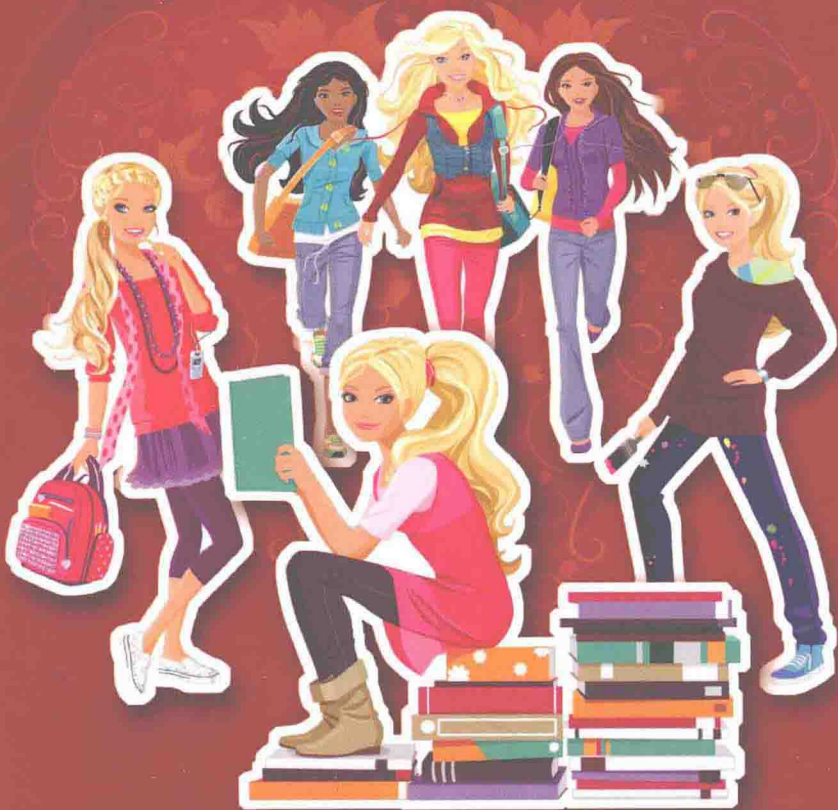

校园课本剧

宝典
精华版

主编 金文 副主编 刘春刚 任璐

校园课本剧宝典

主编 金文 副主编 刘春刚 任璐

精华版

图书在版编目 (CIP) 数据

校园课本剧宝典/金文主编. —成都: 四川文艺出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-5411-3111-0

I. ①校… II. ①金… III. ①语文课—中小学—教学
参考资料 IV. ①G634. 303
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 232767 号

Xiaoyuan Kebenju Baodian

校园课本剧宝典

主 编 金 文

副主编 陈春刚 任 珺

策划组稿 朱 兰
责任编辑 朱 兰 (441917894@QQ. com)
李亚南 (373143057@QQ. com)
责任校对 冯 琳 等
责任印制 喻 辉
封面设计 毕 生
版式设计 史小燕
摄 影 陈雨潇 等

出版发行 四川出版集团 四川文艺出版社
社 址 成都市槐树街 2 号
网 址 www. scwys. com
电 话 028-86259285 (发行部) 028-86259303 (编辑部)
传 真 028-86259306

读者服务 028-86259293
邮购地址 成都槐树街 2 号四川文艺出版社邮购部 610031

印 刷 成都新华印务有限责任公司
开 本 880 mm×1230 mm 1/24
印 张 8
字 数 166 千
版 次 2011 年 1 月第一版
印 次 2011 年 1 月第一次印刷
书 号 ISBN 978-7-5411-3111-0
定 价 18.00 元

版权所有·侵权必究。如有质量问题, 请与出版社联系更换。

开篇的话

亲爱的同学们，我是你们的好朋友笑笑姐姐，大家也叫我笑笑老师。我不仅是一名优秀的语文老师，还是一位校园里很有名气的课本剧作家和导演。同学们读过课本剧，编写过课本剧吧？表演过课本剧，很有趣吧？让书本上的景物活起来，变成实际的生活场景；让课本中的人物走出课本，让我们自己变成课本中的人物；让读课文变成演课文；让理解课文变成感受课文；由面对课文，变成走进课文……这是多么有趣的事情啊！

许多同学都说学习语文难，如果用演课本剧的方式去学习语文，那你还会觉得难吗？肯定不会了。一些参加过课本剧编写和演出活动的同学都说，通过编写课本剧和演出课本剧，语文学习变得容易了，轻松了，开心了，快乐了，以往语文学习过程中经常遇到的那些字、词、句，阅读、作文等头疼的问题都迎刃而解了，枯燥的语文学习变得生动活泼，形象具体，可感可视了。

可能有同学要问：课本剧的效果真有那么灵验吗？我们的答案是肯定的。我们来看看编写和演出课本剧的过程就会明白

这个道理。演课本剧首先要编写课本剧，编写课本剧首先要熟悉课文。你首先要先把课文中的生字生词弄懂，这是理解课文的基础啊。如果不把生字的读音弄清楚，那我们在表演中就会念错字音，那不让人笑话吗？如果不把生词的含义弄清楚，怎么能在演出中正确表达它的意思呢？比如一个表现高兴快乐的词，由于你没搞懂含义而表演得很忧伤、很痛苦，那台下的观众就要笑话你了。你还要认真阅读课文吧，如果搞不懂课文要表现的主题，就无法知道课文中的故事情节是怎样发展的，人物是怎样活动的；不清楚课文中的人物是好是坏，作者对他是褒是贬；不清楚人物是怎样的性格和怎样的思想感情。你只有把这些都弄清楚，才能去编写剧本，才能去演出课本剧。这样一来，那些字词的问题和课文阅读的问题不都解决了吗？

其实，编写剧本是练习写作的一个好办法。编写剧本要比写一般的记叙文难多了，它要求有完整的情节，要通过人物的对话、动作来塑造人物。这些要素并不是一般的记叙文具备的。你通过反复练习写出了合格的剧本，那写作水平不就是提高了吗？剧本编写成功了就要演出，不管你将扮演剧中的哪个角色，都要学习朗读、训练口才，需要具备一些最基本的诵读能力和表演能力吧？你看，通过演出课本剧，还提高了诵读水平和表演水平，这样一来，你的语文水平和综合能力不就全面提高、才华得到充分展示了吗？

青少年朋友们，编演课本剧能发掘你的潜能，最大限度发挥你的才华，当你编写了一个颇有创意的课本剧，然后和同学们站在舞台上尽情表演的时候，你将拥有莫大的成就感——台下的观众和你们同悲同喜，并把热烈的掌声送给你们……今天，就和笑笑老师一起，打开《校园课本剧宝典》，在绚丽的人生舞台上留下青春与精彩吧！

目 录

第一章 课本剧, 校园里的亮丽风景

- 第一节 课本剧, 语文学习的动力和乐趣 / 001
- 第二节 学生演剧有着深厚的历史文化底蕴 / 003
 - * 相关链接 演戏的故事 / 005
- 第三节 激发兴趣 提高素质的重要途径 / 011
 - * 相关链接 看课本剧表演有感 / 015
- 第四节 表演能促进学生的身心健康 / 016
- 第五节 编演课本剧的步骤及要求 / 017
 - * 相关链接 我的课改故事 / 020
——记一次课本剧的表演

第二章 戏剧的基础知识及特殊规律

- 第一节 戏剧的分类和特征 / 023
- 第二节 选择适合戏剧的题材 / 028
 - * 相关链接 优秀课本剧汇编

《一片树叶》 / 031

《蘑菇该奖给谁》 / 033

《老鼠“吃”蛇》 / 036

第三节 塑造生动感人的舞台形象 / 040

第四节 周密精巧地编织戏剧的情节结构 / 043

第五节 掌握和运用戏剧的语言 / 048

* 相关链接 优秀课本剧汇编

《炮手》 / 053

《夜莺》 / 055

第三章 从课本到剧本

第一节 剧本剧本，一剧之本 / 058

第二节 课文和课本剧的区别 / 059

* 相关链接 优秀课本剧汇编

《七根火柴》 / 063

《珍贵的教科书》 / 064

《小抄写员》 / 066

第三节 课本剧的“改”与“编” / 070

第四节 动手写剧本 / 074

第五节 人物对话是关键 / 076

* 相关链接 优秀课本剧汇编

《穷人》 / 081

《美丽的校园》 / 083

第四章 从剧本到舞台

第一节 演出之前的准备 / 087

第二节 当好课本剧的小导演 / 089

* 相关链接 优秀课本剧汇编

《半截蜡烛》 / 092

《守财奴》 / 095

《威伯的冬天》 / 099

第三节 小导演的工作蓝本 / 108

第四节 选演员 分角色 / 112

第五节 排练开始了 / 114

* 相关链接 优秀课本剧汇编

《滥竽充数》 / 117

《木兰出征》 / 120

第五章 在舞台上成长

第一节 小演员，课本剧中最重要的角色 / 126

第二节 正确使用普通话 / 129

* 相关链接 普通话水平测试等级标准 / 132

普通话水平测试的内容和范围 / 133

普通话水平测试试卷 / 134

第三节 学习诵读的方法 / 136

* 相关链接 优秀课本剧汇编

《完璧归赵》 / 142

《晏子使楚》 / 143

《鸿门宴》 / 146

第四节 60 分钟练习优美声音 / 160

* 相关链接 优秀课本剧汇编

《我们是环保小卫士》 / 167

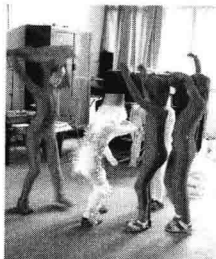
《天使孕育》 / 168

第五节 小演员的表演能力 / 175

* 相关链接 漫谈舞台紧张——演员必看 / 179

演员的舞台技巧 / 181

后 记 / 183

课本剧，校园里的亮丽风景

第一节 课本剧，语文学习的动力和乐趣

同学们，当你阅读一篇自己倾心喜爱的小说的时候，当你陶醉在一篇散文、一首诗歌创设的优美意境之中的时候，当你的一篇文采飞扬的习作受到老师褒奖、同学称道的时候……少年的你，心中一定会燃起一个文学梦，梦想做一名小说家、散文家或者诗人。那么，你想过成为中国的莎士比亚或者新世纪的曹禺吗？也许，你要问：我有剧作家的潜质吗？今天，笑笑老师就将带领大家做一次尝试——编写课本剧。

课本剧，是学校师生共同编写、排练的以所学课文、学校生活为素材，通过创设情景，角色模拟，展示升华课文主题思想和故事情节，反映学校生活、学习的一种戏剧表演形式。它将文学、表演、音乐、舞蹈、美术等多学科有机结合，能同时作用于人的视觉、听觉、触觉等多种感官。编演课本剧可以激发学生的创造欲和探究欲，不仅能培养听、说、读、写的语文能力，而且能培养学生的活动能力、组织能力、创造能力、审美情趣和良好的道德品质，扩大语文的教育作用。它对于活跃班级文化生活、寓教于乐，培养学生的创新精神和参与能力，提高同学们全面深刻地学习理解、领悟掌握课文内容的自主想象创造力，有着不可替代的作用。在推进语文课改，推行素质

教育的今天，课本剧表演正独领风骚，成为一道亮丽的风景。它为语文教学打开了一扇崭新的大门，引来了一道清澈的活水，让长期沉闷的语文课堂显现出了勃勃生机。

语文，凭借多彩的语言，丰厚的人文，纤细的情感，深邃的哲理滋润着学生心田，有“天下兴亡，匹夫有责”的高贵；有“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”的深情；有“芳草萋萋，落英缤纷”的诗意。可是，不知从什么时候开始，学生成了“考试机器”，对语文课的忽视导致大批学生心灵沙漠化。在校园里，时常听到一些语文老师感叹：“课文已分析得很细了，学生还是听不懂，不喜欢听。”也经常听到一些同学问：“老师，我们怎样才能学好语文？”一些同学一遇到使用语文知识技能的实际场合就会束手无策。

学习是需要动力和乐趣的，缺少动力和乐趣的学习是痛苦的，而痛苦的学习是不可能取得理想成绩的。课本剧就是语文学习的一种动力和乐趣，它让我们在开心和快乐之中轻松地完成语文学习，取得理想的学习成绩。参加课本剧演出活动可以改变我们学习的态度，让我们由被动学习变为主动学习。演课本剧能寻求开心快乐，是释放情绪、展示才艺、提高自我、超越自我的有效途径。为了编好课本剧、演好课本剧，我们一定会积极主动地查字典、词典解决课文中的生字生词；我们一定会积极主动地阅读课文，弄清课文的主题，段意、情节、人物、关键词、中心句的含义，作者表达的思想感情；我们一定会积极主动地查阅相关的资料，弄清楚作者的简历、生平，文章的写作意图；文章的历史背景……

课本剧能让书本上的景物活起来，变成实际的生活场景，让故事中的主人公走出课本，变成现实的可视可感的人物；让同学们由读课文变成演课文，由理解课文变成感受课文，由面对课文变成走进课文……这样，同学们自然就会对语文学习由苦恼变成乐趣，由被动接受变成主动参与，由封闭式的理解变成开放式的理解，由统一化的认知变成个性化的认知，由指定性的感悟变成创造性的感悟，让僵硬呆板的文字变成生动的语感和鲜活的语境。

面对新一轮语文课程改革，如何进一步提高学生正确理解和运用祖国

语言文字的水平，以获得现代社会所需要的语文实践能力，编演课本剧将有利于引领语文教学走向互动，走向生活，走向智慧，是一种理想的教学方法，将为学校的语文教学方法的改革提供一条切实可行和行之有效的途径。

1. 你喜欢语文吗？怎样让语文学习更有动力和乐趣呢？

2. 为什么说课本剧是语文教学中的一片绿洲？

笑笑老师提问

第二节 学生演剧有着深厚的历史文化底蕴

孔子早在两千多年前就十分重视艺术教育，他认为艺术教育可以作为人格修养的手段，而课本剧正是对学生进行艺术教育的一个好方法。陶行知先生更是推崇“教学做合一”，他说：“做是学的中心，也是教的中心。”他指出“只有手到心到，才是真正的做”。苏霍姆林斯基在担任中学校长的几十年里，亲自为学生制定并实行了一套全新的作息制度，其中有一条就是让学生在晚间开展各种文娱活动。他认为，学生拥有可以自由支配的时间是促使其个性发展的重要条件。

课本剧本身取材于语文教材，大多是经过时间筛选的传统名篇，有着良好的文学基础；又经过戏剧这种综合艺术的再创造，它的教育感化作用更强烈。它通过音乐、舞蹈、文学、美术、表演和雕塑等多学科的有机配合，既作用于人的视觉，又作用于人的听觉、嗅觉等感官，融语言艺术、形体艺术、

时空艺术于一体，其影响力是书面文字所不能相比的。

19世纪末，学生演剧为中国文明新戏的出现拉开了序幕。据有关资料记载：上海、天津的学生早在1899年就演出了自己编排的以“官场丑史”为内容的新戏，以后又有反映戊戌六君子和义和团内容的“时事新戏”。莘莘学子凭着一颗赤子之心，自编自演了许多抨击社会黑暗的时装剧，引起了相当的轰动，推动了戏剧改良运动的发展，成为中国戏剧近代化的标志——文明新戏的先驱。五四运动以后，欧洲戏剧传入中国，中国现代话剧兴起，被称为爱美剧、真新剧或白话剧。当时，许多学生踊跃参加戏剧社团活动，积极投入文明新戏的排演之中，成一时之风尚。虽是在课余，但影响巨大，其中的一些人以后成为各行各业的佼佼者。老一辈革命家中，如周恩来、邓颖超、萧楚女、廖承志，以及著名的戏剧工作者如曹禺、田汉、金乃千、欧阳予倩、郑邦玉等，都是当时学生戏剧队的积极分子。他们率先冲破封建藩篱而勇敢地走上舞台，在把“文明戏”走向大众化，推向普及的浪潮中成为出色的弄潮儿，他们不愧是中国学生参加现代戏剧表演的先驱。

在五四时期，在北伐战争的硝烟中，在抗日战争的烽火里，在中华民族的危难关头，学生们放下课本，走出教室，时装剧、街头剧、活报剧成为抗争黑暗、唤起民众的一支支熊熊火炬，照耀在中国近代史的舞台上，留下了浓墨重彩、可歌可泣的篇章。

提倡课本剧和学生演剧在今天同样很有意义。当前，随着生活节奏的加快，在迅猛发展的现代影视业的激烈竞争中，传统戏剧正面临着愈来愈强有力的挑战。与以前相比，进戏院看演出的观众渐渐少了，人们对戏剧的兴趣正在逐渐减弱。许多有远见的戏剧家深切地感到：让戏剧到青少年学生中去，事关戏剧事业的未来；为此必须创造条件，提供方便，不但要演给他们看，而且要让他们自己演，让美好的戏剧艺术之花成为校园中一道绚丽的风景线，让中小学的课堂里、教室中经常有文明戏剧的笑声、鼓掌声，也让那些有演出才能的青少年受到锻炼，脱颖而出，成为戏剧队伍中的后继者和新生力量。

1.你参加过课本剧的编演吗？说说你的体会。

2.为什么说提倡课本剧和学生演剧在当今同样很有意义？

笑笑老师提问

相关链接

演戏的故事

文 / 梅子涵

语文老师说：“从这个学期开始，语文课的演讲取消，换成表演小品，题材不限，自由组合，可以请外援。”

“乌拉！老师万岁！语文课万岁！素质教育万岁！……”

在老师宣布表演小品后，我们班又热闹了起来。大家忙着组队，选材，推翻原定计划，再选材……我和吴小强、毛毛、白羊、薛小波一组，表演曹禺话剧《雷雨》的最后一幕。我演繁漪兼导演，吴小强演周萍，毛毛演四凤，薛小波演周朴园，白羊演周冲。

我们在抽签的时候中了头彩，第一个演。

我找来了《雷雨》的剧本，打印出来，人手一份。我们这几个人本来就是“小红人”剧团的骨干分子，表演的基础嘛，还是有一点儿的。不过这次演的是《雷雨》，又是特悲的一幕，可是我们一个个却是开心面孔，这下难度可高了！

第一次对台词，就吵得天翻地覆，不可开交。

在剧情里，爱着周萍的四凤要对着周萍一遍又一遍深情款款地叫：“萍，萍。”可是毛毛每次刚要张口，那声“萍”还没有喊出来，就哈哈哈哈哈地笑个不停。她一笑，白羊、薛小波都哈哈哈哈哈跟在后面一起笑。被他们这样哈哈哈哈哈地一笑，《雷雨》的悲剧气氛也就荡然无存了，弄得好像在演周星驰的《喜剧之王》。我一次又一次地朝着他们怒吼，但是他们仍然一次又一次地哈哈哈哈哈。

“毛毛，你给我解释解释，干吗每次一轮到你出场，你就对着吴小强笑个不停，有什么好笑的？”我已经忍无可忍。

“我只要一看到他，想到的就是吴小强，根本不是周萍，他明明不是周萍，你们却要我喜欢他，还要我跟他离家出走，这不是笑死人的事情！”毛毛一边说，一边又哈哈哈哈哈笑起来。

“你搞搞清楚，现在是在演戏，你面对的是周萍，不是吴小强。你演的是四凤，吴小强演的是周萍，在戏里面四凤喜欢的是周萍，也就是你演的角色喜欢的是吴小强演的角色，而不是要你喜欢吴小强！这是在演戏，不是真的，明白不？”我像绕口令一样，耐着性子向毛毛解释这个根本用不着解释的问题。

“你不要感觉好！你不要喜欢我，你当我要喜欢你？我这辈子没人喜欢，也不要被你喜欢！”这边毛毛小姐还没安静下来，那边吴小强也跳起来了。

“闭嘴，你们给我！庸俗不庸俗，你喜欢我，我喜欢你，你要我喜欢，我不要你喜欢。你四凤

旁白的同学也很投入

现在就是要喜欢吴小强，哦，不对，就是要喜欢周萍。你周萍现在也就是要喜欢四凤。你们不想喜欢，等演完了戏再不喜欢好了，我才不管你们呢！重新开始！”

当导演真是累人呀。

演《江姐》的时候，为了谁演甫志高，吵得一塌糊涂。吴小强要演，李大伟要演，白羊要演……何中说肯定是应该他演。

为什么肯定？他长得像甫志高？我们没见过甫志高，怎么知道。

可是何中愣是说他长得像甫志高。

话音未落，吴小强他们已经恨不得吃了他：“你怎么知道？你看见过他的？”

何中的观点是，因为他瘦，所以他像甫志高，而叛徒都是瘦的。

他这么一说，吴小强们你看看我，我看看你，骤然哑了口，而且确实感觉到他的确是有几分叛徒相，一个个只好忍痛割爱，随便捡了个其他角色，演演算了。

最后，演员是这样的：

江 姐——毛 毛 饰

甫志高——何 中 饰

沈养斋——吴小强 饰

李大伟只好演个什么魏吉伯。白羊呢，饥不择食，演了一个敌看守……

你看看何中把甫志高打扮成了一个什么样子：腰上系了根麻绳，用水把头发弄湿，三七开地朝两边梳去，耳朵上夹着一根香烟。

你说说，甫志高怎么会是这等模样。

甫志高应该是穿西装，拎皮箱的，而现在完全成了个乡下的狗腿子。

他还没上台，我们已经笑得要死。

吴小强背着手，走到毛毛跟前：“江小姐，几天不见，怎么越活越年轻了？”

课文里根本就没这一句，他瞎发挥的。——是的，《江姐》是我们的一

篇课文。

毛毛——江姐，理也不理他，头朝上一昂。

李大伟一看吴小强信口发挥，怎甘落后，赶忙大声吆喝，拼命咋呼：“江雪琴，你今天是说也得说，不说也得说，你到底说还是不说！”

现在轮到甫志高了。只见他猛地从口袋里拿出了一副快板，噼里啪啦，噼里啪啦，就打了起来：

怎么？我说……

江雪琴呀，唉！

你如今一叶扁舟过大江，
怎敌这风险恶浪涛狂？

你如今身陷牢狱戴枷锁，
细思量何日才能出铁窗？
常言说英雄豪杰识时务，
何苦再宁死不屈逞刚强？

倒不如——

激流猛转舵，
悬崖紧勒缰，
干戈化玉帛，
委曲求安康。

人逢绝路回首是常事，
退后一步道路更宽广。

毛毛到底是学过空手道的，哪里能够忍受甫志高如此猖狂。只见她大吼一声：“甫志高，你这狗叛徒，我要是手上有枪，早已一枪崩了你，哪里还会让你在这儿手拿快板噼里啪啦，噼里啪啦！”

吴小强——沈养斋更妙，他干脆用刘欢《少年壮志不言愁》的曲调唱起