱乐的一个方面。姑且不谈理论，有一点看法是大家公认的，即娱乐是人类发展进程中极其重要的活动。著名心理学家理查德·考特内说过：“起先是娱乐，而后是艺术，造就了人们在这个世界上活动的想象天地。艺术是想象力的表现手段，人的特性由此而发展，人与周围环境的认识和抽象的联系也是建立在这个基础上的。”

原始社会的人们用各种活动表达他们的希望、欢乐、恐惧、要求、悲伤和信仰，以此满足他们对娱乐的最原始的渴望。诗歌、音乐和舞蹈也是他们“娱乐”的组成部分。他们

神圣的“娱乐”逐渐演变成宗教仪式。

古希腊的宗教活动导致了娱乐性的竞技活动，从这些竞技活动中诞生了各种戏剧形式。竞技活动的组织日臻完美，被认为是人类创造力的具体表现，并从中涌现了一批剧作家。在中世纪，戏剧借助宗教得到了新生。有关剧作者的情况现已不详，但有证据表明自愿参加的表演者都是业余人员，这可能是因为这些戏剧主要是为宗教目的服务的，专业从事则有悖宗教精神。观众对于这些由圣经故事和其它道德说教改编的戏反响极大。可以说，在每个历史阶段，娱乐起着非常重要的作用，它解释并影响着人们生活的各个方面。

“所以，我们不得不承认，人类最初阶段的文明是由娱乐而产生的”。（理查德·考特内语）

根据上面这句断言的作者的看法，我们当今热衷于娱乐商业化的倾向已经造成了娱乐的堕落，这个堕落是人类的损失。真正的娱乐是建立在（但不等同于）日常生活经验之上的自愿活动，因而与专业化无缘。娱乐的最大特点是欢乐和自由，其规则 and 限制应由娱乐者自定。

真正的娱乐虽然是自由的，但它造就秩序，事实上，真正的娱乐本身就是秩序。娱乐可以单独进行，可是它最基本的特征之一是其中包含的合作精神，娱乐使得人与人之间的联系更加密切。娱乐无处不在，在世界各地，各个历史时期，各种年龄的人中间都有它的踪迹。娱乐是人的天性，人在很幼小的时候就表现出了对娱乐的向往。

只要观察一下一群在空地或广场上玩耍的孩子，就能得出结论，以上的断言是正确的。婴儿一旦学会了爬就会自找娱乐，娱乐的过程就是学习的过程。三四岁左右的孩子常常

模仿别人的话语和举动，假扮成自己的父母或邻居。他先观察别人，然后作出反应，重复那些给他留下深刻印象的一言一行。和原始人一样，小孩以身体动作和话语表达思想感情，随着年龄增加，表达的意思日趋复杂，但“观察+反应”这一模式并没有实质性变化。到了上小学的年龄，儿童通常已经对周围世界有所了解，这种了解大多是通过娱乐获得的。

如果引导得当，对娱乐的向往可以变成一种对学习孜孜不倦的追求、一种表现媒介，最终成为一种艺术形式。许多教师已意识到娱乐所具有的巨大潜力，因而将戏剧作为课程中一个不可缺少的组成部分。另一些教师拒绝将戏剧列入课表，理由是戏剧课娱乐有余、严肃不足，不能与正规的学习相提并论。这些教师似乎没有看到学生对戏剧课表现出来的日益增长的兴趣。他们向学生灌输这样的思想，即娱乐没有实用价值，必须将它拒之于教室门外。这样做的后果，是扼杀了学生在自由表演时能发挥出来的创造性成分，这种创造性一旦被遏制，也许再也不会获得新生了。另外，有很多教师不断询问如何才能保护学生对创造剧课的积极性，使学生智力发展得更好，使学生的课内外生活更丰富多彩。本书的对象就是这一部分教师。

· 教育的目的 ·

儿童作为个人和社会成员必须得到最大限度的发展，这是当今教育界常常议论的宏伟教育目的，并为实现这个宏伟

目的，制定了一些相应的目标。虽然教育目标因时因地有所变化，但总的来说，知识、技能、艺术欣赏力是基础。现代化的课程安排使得每个儿童能够：

1. 发展基本技能，强调读、写、算、科学、社会研究和各种艺术。
2. 提高并保持良好的身体和精神健康状况。
3. 发展思维能力。
4. 澄清价值观，明白无误地表达自己的信仰和希望。
5. 运用各种手段，如文字、颜色、声音和动作，掌握对美的涵义的理解。
6. 发展并亲自体验自己的创造力。

虽然有时还提到其它一些目标，但以上六点是一般教学大纲所必然包括的，它们是为着眼于当今社会生活向每个人提出的越来越高的要求而制定的。

课堂创造剧最真诚的拥护者也不至于宣称由于学生上了这门课，上述六项目标就可以不折不扣地实现了。然而，现代教育与创造剧无疑有着共同的目标，这些目标是：

1. 发展创造性和审美情趣。
2. 提高批评思维能力。
3. 培养与他人合作共事的能力。
4. 提高交流技巧。
5. 提高道德辨别能力。
6. 认识自身价值。

在详细讨论创造剧以前，有必要对一些定义予以说明。这些定义是：戏剧性娱乐，创造剧，儿童剧和角色扮演。

• 定 义 •

戏剧性娱乐

这是一种儿童认识环境、摹仿周围人物的行动和特点的无拘无束的活动，它是戏剧形式的萌芽状态，但不能与戏剧混为一谈，也不能理解为表演。戏剧性娱乐，零零碎碎、不成体系，它一般只持续几分钟，或再稍长一点。如果儿童兴趣浓厚，他也可能重复这种娱乐，但即使出现这种情况，也决不意味着这种重复是“排练”。儿童常常由于好玩而重复具有创造性的经历。戏剧性娱乐没有明显的开始和结束界限，没有戏剧学意义上的发展过程。

举个简单的例子。苏姗看到妈妈正在给客人倒茶，也忙着将手里的“饼干”（实际上手中没有饼干）递给客人。这种持续时间很短的自发的活动，我们称之为戏剧性娱乐，因为苏姗不知不觉地扮演了母亲的角色。苏姗以前曾看到过女主人（除了母亲以外，也可能在电影或电视上看到过类似的人物）如何款待来客，现在家里真有客人来了，正好趁机体验一下“女主人”是何滋味。

再举一例。6岁的爱玛是小伙伴中岁数最小的。别的孩子已经上学了，她还呆在家里。每当小伙伴们谈起学校，小爱玛总是露出羡慕不已的神情。按说等她上了学，她的好奇心就该满足了，但实际上却越发不可收拾。每天下午放学后，小爱玛就在家里上起了“课”，不管有无同伴，她总要玩上一个多小时，在一张小桌子和一块小黑板之间跑来跑

去，一会儿当“校长”，一会当“老师”，当然也是“男生”或“女生”。不过小爱玛最乐意扮演老师。点名、维持纪律、上课，几乎把老师一天的全部活动重现一遍，令她的父母和姐姐捧腹不止。这一现象持续了3年之久。其他家长对他们的孩子也观察到类似情形。

有人认为，戏剧性娱乐可以使儿童从一个纯粹以自我为中心的人变得善于与别人分享利益，既会索取，也能给予。上述两个例子说明了这一点。对儿童的举动，家长不应该出于不耐烦而加以干涉，更不能讽刺嘲弄。戏剧性娱乐使孩子创造了一个属于自己的小天地，在这个假想的天地中，他可以模仿大人，“体验”现实生活，“处理”各种关系，“改变”自己在家庭中的地位，“解决”那些在现实生活中他无能为力的问题。如果可能，应当提供合适的场所和设施，创造一个能使儿童无拘无束地表达思想感情的气氛，鼓励儿童进行戏剧性娱乐，使它成为身心发展的自然的、健康的标志。

美国著名心理学家理查德·考特内认为，“戏剧性娱乐是人成长的主要因素，没有它，就不能获得正常成年人的认识能力，不会有感情的健康发展，不会有意志力量的全面发展”。

心理学家玛丽·温认为，儿童通过扮演成人角色，再现那些给他们带来苦恼的情形，能使他们去掉不愉快心情。

“戏剧性娱乐使儿童们有机会将他们口头表达不清的恐惧感公之于众，也许还能达到祛除恐惧的目的；更重要的是，充满想象力的戏剧性娱乐活动能使儿童积极地利用生活经验，而不是单纯地接受生活经验”。在这个电视充斥的世界上，

戏剧性娱乐的这一作用显然有其非常重要的意义。

儿童戏剧专家弗·康斯特也高度评价戏剧性娱乐的意义，她将这种活动称为“生活的彩排”。下面一段话道出了她对戏剧性娱乐的由衷赞赏，“处于这一时期的儿童，对娱乐最内行、最专注，他们毫不掩饰地向别人坦露内心活动。这种娱乐对儿童的身心成长事关重大，要利用这一时机造就新一代出类拔萃的人才”。

创造剧

创造剧这个术语是指表演者自己创造的非正规戏剧，在广度和深度上，它都比戏剧性娱乐更进一步。它可以采用一个有头有尾的故事，也可以通过戏剧表演探索、发掘、表达某种思想和感情。但无论如何，创造剧是一种即兴的戏剧形式。不管是脍炙人口的故事，还是独立创作的情节，其中的对话要求表演者即兴而作，不能写下来或背出来。表演几次后，故事的情节会更详细，结构更完整。但从性质上说，表演依然是即兴的，不是专门供观众欣赏的。表演的学生由教师辅导。教师并不起导演作用，他的目标是使学生的身心得到最佳的成长和发展。

创造剧要求反复表演，但这同正规戏剧的排演不同，因为表演创造剧的学生每次重复表演时要更换角色。反复表演的目的是让学生加深理解故事内容，积累表演各种人物的经验，而不是完善节目本身。创造剧不需要舞台布景和戏服，虽然偶而利用一两件小道具来激发想象也未尝不可。经验表明，大多数情况下，学生并不感到需要道具，这样他们表演时发挥的余地更大些。

创造剧这个术语是指五六岁以上的学生即兴表演的戏