

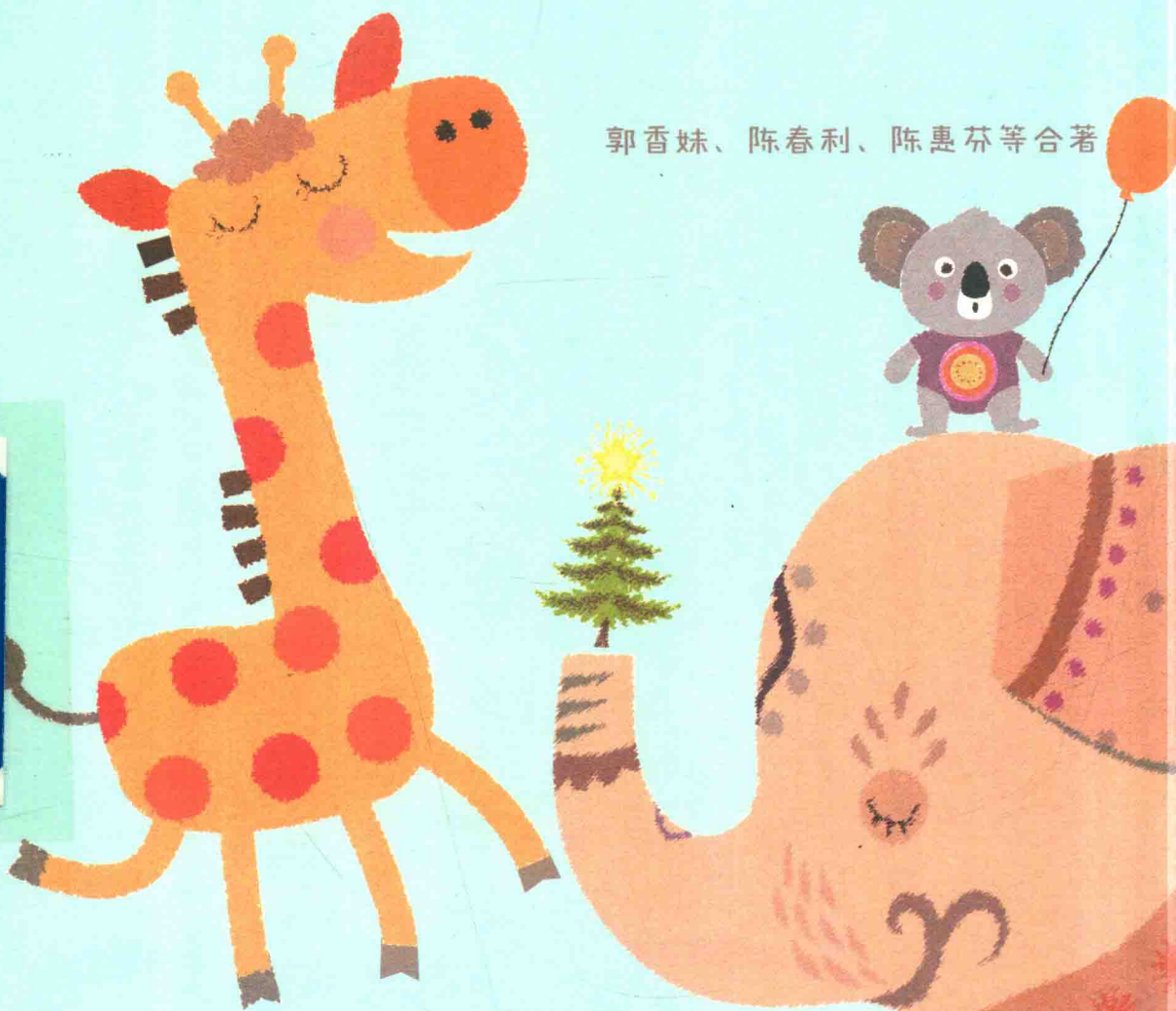
“P.L.A.Y计划”教育戏剧丛书

教育戏剧跨学科教学

课程设计与实践

丛书主编 周笑莉 主编 张晓华

郭香妹、陈春利、陈惠芬等合著

中国戏剧出版社

“P.L.A.Y. 计划” 教育戏剧丛书

教育戏剧跨学科教学课程 设计与实践

丛书主编 周笑莉 主编 张晓华

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教育戏剧跨学科教学课程设计与实践 / 张晓华主编.
—北京: 中国戏剧出版社, 2017. 8
(“P. L. A. Y. 计划”教育戏剧丛书 / 周笑莉主编)
ISBN 978-7-104-04560-1

I. ①教… II. ①张… III. ①戏剧教育—教案(教育)
IV. ①J891

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第208058号

出版境外图书合同登记号: 01-2017-5644

©心理出版社股份有限公司, 2014

未经出版人事先书面许可, 对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播。中文简体字版由心理出版社股份有限公司授权北京时维空间教育科技有限公司代理, 由中国戏剧出版社发行。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内销售。

教育戏剧跨学科教学课程设计与实践

责任编辑: 黄艳华

特邀编辑: 徐楠楠

出版发行:

出版人: 中国戏剧出版社

社址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-63381560 (发行部) 010-63385980 (总编室)

传 真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63387810

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座(100055)

印 刷: 廊坊市晶艺印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 25

字 数: 335千字

版 次: 2017年8月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04560-1

定 价: 89.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系。

教育戲劇多元化教學萬能鑰匙

“P.L.A.Y.计划”教育戏剧

丛书编委会

策划出版：时维空间

总策划：徐楠楠

总监制：李成

丛书主编：周笑莉

主编：张晓华

合著者：张晓华 郭香妹 郭碧兰 陈惠芬

蔡淑菁 陈春利 陈凤桂 蔡佳琪

陈彦背 许怡婷 王念湘

特邀编辑：徐楠楠

责任编辑：黄艳华

封面设计：章祺

内文设计：刘龄蔓

封面插画：章祺

封底LOGO：王可苒

出版说明

“P.L.A.Y. 计划”教育戏剧丛书将我国台湾著名教育戏剧专家张晓华先生相关著作《表演艺术 120 节戏剧活动课》《教育戏剧跨学科课程设计与实践》《创作性戏剧教学原理与实作》等书籍，在祖国大陆以简体字版本出版发行。在出版过程中，编辑做了一些本土化的工作，进行了大量校对与修改，但由于两岸在教育体制、课程设置、出版要求、语言习惯、地区文化等方面存在一些差异，如“实作”与“实操”、“模组”与“模块”、“教学评估”与“教学评量”、“讯息”与“信息”等词语，尽可能在不影响传达语意的情况下，保留了原著的语言习惯。还比如“creative drama”中的“creative”，台湾译作“创作性”，而一般通常译作“创造性”，诸如此类专业术语在相关语境中牵一发而动全身，不能擅改，但也会不可避免地带来诸多阅读上的不便，敬请各位读者给予理解和宽容。

“教育性的戏剧”核心词为教育，戏剧当为手段，在我国大部分地区还处于刚刚起步的阶段，丛书出版为解决学校及教育机构教师对戏剧课无从下手的燃眉之急，《表演艺术 120 节戏剧活动课》的课程设计从低到高、由浅入深，适用于循序渐进的学习运用规律，其表演游戏等丰富多样的内容，适合开发少儿兴趣和人格发展，对学生树立向上、积极的价

价值观和健康人格以及掌握与运用表演技巧和手段，均提供了充分的介绍与多样化练习；《教育戏剧跨学科教学课程设计与实践》使广大教师打开了学科交叉之门，以 30 个实际教学案例解读教育戏剧的六大学科融合方法；是直接可以应用于跨领域教学课堂中的工具用书；《创作性戏剧教学原理与实作》是一册教师用书，它从教学原理到指导过程，从教学手段到内容取材由浅入深，全面而实用地将教师在指导创造性戏剧课程中的方法技巧清晰地表述，可堪称教育戏剧领域的“圣经”。

在此，感谢张晓华教授的鼎力支持！感谢北京大学周笑莉教授对“P.L.A.Y. 计划”教育戏剧丛书引进出版工作的整体策划和全力推动！感谢中国戏剧出版社对本书出版给予的帮助！感谢为本书的出版工作付出辛苦劳动的所有人！因为有你见证，中国教育戏剧迎来了春天！更希望能拥有越来越多教育界人士和广大读者的支持，只有这样，中国教育才能走向硕果累累的金秋！

等待美梦成真

(序1)

随着科技的飞跃式发展，当今世界的教育理念和环境正在发生着重大的变革，单纯的知识传授已经成为需要改变的教育模式，高质量、高情商的素质教育和在兴趣中自主探索式学习的融合性教育已成为世界教育发展的新目标。

苏格拉底说：教育的目的是使人成为他想成为的自己。快乐幸福比知识积累或财富积累更重要。快乐幸福是符合人性的，是对人心灵的关照和表达。有什么样的方法可以更多地专注于人对心灵的关照吗？艺术毫无疑问是最好的手段，而戏剧又是最好手段中的最好的工具。因为戏剧是最综合的艺术表现形式，是对现实生活的返照明镜，是体验他人换位思考的代用品。

近年来教育戏剧在国内悄然兴起，并以燎原之势蔓延。戏剧作为一种媒介融入于教育之中，被各级学校和教育机构所认可，教育戏剧课程越来越受到教师和学生们的喜欢。将戏剧作为一种教学的方法源于十九世纪法国思想家卢梭（Jean-Jacques Rousseau）“在实践中学习”和“在戏剧的实践中学习”的教育理念。兴起于20世纪50年代的英国，随后被欧美国家主流教育所关注，英国、美国、法国等发达国家的教育规则

制定者将戏剧教育写进艺术素养教育课纲。继而教育戏剧方法在世界范围得到不同程度的应用。

戏剧是最为综合的艺术形式，长久以来在我国艺术教育中相对缺失。它有别于目前在中小学广泛普及的音乐课与美术课的技巧性教育，是通过游戏、表演元素、角色扮演、创编故事、演示事件等一系列互动式戏剧手段打造的体验式教学，它关注想象创新与合作能力的培养，强调协调个体与集体关系并尝试在规定环境中解决各类问题的能力培养课程。

为了解决教育戏剧作为一种新颖手段和工具应用于教学和校园戏剧活动的急需，“P.L.A.Y. 计划”团队自 2015 年起努力推动台湾张晓华教授的一系列关于教育戏剧方面的书籍在大陆的简体出版工作。我们首先选择了《表演艺术 120 节戏剧活动课》《教育戏剧跨学科教学课程设计与实践》以及《创作性戏剧教学原理与实作》三本书。这一组书均为拿来即用的超实用型书籍，其间内容多以完整的教学案例安然纸上，可以直通课堂。我们选择此类书的目的，就是方便教师的应用，让教师们在实际应用中发现教育戏剧的规律与方法，循序渐进地提升到对教育戏剧的理论认知。这也符合了戏剧的核心特点——行动，在行动中发现问题、解决问题、提高思想。这组书中《表演艺术 120 节戏剧活动课》已于 2016 年 10 月出版，并取得良好的应用效果，许多一线教师对这本书在实际教学中的肯定和赞扬，是我们团队全体成员的最大安慰。

继而出版的《创作性戏剧教学原理与实作》一书，从结构上突出了以下特点：首先，是实用性与可用性。本书从实际出发，从教学原理到教学模式，从教学目的到教学技巧，内容全面而丰富，突出了可操作性特点。其次，是全面性与通俗性。本书在内容上涉及教育戏剧课程及教育剧场等各方面的教学工作指导方法，包括教师的课程设计方案制定及行课过程技巧，语言通俗易懂，指导性强。能使一线教师轻松容易地掌握和运用。再次，是条理性与新颖性。本书从篇章结构到内容形式有独到创新之处，教学内容及程序描述清晰，案例选择符合教学化及年龄

化特点，题材新颖，趣味性强。《创作性戏剧教学原理与实作》是教育戏剧课程指导者和研究者的必读“圣经”。

《教育戏剧跨学科教学课程设计与实践》一书，选用了30个戏剧与语文、数学、科技、自然等其他学科相融合的教学案例，对在教育戏剧应用中使用最广泛的六大方法：角色戏剧、戏剧理解、程序戏剧、综合戏剧、故事剧场以及专家外衣的课程构架给予实际演练式的解读。并且在具体课程教案中融入了“情景建立”“诗化”“反思”等惯例，引导学生对学习内容有更深度的理解。在实际教学中，很多教师想将自己所教授的学科课程变的更有趣味性和吸引力，但苦于找不到方法。我想，这本《教育戏剧跨学科教学课程设计与实践》一定会打开你头脑中的另一扇窗，让你看到不一样的风景。

“艺术源于生活，高于生活，更要服务于生活”。30多年的戏剧表演和艺术授课经验，使我坚定了这个理念。让戏剧课也像音乐、美术课一样，从幼儿园就进入孩子们的课堂，成为义务教育阶段中小学的艺术必修课，成为大学生寻找人生方向的实验课，成为走出校门的人们终身教育的审美课。从我开始体验到戏剧带给自身的力量时，从我开始戏剧艺术教育的实践与研究时，从我身体力行地将应用戏剧带入普通人的生活时，我看到幼儿们在欢笑中的成长，看到少年们在快乐中学习的热情，看到青年们在扮演中对人生的思考，看到老年人在创作中重新焕发的活力，开始了这个关于“P.L.A.Y.计划”的美好梦想。

教育戏剧之路刚刚起步，愿能有更多志同道合的人加入到我们“P.L.A.Y.计划”活动中来，共同让教育戏剧的美梦成真。

2017.7

教育戏剧的六种教学模块的新贡献

(序2)

教育戏剧是透过戏剧来学习 (learning through drama) 的戏剧教学, 它不仅是戏剧艺术的学习, 也是以戏剧为媒介, 让学生达到知识认知的一种戏剧教学法。所以, 学生不仅止于学习戏剧所能具备的创作、表达、沟通的能力, 更对主题的内容与意义有知性与感性的融入, 以获得更深更广的认知, 进而在潜移默化中建立正确、正向的人生价值观。所以, 教育戏剧可融入许多学科领域做统整教学, 让学生对学科的内容有更深入、更完整的学习。本书出版的目的是在提供教育戏剧作为跨学科跨领域的课程设计与实践, 让各学科教师们都能运用这种教学法, 使学生不但学得更有趣, 还学得更有效果。

有鉴于相关教育戏剧的实施, 近年来已在许多国家的学校体制中建立起来, 且备受肯定。台湾很快地顺应这个新世纪的时代教育潮流, 自2000年九年一贯艺术与人文领域, 自2005年高中艺术生活科, 自2012年以及幼儿园教保活动起, 乃至2014年起所推广的十二年中小学基本教育, 在“课程纲要”中, 均纳入了表演艺术戏剧教学, 并积极地推动起来。表演艺术戏剧教学是中等以下学校的艺术课程学习的项目之一, 同

时也可以达到跨学科与跨领域多元统整应用的学习目标。

近年来，表演艺术的相关理论与实务教学的研究与出版，一直是第一线教师最需要的参考与辅助数据，相关的戏剧教学方法，已越来越受到教师们的欢迎而运用于表演艺术的教学。从目前相当多的出版书籍看来，唯有教育戏剧的跨领域系统化教学仍尚未为大多数教师在各领域做更广的应用。因此，在多元精进教学的考虑下，教育戏剧在课程中做跨领域的应用，确实有其推广与加强的必要性。

教育戏剧的教学法是透过戏剧的学习方式，以实作模块的历程结构来完成的课程教学，已在许多相关教育戏剧的研究与教学中不断地被应用与实证。因此，本书作者团队认为，应有一套完整的跨领域教学案例，可以提供给教师们作为教学参考。在经过审慎的课程规划，汇集了各学科的教学议题，就十二年中小学基本教育纲领所规范的课程纲要的八大学习领域的属性分别做了课程设计，并透过作者们的教学历程，将教学程序、教学实践与省思，完整地让教学的整体原貌记录并呈现，期盼借由本书的出版，能让更多的教师们顺畅地应用于教学中。

本书作者团队包含了不同学科的专长教师，其中有些教师虽不具有戏剧专长，但运用了教育戏剧的教学方法后，却发现学生的进步超乎预期，可说是“令人惊艳”！因此，本团队很希望将此经验分享给更多的教师，所以本书在内容的撰述上，都尽量清楚明确，希望让参阅的教师们一看便能了解，并可实时上手。此外，本书每单元的教学中，均附有教学的代表性活动照片与图说，有助于读者了解教学中所描述学生的学习表现，在图中学生穿上了有号码的运动背心，是有便于观课者做精确的实务课程记录。相信教师们也会有身临其境的感受。

本书所应用的“教育戏剧的六种教学模块”，最早是我在台湾艺术大学于2008年10月21日起连续四天，所举办的一次“教育戏剧与剧场应用国际学术研讨会”中所发表的第一篇论文。在研讨会的四天议程中，我共安排了四场专题演讲、十二场论文发表会，还有四个工作坊。直到

今天，这次的研讨会还是教育性戏剧学术界上所津津乐道的一次盛会！

当时我所邀请参与会议的主要学者专家是大家十分熟悉的重量级人物：包括英国 Warwick University 的 Joe Winston、澳大利亚 Murdoch University 的 Robin Pascoe、上海戏剧学院的张生泉教授所带领的四位博士研究生、杭州师范大学的黄爱华教授、香港教育学院的钱德顺教授、谭宝芝教授，屏东教育大学的陈仁富教授，菲律宾教育剧场协会（Pilipinas Educational Theatre Association）执行长 Ms. Beng Cabangon 与台湾多位的知名学者，如：杨万运、顾乃春、牛川海、李其昌、林斐文、林尚义、陈永菁与刘晋立等多位教授。研讨会后，我担任主编，将研讨会的演讲稿与学术论文整理编辑出版了《教育戏剧与剧场应用国际学术研讨会论文集》（含中英文的翻译），而广受欢迎。

当然，国际会议之后，我并没有让我的研究论文束之高阁，反而真正的发展到学校的教学之中。能够将这种教学落实于教学场域，首先要归功于与我做戏剧教学合作多年的好友，“很爱玩表演教师团队”队长，郭香妹老师的推动。她看到教育戏剧的统整教学，在台湾的教学现场中，戏剧是艺术课程，是很少老师会将自己原本的课堂做戏剧融入教学。于是，她提出了寻找创发学校，做创新教学课程规划与实践的构想。这正符合我历年来想实现教育戏剧课程开发的理想。很幸运的，后来我们获得一位有创新理念的王念湘校长的支持，加入课程研发的团队。从此，我们就在他的学校展开了教育戏剧应用于“语文”“数学”“社会”“自然”“艺术与人文”“综合活动”“生活科技”“健康与体育”八大学习领域的教育戏剧教学，在历经三年的实验教学与验证之后，终于正式出版本书。

本书所有的教学单元都是在“教育戏剧的六种教学模块”中发展出来的！这是我归纳出全世界著名教育戏剧学家的“程序结构策略与计划”（Approaches），称之为：“模块”的教学。我所以将之称为“模块”而不称之为“模式”，主因是：教学“模块”是必须要依照教师的教学策略，

灵活设计与应用的课程单元。如此，才让主题教学能完整的进行，并同时使学生有一个有趣、有意义的学习历程。由于，教学不是一成不变的，不能以既定的模式规范，而是要在设计与执行中因地制宜，灵活的运用。所以，称之为教学“模块”就是要让老师有更大的活用空间，提供更为适性与适所的创意教学。教师在“模块”中要加入哪一种戏剧学习的方式，称之为“习式”，则完全由教师们自主规划。这也是所有运用教育戏剧教学后，教师们在自主教学后最能感受到教学信心与成就。

因此，本书的各单元示例教学，是我们任课教师所发展记录下来的教育戏剧“模块”所安排的教学“习式”。主要目的是提供给我们教师作为教学参考之用的。说不定在您的课程中，就能够发展出更好、更适和您自己学生的教学历程。所以，在此我要特别感谢来自不同学校教师所组成的“很爱玩表演教师团队”全体老师们：郭香妹、郭碧兰、陈惠芬、蔡淑菁、陈春利、陈凤桂、蔡佳琪、陈彦贝与许怡婷，所做的教学“模块”设计规划与入班教学，以及王念湘校长的各项行政支援。因为有这样的团体才能有本书的出版，让“教育戏剧的六种教学模块”来推动戏剧性教学，让本书充满了活力与创意的教学示例。

这次本书的简体字版发行，虽经严谨的审查、校对与修正，但总难免仍有疏失与错误之处。在此，还盼读者们不吝批评指正，以便日后持续的修订，使本书更臻完善。同时，本书作者们要感谢北京大学周笑莉教授将本书纳入“P.L.A.Y.计划”教育戏剧丛书之予以出版。责任编辑徐楠楠在简体字版方面的修订与编辑，所费心血之多，都是我要特别在此一并申谢的！

台湾艺术大学戏剧系 教授 張曉華 谨识

2017.7.25.

教育戏剧——开启孩子想象新视界

(序3)

本书《教育戏剧跨学科教学课程设计与实践》的作者群——台湾很爱玩·表演教师团队，成员来自不同学校，但有志一同秉怀着对戏剧教学的热忱，共同研习、精进与教学实作，经互相讨论、交换心得，让大家有了交集点，共同谱出属于我们自己与表演艺术的理想与愿景：引领孩子们快乐学习，给他们带着走的能力与知识。

因应时代变迁，更多元的新兴议题不断出现，而随着教育改革的启动，教育也将关注于各项议题与各领域间的融入运用，所以促动了我们展开新的教育任务——“表演沙龙，Open 计划！”期以戏剧为策略，想象为起点，思考为基础，梦想为阶梯，发展新视野，创造孩子未来想象新视界！

由本书各单元的课程可以发现，生活中的大小事，并非只是当下的几个“点”而已，完整的知识即可能是一条条的线交互相缠，串成未来世界网的面与体。一个事件，绝不只是单一的现象，事件一定有它更完整的全貌。只是，这些该怎么让孩子们理解？教育戏剧与学生的未来教育息息相关，孩子可以在既有的基础认知与方法上，看到新的视野和前

景。从日常生活中的一封信、一幅画、一段广告、一生活事件、一串动作等素材，组合排列进而开始进行教学，引导孩子以多元方式，展现各自的理解，观察、想象、提出问题、思考、解决问题、形成观点、进而用行动实践，创造出实现未来梦想的可能性。

透过教育戏剧（drama in education，简称 DIE）的课程结构，结合戏剧与剧场技巧的习式，以学生为主体，经过教师有计划、有架构的引导，能让学生透过做中学、实际体验、发展思考，逐渐形成观点，开启未来想象的世界，建构出未来环境的思维，以及对未来生活的期待，能发展更多无限的可能性，将会是我们课程的最大成就。

在教材研发与行动研究过程中，要让孩子们从接触、了解到熟悉、熟练，老师懂得挑选适合的戏剧策略，创造出可行的步骤与实践的愿景。这种从无到有，从幻想到梦想再到具体的实践，需要时间、信念、热情再加上不断的讨论、调整与修正这种种，当然不能一蹴而就，也面临许多困境。但是，当我们接触到孩子热切的目光、创意的表现、尊重的态度等展现，是促动着我们永无止境研发的绝佳动力！

为了解决戏剧教学师资与课程的问题，因为“我们不做，谁来做”的使命感，很爱玩·表演教师团队在教授们的支持下，凭借热忱，激发创意，历经层层淬炼，先后完成了《表演艺术 120 节戏剧活动课》及《戏剧应用—我们这一班》等的课程编纂，本团队也因此获得教学卓越金质奖、标杆团队、创意教学奖等创意奖项。再次证明了，戏剧多元的面貌，透过有计划的转化与实践，能够给予孩子更宽广的学习面向。

心中有美丽的想法，就让它成为行动，此行动延续了 16 年，如今，还在继续……有机会为两岸教师增进教学能量，为孩子带来崭新学习风貌！感谢中国戏剧出版社、北京时维空间教育科技有限公司对本书出版给予的帮助。更感谢北京大学周笑莉教授将团队编写的《表演艺术 120 节戏剧活动课》《教育戏剧跨学科教学课程设计与实践》两本著作编入 P.L.A.Y. 计划丛书，感谢编辑徐楠楠为本书简体版出版所付出的心血，更

要感谢 P.L.A.Y. 计划团队与她为推展教育戏剧建立的 P.L.A.Y. 计划微课堂交流互动平台。将此书提供给两岸现场教师，做为实施表演教学时的补充教材参考，让教师们有信心勇于尝试进行表演艺术教学，和孩子一起领略戏剧教学的魅力。这将是一趟未知，但确定有趣无比的冒险旅程……欢迎和我们一起同行，你准备好了吗？

台湾很爱玩·表演教师团队主持人

郭香妹

2017.07.14