

“P.L.A.Y.计划”教育戏剧丛书

表演艺术 120节戏剧活动课

执教手册

丛书主编 周笑莉 主编 张晓华

中国戏剧出版社

“P.L.A.Y.计划”教育戏剧丛书

表演艺术120节戏剧活动课
执教手册

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

表演艺术120节戏剧活动课 / 张晓华主编. —北京:
中国戏剧出版社, 2016. 10

(P. L. A. Y. 计划教育戏剧丛书 / 周笑莉主编)

ISBN 978-7-104-04435-2

I. ①表… II. ①张… III. ①戏剧表演—表演艺术—
教材 IV. ①J812.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第239522号

出版境外图书合同登记号: 01-2016-7422

© 书林出版社有限公司, 2008

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
简体字版由台湾书林出版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。

表演艺术 120 节戏剧活动课

责任编辑: 黄艳华

特邀编辑: 徐楠楠

责任印制: 冯志强

出版发行: **中国戏剧出版社**

出版人: 樊国宾

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: 20.5

字 数: 335千字

版 次: 2016年10月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04435-2

定 价: 68.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系。

開啟戲劇教育之門的鑰匙

王登科

“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 康瑛伦 陈俊宪

陈惠芬 陈凤桂 张雪莉

特邀编辑：徐楠楠

责任编辑：黄艳华

封面设计：任晓

内文设计：刘龄蔓

封面插画：何冰

封底LOGO：王可苒

出版说明

《表演艺术120节戏剧活动课》为我国台湾著名教育戏剧专家张晓华先生相关著作首次在祖国大陆以简体字形式出版发行。在出版过程中，相关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”、“教学评估”与“教学评量”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，本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，书中120节表演艺术课程设计从低到高、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，是广大教师直接可以应用于课堂的工具用书。

在此，感谢张晓华教授的支持！感谢北京大学周笑莉教授对本书简体中文版引进出版工作的整体策划和全力推动！感谢企业管理出版社闫书会老师对本书出版给予的帮助！

特别感谢著名演员张嘉译、王海燕夫妇对本书的大力支持及倾情奉献！

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！

表演艺术120节戏剧活动课

(简体版序)

中国近几年戏剧教育开始受到普遍的重视，虽然有我们近十几年的不懈努力做了许多理论和实践上的准备工作，但目前师资和教材仍为当务之急。在“病急乱投医”的状况下，近两年市场“培训”鱼龙混杂，缺乏系统用于学校的好教材。因此引进张晓华教授的《表演艺术120节戏剧活动课》作为很好借鉴正当其时。

张教授的这部书是他和青年戏剧教师们为台湾小学一至六年级的艺术与人文领域表演艺术教学编制的现场执教手册。其承继的主要是美国的“创作性戏剧”（Creative Drama）方法和体系，也吸收了英国DIE/TIE的重要方法，属于一般艺术教育范畴。正像大陆中小学艺术教育中只有音乐、美术，没有戏剧课一样，台湾中小学过去也是同样。2002年开始制定了九年一贯艺术教育大纲，确立了音乐、视觉艺术、表演艺术为一般艺术教育必修课程。

所谓一般艺术教育，是区别于专业艺术院校培育专业艺术人才的艺术教育，是对普通（非艺术）学校人文修养教育的必修课业。直接把艺术院校培养专业人才的教材搬过来用于中小学孩子显然是不合适的。因为这种戏剧教育通常只是教舞台表演的“声台形表”，达不到普通学校此阶段孩子应该接受的“表演艺术教育”的目标和目的。

我们推行教育性戏剧的目的是把戏剧的权利还给每一个孩子，使他们从小就能在戏剧中发挥想象力、创造力、思辨力和正确的价值观，去认识自己、他

人和整个世界。对于孩子来说，在戏剧中表演模仿只是初级需要；能充分运用想象力去创造才是更高一级的需要。对于教师也是这样，我一向不主张纯粹照搬，因为每个教师、每所学校都有不同，你所对应的每个学生也都不同。有出息的教师一定会创造出自己的教案，能站在巨人的肩膀上更上一层楼，你才是好教师。

本书较一般翻译著作来说是一部非常易读、实用的专业指导用书。张教授的序言和本书的导读及各章节导读都明确地指示了学习本书的路径。比如这120节课在学校教学中的特质、教学项目、教学程序、课程规划、学习目标、教学技巧、教学评量等都有详尽指示。每年级课程教案前也有指导导读。我在这里已无需赘言，只希望读者沉下心来细读慢品，结合自己的体悟和实践活学活用。相信本书对经过一定培训的中小学戏剧教师大有裨益。

我和晓华老师结识于2005—2007年的“两岸三市”教育戏剧互动，多年来受到晓华老师无私的传授和帮助。虽然创作性戏剧的体系与我在英国学习的教育性戏剧（Drama/Theater in Education）体系在方法上有所不同，但同属一般艺术教育领域的戏剧教育。2007年，我曾为上海戏剧学院艺术教育专业为未来普通教育准备戏剧教育师资，兼收并蓄编写了我们自己的课程大纲《教育性戏剧的理论、发展与实践》，颇多受益于晓华老师的著作。此后上海戏剧学院又多次邀请晓华老师亲临讲座、示范教学，使我们更多学生得以接受当面真传、获益匪浅。借此也一并向晓华老师致谢！

祝贺本书简体版在大陆发行，欢迎晓华老师能更多亲临内地参与教学指导。

李婴宁*

2016年7月14日

---

* 李婴宁：上海戏剧学院戏剧文学系毕业。曾任剧团高级编剧。创作话剧、广播剧、电视剧数十部并多次获得国家和地区奖项。

1998年开始向中国大陆介绍教育戏剧并于2005年落地实践推广。曾协助上海戏剧学院戏剧文学系戏剧教育专业创立教育戏剧精品课程。多年来致力于连接促进国内外专家的讲学交流和在职教师的教育戏剧专业培训。被戏称为国内教育戏剧“第一人”。

表演艺术120节戏剧活动课

九年一贯艺术与人文领域表演艺术教学现场执教手册

(原版序)

自2002年开始，九年一贯课程已全面于台湾的中小学实施。在“艺术与人文”学习领域中，除了音乐、视觉艺术外，新增了一门“表演艺术”。然而，新课程实施迄今，音乐与视觉艺术尚能调整作教学，但表演艺术却始终是不易落实于教室的一门课。其原因在于过去表演课程教学在教育中不足，师资培养之师范院校缺乏表演艺术相关的科系与课程。而今，则因台湾“人口少子化”的趋势，使新培育的表演艺术师资，在受限于编制的情况下，能进入学校任教者不多，以致一时之间，表演师资即无法满足实际的教学，协同教学亦求助不易，教师自我增能完成表演艺术的教学已是必要与可行的方式了。

学校要落实表演艺术课堂内的教学，就现在师资情况来看，是以现职的音乐、视觉艺术与一般教师任教为主。可是，对许多教师来说，表演艺术并不是过去所接触与修习的专长。因此，当担任表演艺术课时，一般在基本知识与欣赏方面的教学，还可以借苦读参考资料和影片欣赏来应对。但是，在面对长期的、需要做戏剧表演的实作活动课时，就会感到在教师研习工作坊所学到的一些教学案例，已不敷使用。以致，担任表演课的教学，常有捉襟见肘难以为继之感。因为，表演艺术不是一次两次的课程而已，它需要长期又要能系统化的教学，对担任这门课的教师来说，真是感到困难棘手！

表演艺术的教学真的很困难吗？其实不然。中小学表演艺术的教学在艺术教育法中的规范，是属于“一般艺术教育”的范畴，其教学仍须应用各种教学

方法，来培养学生艺术知能，提升艺术鉴赏能力，陶冶生活情趣并启发艺术潜能为目的。亦即，表演艺术不是指专业职业的演技学习，而是在培养学生的基本表演能力与认知，喜爱表演艺术，乐于参与活动，并为终身学习奠定基础。可见，台湾中小学教师的表演课程，不是在艺术教育中的专业艺术教学，而是在于生活应用上的一般艺术教学。教师在一般艺术教学上所需考虑的重点应在于：是否能掌握戏剧表演在一般艺术教学上的本质？是否具有与学生生活学习相关联的活动内容？是否有适切的教学方法、策略与务实的教学执行程序？是否能引发学生参与学习活动的兴趣？是否能让学生愿意深入探讨表演的内涵与意义？以及是否快乐的经历一个表演学习历程，并达到课程纲要的阶段能力指标？这些正是一般艺术教育专业之所在，因此，要让教师能以自身的教学基础，循一般艺术教学的专业，作有系统的教学。表演艺术戏剧教学活动要让一般现职老师领导得好，而且教得愉快，还真的不难！

本书《表演艺术120节戏剧活动课》，是鉴于创作性戏剧是学习表演的一般艺术教学法，Drama 120教师团队在体认到艺术与人文学习领域教学现场教师们的迫切需要，经长期密切合作，采系统取向的教学设计模式，配合教学现场的实际需要，共同研发设计出来的表演艺术戏剧教学活动课程。教学时数的安排，含括了台湾小学由一年级到六年级，共六学年120节的戏剧活动课，是将每学期20周，每周1小时的表演课程，以10节课规划为活动教学课程。课程内容是将创作性戏剧初阶的专注、肢体动作、身心放松、游戏、想象，进阶的角色扮演、默剧、即兴表演、说故事剧场、偶戏与面具，以及戏剧扮演的表演教学与赏析课程包含在内。教学内容皆经过教学分析，参照课程纲要之能力指标，发展教学策略及选择教材，设计并进行形成性评鉴的过程，逐项进行修正，最后再作设计并进行总结性评鉴。本书之计划执行，曾先后向台湾的教育部门及台湾文艺基金会申请了专案补助，并由非戏剧科背景的教师来担任课程实验教学，在经过前后3年时间的规划、实地现场教学与再修正后，提出教学建议予以完成。

本书教学内容可作为教师们在校室内进行的戏剧教学活动，是学制内中小学表演艺术课程教学参考、应用与执行的工具手册。书中所有的教案，都是经过了一般教师在教学现场的实验与应用，并经摄影、记录、逐项修正与再执行的试教历程。试教的老师在开始阶段虽然感到陌生，但在教学相长的效应下，

经历了实际与学生互动的过程以后，师生关系变得更融洽，教师对自己的教学越来越感到有兴趣，进行起来就越来越显得顺畅，每回在下课之后，总有一份信心与成就感。这些实验的教学，证明了系统取向的教学设计教案，确实已在教学现场有了卓著的效果。也使本书的教学团队因执行本书之教学示例，先后获得了台湾“标杆一百跨校团队”及教学卓越“金质奖”等奖项，而备受肯定！

使用本书时，教师可依各年级教案中的步骤，按序逐项进行施教即可。同时，本书为求真实反映出教学现场的情况与气氛，在各教案中，都附上现场所拍摄的照片。读者们可从这些照片里看出教师、学生与师生之间互动教学的实况。若教师要作自我评量，检视自己班上的教学情况，也可依教案所附的学习单、评量表及照片，来印证教学现场的情况。当然，教师也可视班级实际教学情况，作灵活的调整与变化。相信这本合乎学生学习能力与课程纲要阶段能力指标，且有系统的表演艺术戏剧教学活动课程手册，对第一线任教“艺术与人文”领域的教师们来说，一定会有实质性的教学参考价值。

本书全体研究小组成员认为，倘若将研发实验出来之教案与实施成果，仅作获奖，成为一份表演艺术教育的结案报告便予以封存，实在可惜！应该将它出版分享全国的教师才更具有意义。因此，除了感谢参与研究设计与试教的老师公开发表之外，在此特别要感谢书林出版社总编辑刘森雨先生慨允本书的编辑与发行，才使本书之得以付梓。此外，研究小组也深知千虑者必有一失，任何计划的设计与执行皆不免有所疏漏。在此，还要特别恳请各界先进、师长与朋友，惠予鼓励并不吝指正。

台湾艺术大学
戏剧系教授 张晓华 谨识
2008年3月5日

目录

出版说明	// I
简体版序 表演艺术120节戏剧活动课	// III
原版序 表演艺术120节戏剧活动课	// V

第一章

《表演艺术120节戏剧活动课》的实作设计

导读	// 001
《表演艺术120节戏剧活动课》在表演艺术教学中的特质	// 002
《表演艺术120节戏剧活动课》的教学项目	// 004
《表演艺术120节戏剧活动课》的教学程序	// 006
《表演艺术120节戏剧活动课》的课程规划	// 008
《表演艺术120节戏剧活动课》的学习目标	// 010
《表演艺术120节戏剧活动课》的教学技巧	// 018
《表演艺术120节戏剧活动课》的教学评量	// 020
结语	// 023

第二章

一年级的戏剧活动课（第1～20节课）

导读	// 025
第一节课 认识你、认识我	// 026
第二节课 咕噜照相机	// 029
第三节课 千变万化的石头王国	// 032
第四节课 模仿秀一秀	// 034
第五节课 童音成曲	// 036
第六节课 北风与太阳	// 038
第七节课 心情点滴	// 040
第八节课 动物出游记	// 042
第九节课 念个故事给你听	// 044
第十节课 我的线条图案	// 046
第十一节课 魔镜！魔镜！	// 048
第十二节课 我是变形虫	// 051
第十三节课 创意歌手音乐演奏会	// 054
第十四节课 新游乐器材	// 056
第十五节课 魔法手	// 058
第十六节课 比手画脚大赛	// 060
第十七节课 神奇的隐形球	// 062
第十八、十九节课 图画里的秘密	// 065
第二十节课 接力说故事	// 068
结语	// 070

第三章

二年级的戏剧活动课（第21～40节课）

导读	// 071
第二十一节课 数字戏法	// 073
第二十二节课 数字变形	// 076
第二十三节课 故事小导演（一）	// 079
第二十四节课 故事小导演（二）	// 081
第二十五节课 玩偶乐（一）	// 083
第二十六节课 玩偶乐（二）	// 085
第二十七节课 三只小猪的偶戏与面具	// 088
第二十八节课 影子游戏	// 092
第二十九节课 骨牌游戏	// 095
第三十节课 超级像像像	// 097
第三十一节课 跟踪游戏	// 100
第三十二节课 图像模仿秀	// 103
第三十三节课 儿童乐园	// 106
第三十四节课 我猜我猜我猜猜猜	// 108
第三十五节课 看图说故事	// 110
第三十六节课 说故事接力	// 112
第三十七节课 不是杯子餐厅	// 114
第三十八节课 机器人（一）	// 117
第三十九节课 机器人（二）	// 119
第四十节课 食衣住行	// 121
结语	// 124

第四章

三年级的戏剧活动课（第41～60节课）

导读	// 125
第四十一节课 戏剧点点名	// 127
第四十二节课 123什么人？	// 130
第四十三、四十四节课 谈天说地讲经历	// 132
第四十五节课 戏剧摇摆扭一扭	// 134
第四十六节课 想象接力甜甜圈	// 136
第四十七、四十八节课 歌曲故事二重奏	// 138
第四十九节课 哈哈纸偶	// 140
第五十节课 创意游乐场	// 142
第五十一节课 危机处理状况剧	// 144
第五十二节课 火车蹲	// 146
第五十三节课 眉目传情演默剧	// 148
第五十四节课 心情变脸	// 150
第五十五节课 换人演演看	// 152
第五十六节课 猫狗对话外星语	// 154
第五十七、五十八节课 小手来玩偶	// 156
第五十九、六十节课 光影夺目实验室	// 158
结语	// 160

第五章

四年级的戏剧活动课（第61～80节课）

导读	// 163
第六十一节课 公园百态	// 165
第六十二节课 职业大观园	// 168
第六十三节课 声音跑跳碰	// 171
第六十四节课 情绪共和国	// 176
第六十五节课 肢体百宝箱	// 180
第六十六节课 舞台停看听	// 184
第六十七节课 道具魔术师	// 188
第六十八、六十九节课 看“手”在说话	// 191
第七十节课 空间变变变	// 195
第七十一节课 我是说服高手	// 198
第七十二节课 人事时地物大拼盘	// 202
第七十三、七十四节课 创意物品偶	// 206
第七十五、七十六节课 说故事剧场（一）	// 211
第七十七、七十八节课 说故事剧场（二）	// 216
第七十九、八十节课 故事幻想曲	// 219
结语	// 222