

学前教育专业学前儿童绘本剧创编与表演的教学研究

张嘉琪, 俞雪琴, 张雨婷, 束雨轩, 顾晨曦, 丁辰艾

常州工学院师范学院, 江苏 常州

收稿日期: 2024年6月4日; 录用日期: 2024年7月8日; 发布日期: 2024年7月15日

摘要

绘本剧因其内容与形式特点符合幼儿的心理状态而备受推崇, 高校学前教育专业尝试培养学生相应的教学能力以适应幼儿园课程发展新趋势, 但存在若干问题。本次研究重点关注如何开展高校学前教育专业学前儿童绘本剧创编与表演的教学研究, 从绘本取材来源、教师专业指导、学生提高技能、开设道具课程、加强资源库建设五方面提出建设性意见, 旨在丰富国内绘本剧体系。

关键词

学前教育专业, 绘本剧, 教学研究

Teaching Research on the Creation and Performance of Picture Book Drama for Preschool Children in Preschool Education Major

Jiaqi Zhang, Xueqin Yu, Yuting Zhang, Yuxuan Shu, Chenxi Gu, Chen'ai Ding

Normal School, Changzhou Institute of Technology, Changzhou Jiangsu

Received: Jun. 4th, 2024; accepted: Jul. 8th, 2024; published: Jul. 15th, 2024

Abstract

Picture book theatre is highly respected because its content and formal characteristics are in line with the psychological state of young children, and preschool education majors in colleges and

文章引用: 张嘉琪, 俞雪琴, 张雨婷, 束雨轩, 顾晨曦, 丁辰艾. 学前教育专业学前儿童绘本剧创编与表演的教学研究[J]. 教育进展, 2024, 14(7): 255-261. DOI: 10.12677/ae.2024.1471154

universities have tried to cultivate students' corresponding teaching ability to adapt to the new trend of kindergarten curriculum development, but there are several problems. This study focuses on how to carry out teaching research on the creation and performance of preschool children's picture book plays for preschool education majors in colleges and universities, and puts forward constructive suggestions from five aspects, namely, sources of picture books, professional guidance for teachers, improvement of students' skills, opening of props courses, and enhancement of the construction of resource library, to enrich the system of picture book plays in China.

Keywords

Preschool Education Majors, Picture Book Theatre, Teaching Research

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

绘本剧创编与表演课程是真正发挥实践育人、落实立德树人的根本任务，我们致力于创编富含教育意义的绘本剧，将其作为教学实践的桥梁，以此创新并丰富实践育人的课程体系。在整个课程实施过程中，我们始终坚持全员参与、全程关注、全面覆盖的实践育人管理理念，确保每一位学生都能在实践中获得成长与提升，有针对性地提升学前教育系学生的绘本剧创编能力，使其更好地掌握自身专业技能，培养学生德智体美劳全面发展。

2. 绘本剧创编与表演教学的价值

绘本剧是幼儿从理解、表演绘本，到通过语言、动作、道具来演绎绘本的一种艺术表达形式，让幼儿能够从阅读图文，至角色扮演并借助言语、肢体以及道具深入探索绘本的内涵。它有助于提升儿童的语言表达，激发情感共鸣，促进社会互动能力及逻辑思维的全面发展，因此在幼儿教育领域里备受青睐。因此，在高校学前教育专业的课程设置中引入绘本剧的表演和创编课程，对于引导学生精准理解儿童特性至关重要，同时能锻炼他们的跨学科技能，使其更好地适应于这个时代对高素质幼师的需求。

(一) 树立正确儿童观，将绘本剧“主权”归还幼儿

以皮亚杰为代表的建构主义认为，认识产生于主客体之间的相互作用，儿童不是被动地学习，而是主动“生长”的。一次绘本剧的创编与表演活动从阅读和甄选绘本、解读绘本、改编绘本、制作道具、扮演角色的各个环节都应话语权交于幼儿。绘本作为儿童读物，大量优秀绘本的作者熟稔儿童心理学，从儿童的视角来呈现、理解世界。学前师范生学习和解读绘本的过程，其实也是直观、真实地感受儿童本位的过程。这相比于只在教学理论中知道什么是以儿童为中心，可以更为直观、深入地形成对教学对象的主体性认知。同时，也会对师范生的固有认知和感受形成新的挑战，从而促使其主动调整自己的儿童观、学生观和教学观^[1]。好的绘本剧活动是从选择一本好的绘本开始，好的绘本并不意味着能成为适合幼儿的绘本剧。如何甄选并转化为适合作剧的绘本，首先要依据《幼儿园教育指导纲要》和《3~6岁儿童学习与发展指南》，依据各年龄段幼儿的成长特性和认知发展阶段，注重幼儿个体差异，以他们的兴趣爱好和实际发展需求为基础。细致挑选能够激发幼儿好奇心、想象力、表现欲的绘本，深度解读绘本，挖掘其中多元教育价值，并提供精确指导，实现让绘本剧促进幼儿全面发展的目标。例如，绘本剧

《二十四节气》旨在积极响应教育部关于加强大中小学劳动教育号召,帮助幼儿树立良好的劳动意识,养成劳动习惯。以春耕、夏种、秋收、东藏等节气时序为主线展开故事情节,幼儿通过角色扮演对相关节气文化和劳动教育有更深刻的认知理解,从而不断涵养劳动品格,实现全面发展。

(二) 锤炼专业素养,融合多学科知识于己用

绘本剧通常以富有情感色彩的故事为蓝本,通过角色扮演和表演的形式,让自己深入体验故事中的人物情感和情节变化。在这一过程中需要关注同学的情感体验,引导表演者正确理解和表达情感,从而培养他们的情感认知能力和社会交往能力。这种关注学生情感体验的教学方式有助于师范生形成以学生为本的教学理念。在理解故事情节的基础上,进行角色塑造、情感表达等创造性活动的同时,学生在排练和表演过程中会发现问题、主动寻求解决问题,培养了其批判性思维。例如在绘本剧《二十四节气》的排练过程中,对结尾的艺术形式做了多次讨论修改,第一次是集体朗诵“二十四节气是华夏祖先经历千百年实践得来的文化瑰宝,是陆游在立春时写下:春盘春酒年年好,试戴银幡判醉倒;是朱淑真……是杜牧所写:砌下梨花一堆雪,明年谁此凭阑干?”有同学提出幼儿接受能力有限,这种方式虽升华了该剧的艺术高度,但唐诗宋词较复杂,理解难度大,启发幼儿思考的作用微乎其微。于是第二次同学们将结尾改为朗诵“二十四节气是中华传统文明的瑰宝,2016年正式列入人类非物质文化遗产代表作……。漫漫历史长河中,二十四节气形成了诸多民俗,保护二十四节气,就是保护民族精神!”既起到了点题和总结的作用,语言上也更通俗易懂。可是同学们再一次发现了问题,这次的结尾表演性更强,但不能有效调动幼儿的兴趣,无法引起幼儿情感共鸣。最后一次同学在教师的指导下,改编了网络手指游戏的《小小花园》,以说唱“在大大的田野里耕呀耕呀耕,播小小的种子发大大的芽;在高高的树上开大大的花,浇多多的水,结大大的果……”结合儿童舞结尾。这次的结尾看似简单,但与幼儿的年龄特点相适宜,既充分考虑了幼儿的兴趣需要,也结合了时代背景。改编剧本的过程真正体现了学生如何从幼儿的视角出发,如何追随幼儿的需求,摒弃绘本剧以表演为目的的工具性观点,重教育而不重表演的儿童观、教育观的转变。可见绘本剧创编与表演课程能够给我们致力于激发学生的创新潜能和批判审视能力,以助力他们发展出自主思维和有效应对复杂挑战的解决方案。

绘本剧不是单一的舞蹈歌唱活动,绘本剧具有多艺术领域整合性特征,融合了文学、美术、音乐、舞蹈等多种艺术形式,开设绘本剧创编与表演课程能够培养师范生的多元智能,弥补当前幼儿园绘本剧教师指导专业性不强的缺憾。师范生在参与绘本剧的改编剧本、角色扮演的过程中,锻炼了如何为不同艺术形式的绘本剧设计道具、学习了如何剪辑配乐来渲染氛围以适应不同的情节、练习了定制儿童剧特色妆容,如何选择灯光等专业技能,帮助发现自己的不同潜能和特长,从而扬长避短,在绘本剧中发挥自己特有的光芒。更是在自导自编自演的过程中学习了排练、表演与导演等专业能力,打破了多学科的壁垒,将所学到的知识迁移、整合应用到实践中。

(三) 推广教学成果,促绘本剧资源有效辐射

社区幼儿的绘本教育是幼儿早期教育的重要组成部分之一,它能在一定程度上促进幼儿阅读能力、认知能力、言语能力、创造能力以及想象力等各方面能力的发展[2]。然而,社区的幼儿绘本的利用率有限,教育价值开发率也不足,与社区缺乏专业指导教师有直接联系。高校绘本剧创编与表演的课程成果可推广在社区进行绘本剧表演和教学,以成果项目作为推广载体。可以将多家社区拓展为学前教育专业学生的实践基地,学生可以团队方式服务于社区,将教学经验及学习成果推广至社区,服务于社会。在社区指导幼儿绘本剧活动,需要师范生独立思考从绘本中发掘故事,并将其转化为戏剧形式,需要其根据幼儿的年龄特点、兴趣爱好和认知水平设计教学活动、组织排练、安排角色分配等;绘本剧教学通常涉及多个角色的互动和协作,学生需要与团队成员、与幼儿甚至家长进行有效的沟通和合作;他们还需

要调动幼儿积极参与,维持幼儿的专注力,组织幼儿排练,引导幼儿表演。在社区的指导下,参与教学实践活动学生的教学能力得到显著提升。作为直接受益者的幼儿们,普遍享受到了更为优质和丰富的绘本剧阅读与表演创编的体验。这一过程中,社区的绘本教育资源得到了更深层次地挖掘和应用,进一步凸显了其教育价值。同时,社区的服务质量也因此得到了专业化的提升和改善。对于成果持有者高校来说,也是可以丰富校本课程教研,推动教学改革,自我完善,验证成果普适价值的过程。

3. 学前教育专业绘本剧创编与表演的教学实践现状分析

(一) 学前教育师范生剧本创编教学缺乏高阶性

学前教育专业师范生在绘本剧教学课程中,所学习到的剧本创编方面的知识较少,导致师范生在绘本剧创编过程中缺乏足够的理论知识和实践经验,面对绘本资源时无法有效地进行筛选、改编和创作。其次,绘本剧作为一种针对学前儿童的教育方式,其剧本的创编需要紧密结合儿童的心理发展特点和教育目标。然而,在绘本剧课程教学中,老师大多依据课本讲解绘本剧相关知识,很少将剧本创编与儿童心理和教育目标进行联合教学,导致师范生剧本创编内容过于复杂或过于简单,难以引起儿童的兴趣和共鸣。本学者采访了本校师范学院相关专业的教师,她们主要依据《儿童戏剧》等专业性课本开展课堂,但是该类课本主要从高校教师层面讲述如何对学生进行绘本教学、指导,而忽视了以儿童为主体的原则,所以创编的相关绘本剧并不受学龄幼儿欢迎,反而是各种教学技巧的堆砌。

(二) 学前教育师范生绘本剧表演技巧教学缺失

学前教育专业的课程设置中,更注重理论知识的传授,而忽视了实践技能的培养,尤其是表演技巧的教学。在观察本专业师范生绘本剧排练过程中发现,师范生无法真正掌握表演技巧,表演呈现效果一般。其次,面向大学学科教学的绘本剧培训课程有待开发,教师没有经过系统培训[3]。因此,绘本剧课程教学的教师大多缺乏丰富表演经验和表演技巧教学经验,导致师范生表演技巧的教学质量无法得到保障。

(三) 绘本剧表演道具设计制作教学创新精神不足

道具在绘本剧表演时,可以帮助演员更好地塑造角色、营造氛围,帮助观众更深入地理解故事情节。绘本剧道具设计制作的过程也是绘本剧参与者创造力和想象力充分发挥运用的过程,这就要求绘本剧表演道具设计制作教学需要具有很强的创新精神,充分激发学前教育师范生的创造力和想象力。然而,在观察师范生绘本剧汇演时发现,大部分表演小组道具准备不充分、服装简单粗糙,表演单调乏味,影响观众欣赏绘本剧。高校一线教师表示,道具制作需要大量时间,而教师更关注绘本创编的内容和学生表演效果,忽视了道具本身的教育价值。因此在设计道具时常出现简单呆板、千篇一律的现象,或是简单复制绘本中形象,或是直接购买成品,导致绘本剧表演所用道具缺乏创新与艺术表现力[4]。还有部分学生认为绘本剧道具设计制作需要充分调动创造力与想象力,耗时耗力,还要求有过硬的美术功底,但道具的表现力不如动作表演,因此不重视道具设计制作。同时师范生在设计制作绘本剧道具时面临时间紧张、资金缺失等问题,导致道具设计制作创新性不足。

(四) 绘本剧教学资源库建设及共享程度低

绘本剧资源库建设,能够有效整合绘本剧教育资源,有助于师生更系统地开展绘本剧课程活动,充分调动学前教育专业师范生参与绘本剧活动的积极性,提升学前教育师范生的学习与教育资源质量[5]。然而,目前绘本剧资源呈现出零散、私有、良莠不齐的状况,一位高校老师表示:“并不知道绘本剧教学资源库方面的信息,学校也没有相关的措施来帮助师范生建立资源库平台学习绘本剧创编与表演;学前教育师范生更是不知道有绘本剧教学资源库的存在,缺乏学习平台。”这体现了课程教学资源匮乏的问题,需要引起院校、老师以及师范生的重视,加强绘本剧资源库建设,丰富学前教育专业师范生绘本剧课程的教学资源。

4. 学前教育专业绘本剧创编与表演的发展策略

(一) 拓宽视野，创编精彩新颖的原创绘本

笔者在学习绘本剧课程后，认为绘本剧剧本取材来源多样。其中，除了经典的绘本故事之外，还有寓言故事、有关中国古代风俗文化的知识科普、聚焦现代幼儿的健康问题等，这些都为学生进行多渠道剧本取材提供了丰富来源。基于此基础，学前教育专业师范生运用专业知识创编出原创绘本，能更大程度地吸引幼儿。

首先，在主题选择方面，主题应具备乐于助人、和谐友爱等正能量，通过情节传递积极价值观；其次，在剧本结构方面，剧本应该设置为线性结构，有清晰的开端、发展、高潮和结尾，情节简单连贯，让幼儿能够较为轻松地理解故事的发展脉络；最后，在教育目的方面，为了增加绘本的教育性，可以适当地在故事中融入一些基本道德观念、生活常识或科学知识，以拓宽幼儿相关知识及生活经验。例如，常州工学院师范学院学前教育专业教师结合我国传统的二十四节气文化创编出了相关原创绘本《二十四节气》，其中囊括了与节气相关的生活常识和科学知识，有助于幼儿了解我国的传统文化，在科学等领域中形成节气的初步概念。

(二) 高校教师进行专业指导，夯实学生的表演基础

首先，教师需组织学生观看优秀的绘本剧表演或相关影视作品，让学生学习其中的表演技巧和表达方式，互相交流学习心得；其次，在排练过程中，针对每个角色的特点和需求，进行分角色练习，通过反复练习，让学生更好地掌握角色的特点和表演技巧；再次，绘本剧表演不是简单的动作、台词的堆砌，而是情感的表达，因此，专业教师可以通过讲解故事情节、分析角色心理等方式，引导学生深入理解角色情感，从而在表演中更自然地表达出来；接着，在排练和表演过程中，教师应及时给予学生反馈和指导，通过有效沟通强化学生的良好表演。对于表演不到位的地方要明确指出并给出具体的改进建议；最后，通过多次彩排，学生能够在实践中不断磨炼自己的表演技能。

学前教育师范生也要提高自己的表演技能。首先，深入理解绘本内容，重点把握故事的主题、人物关系、情节发展等，把握绘本的精髓；其次，学习基本的表演技巧，如面部表情、肢体语言、节奏把控等，使表演更加生动形象、更具感染力和吸引力；再次，加强角色的理解与塑造，分析绘本中的角色，理解角色的性格、情感、动机，可以创造性地添加颠覆性的情节，为角色塑造打下基础，深入感受角色的内心世界，使人物形象更加立体丰满；最后，注重团队协作与沟通，可以通过自己组队、抽签等方式进行分组合作，学会与同伴合作、共同商讨、排练绘本剧，向老师及时反馈表演中的问题与不足，共同提高表演水平[6]。以常州工学院学前教育专业的师范生为例，他们在教师的悉心指导下，深入学习了戏剧表演的相关技巧，并巧妙地将其融入绘本创作的实践中。他们创作了一部名为《森林的宝藏》的绘本故事，旨在弘扬友谊与互助的精神。在创作过程中，学生们不仅展现了他们的创造力和想象力，还通过共同排练和拍摄绘本剧作品，进一步提升了他们的表演技能。整个作品紧扣绘本的主旨，通过生动的表演和精彩的故事情节，向幼儿传递了友谊与互助的重要性。

(三) 高校加强成本投入，开设相关道具课程

针对道具准备不充分这一问题，各大高校可以加强对学前教育师范生在绘本剧道具准备方面的培训和指导。例如，开设专门的课程或工作坊，教授学生如何根据剧情需要选择合适的道具、如何制作简易而有效的道具、如何有效利用资源等[7]。

同时，学校也可以提供一定的资金支持或物资支持，帮助学生更好地准备道具。此外，学生自身也可以积极寻求解决方案。例如，他们可以通过团队合作的方式，共同分担道具制作的任务；也可以利用日常生活中的物品进行改造和再利用，以节省成本；还可以向学校或社会寻求支持和帮助，争取更多的

资源[8]。

(四) 加强绘本剧资源库建设，共享优质资源

进行绘本剧资源的收集和整理是一个庞大且困难的问题。因此，笔者将从以下三个方面进行详细论述。

1) 科学选择绘本资源

近年来，国内外绘本市场呈现大幅发展态势，市场上出现了众多绘本图书类型，其艺术风格迥异、包装手法多样但质量却良莠不齐。因此，幼儿园如何选择出有利于幼儿发展的绘本就显得颇具挑战。建立科学选择绘本资源标准和体系的重要性可见一斑。

基于此类情况，幼儿园和各大高校可以按照幼儿年龄段、幼儿个性化差异形成多维度遴选绘本资源库，并针对幼儿绘本类别、绘本中心内容、绘本主题内涵、绘本艺术风格等方面进行信息定量统计，形成绘本资源库，进而方便教师和家长选择[9]。

高校老师可以收集优秀的绘本剧作品、剧本、教学设计等相关资源并进行分类整理；通过与出版社、绘本作者、幼儿园合作来获取一手资源；鼓励师生创作和分享自己的绘本剧作品，丰富资源库的内容。

2) 采取“网络加实体”的绘本资源结合模式

在数字化浪潮的推动下，绘本阅读的方式也在与时俱进。当下，将网络上的数字绘本资源与实体的纸质类绘本进行结合，也能更加高效地为幼儿提供多样化的阅读体验，从而提升其阅读兴趣。

传统的儿童绘本与读者的交互方式是单纯依靠手指翻页来实现线性阅读；然而，在数字化浪潮的推动下，“网络加实体”绘本资源相结合的模式让幼儿绘本突破了线性阅读，由此产生了幼儿进行“网络加实体”绘本资源互动的需求。

数字化阅读不受空间和时间的限制，因此线上绘本资源建设可以从绘本有声化，如《宝宝巴士》角度出发。但是，数字化幼儿绘本资源库的建设还需要多方共同努力，需要资金、人才、各大高校和幼儿园的共同建设。

3) 建立幼儿绘本资源运用体系

基于幼儿全面发展的视角，绘本资源的运用应建立科学的应用体系。在遵照《3~6岁学前儿童发展指南》和《幼儿园指导纲要》的基础上，建立以下四大环节的幼儿绘本资源库建设体系：3~6岁幼儿绘本需求征集——绘本资源合理选择——“网络加实体”绘本资源结合——幼儿绘本教学效果评估。

在3~6岁幼儿绘本需求征集方面，要切实考虑幼儿的幼儿园一日生活，针对超出寻常的绘本内容需求进行原因查找；在绘本资源合理选择方面，要建立科学选择标准，综合考虑幼儿的健康水平、语言发展状况、社会交往需求、科学知识水平、艺术发展需要这五大领域来进行。在“网络加实体”绘本资源互动方面，可以通过绘本有声化等方式进行；在幼儿绘本教学评估方面，要运用科学方法开展评价。

5. 结语

在师范院校学前教育专业学前儿童绘本剧创编与表演的教学实践过程中，我们将引导学生学习和实践绘本剧相关的理论和知识，提高对绘本剧的改编和原创编写能力，提高学前教育专业学生在绘本剧表演方面的技能和综合能力。同时高校应该加强投入，加强绘本剧资源库建设，共享优质资源，为学生提供发展学前儿童绘本剧的创编和表演的平台。我们应当持续进行课程探索及时总结、不断完善，并以多种方式将行之有效的经验进行传播。

基金项目

2023 年江苏省大学生创新创业训练计划项目《教育戏剧编导演实践系列——绘本剧》项目编号：202311055089Y。

参考文献

- [1] 王悦. 师范生绘本课程建设的探索与展望[J]. 吉林广播电视大学学报, 2022(4): 96-98.
- [2] 仲红俐. 社区幼儿绘本教育调研思考——以常州市为例[J]. 高等继续教育学报, 2017, 30(2): 22-26+52.
- [3] 侯君洁. 融入教育戏剧的高职院校信息检索课教学实践研究[J]. 图书馆工作与研究, 2021(7): 88-94.
- [4] 连荣. 学前英语绘本剧创作原则与表演策略研究[J]. 兰州教育学院学报, 2018, 34(11): 172-174.
- [5] 李丹恒. 教育戏剧在高职学前儿童故事创编课程中的应用分析[J]. 教育观察, 2022, 11(30): 97-99+107.
- [6] 曾清清. 中职《幼儿戏剧: 理论与应用》课程开发研究[D]: [硕士学位论文]. 福州: 福建师范大学, 2022.
- [7] 潘银燕, 姜丹丹. 高职院校学前教育专业绘本剧创编与表演教学策略研究[J]. 丽水学院学报, 2023, 45(3): 84-89.
- [8] 李丹恒. 学前教育专业师范生绘本教学的认知发展研究[J]. 教育观察, 2021, 10(20): 108-110.
- [9] 王宇, 蒋承君. 融合教育视角下绘本资源建设策略研究[J]. 长春大学学报, 2023, 33(11): 100-104.