

当绘本遇上戏剧

香港明日艺术教育机构
王添强

儿童剧与儿童戏剧活动

绘本，是用图画为主来讲故事的媒体，它能使尚不能通过文字来阅读的幼儿，通过图像、文字以及成人的语言，以半了解、半幻想的方式去认识及创造身处和心中的世界。幼儿阶段，人需要从生活中学会自理，学习品德、是非观念，掌握各种知识，

不同形式的儿童剧表演（以儿童为观众、演给儿童看的戏剧）

了解客观世界。过去，这些知识、态度、技能都由年长的亲属、邻里、坊众、族群，经过口传、身教的方式去传授。当然，还包括大量听来的故事，以及在与较年长孩童之间的游戏、争吵、打架、探索中综合成的宝贵的成长经验。而在今天，社会结构改变，小家庭普遍独立生活于小区之中，人与人之间的互动更加疏离。孩子的成长脱离了自然的物理环境和人文环境，就需要更多不同媒介的刺激。绘本，正是孩子接触世界、体验

情感、了解事物的窗户。当然，绘本更是增进亲子交流、建立阅读习惯的良好媒介。

剧场，是运用综合媒介讲故事的表现，它通过肢体、表情、声音、语言、画面等表现工具，综合地传递一种让人可以实时投入情感、通过幻想自行编创故事、了解世界的空间。专门设置给儿童观众的剧场就是儿童剧场（儿童剧）。

戏剧，是表演者运用肢体、表情、声音、语言、画面，并综合以上

以儿童的成长为导向的戏剧活动（孩子们亲手制作皮影，并表演皮影戏，获得关于光和影、故事表演、解决问题、合作等多方面的知识和体验）

的各种元素去表达的活动。表演者需要通过假装扮演来练习动作表现和情感表达；需要具备创编故事的创造能力；需要通过进入角色从反映中认识、了解及肯定自己。此外，表演者能够在集体扮演活动中学习合群的技巧，并集体从创造中获得满足感与合作精神；能在对故事情节、角色的揣摩中有意无意间了解身处的世界。以儿童为主要参与者的活动，我们称之为儿童戏剧活动。

剧场不能没有戏剧，但戏剧不一定需要舞台，戏剧本身就是很好的成长学习活动。

儿童剧以儿童为观众，重视

的是艺术成果，目的是感染观众，是一种结果本位的剧场表演。儿童戏剧活动则以儿童为参与者，重视的是排练过程中参与者的成长、教育的贡献，是以过程为主的教育行动。儿童戏剧活动的教育功能，在于参加者在活动过程中一步步获得自我肯定，学会合作合群，消除生活恐惧，了解世界，掌握未来角色，增加对阅读与艺术的兴趣。

如果我们期望幼儿参与可以达到儿童剧水平的表演，即对艺术成果及绘本主题的精彩呈现，就需要幼儿在台位、台词、演唱、演技（真实、情感、专注等）、哲理理

解能力等方面都拥有高超水平。而且，主领的成年人还要对他们进行长期的演技训练，幼儿同时也需要面临被挑选的命运（是否拥有表演天分），还要承受精益求精反复练习的巨大身体和心理的压力。当然，参与主领及策划的成年人亦要在编剧、作曲、布景、服饰、音响、灯光、电子效果等方面有充足的精力投放和专业水平。儿童剧一旦要儿童来演，拥有表演天分的儿童就成了最重要的因素。

倘若我们重视的是幼儿在参与戏剧活动过程中的发展与成长，主领的成人就要有能力为幼儿提供丰富的

床子·凯萨兹 著 马爱新 译

蛤蟆爷爷的 秘诀

戏剧游戏、戏剧扮演活动、参与式的舞台工艺及精密的教育戏剧策略，使所有参与者可以通过排练活动，在没有负面压力的情况下完成表演任务，获得成功的体验和知识、技能、社会交往等多方面的成长。对儿童戏剧活动来说，拥有丰富的带领孩子进行戏剧活动经验的成年人，是成败的核心。

剧场与戏剧，儿童剧与儿童戏剧活动，仿佛儿童文学与学生作文一样，过程相似而又有所差异，目标不同但关联性超强。

绘本剧是以由绘本故事改编而成的儿童剧及儿童戏剧活动的总称。绘本剧要同时完成儿童剧及儿童戏剧活动的两大功能目标不是没有可能，只是几率太低，且容易导致两头都不到岸。一般来说，有儿童参与的戏剧活动都会放弃艺术的目标，以教育作为方向。所以，当今世界上儿童剧表演的潮流，都会以成人表演给儿童观看为主，而儿童参与的戏剧活动，则多会是以教育为核心的儿童戏剧活动。幼儿园围绕绘本而展开的戏剧活动，显然是后者，也应当是后者。

儿童绘本戏剧活动开展的方式

试以绘本《蛤蟆爷爷的秘诀》为例，说明我们如何引导孩子在没有负面压力下进行儿童戏剧活动。

故事讲述的是，森林里的爷爷向小孙子传授面对危险与困难时保护自己的秘诀。爷爷的第一条秘诀，是勇敢，他使劲鼓起自己的身体，凶狠地吼叫着，把草丛里的大蛇吓跑；爷爷的第二条秘诀，是机智，他用小

计谋把河边饥饿的鳄鱼引向大蛇；然而，当爷爷要说出第三条，也是最后一条秘诀时，一只巨大无比的怪兽从树后面走出来，一把抓住要逃跑的爷爷，要把他做成三明治吃掉！对爷爷深深的爱以及拯救亲人的急迫心情，让小蛤蟆打败了恐惧，他想起了爷爷教给他的两条秘诀：勇敢，机智。最后，小蛤蟆用自己的勇敢和机智吓跑了怪兽，爷爷终于化险为夷——而这，也正好引出第三条秘诀：在紧要关头，一定要有一个靠得住的朋友。

这个绘本当然不是期望家长与孩子分享蛤蟆的生存之道，也不是希望让孩子学习骗人的小计谋，虽然有这样的想法也无可厚非。那为什么要向幼儿花上一本书的精力去传递呢？我设想，或许作者期望与孩子分享的“秘诀”是：

1. 了解自己的能力（原来可以变大自己身体）。
2. 危急存亡时要有胆量去尝试另类思考，做出不合规矩的行动（骗鳄鱼去对付大蛇）。
3. 最后是孙子明白了秘诀的精神，那就是灵活应变，发挥自己的能力和智慧。

了解自己、尝试另类思考、灵活应变，这是我从绘本中看到的三个核心信息。或许还有更多，但我深信这才值得作者为儿童画出这本书。所以，我们设计的儿童绘本戏剧活动，就是要通过戏剧游戏、假装扮演等集体活动去让孩子从戏剧排练中“掌握”（而非“知道”）这些主领者构想出来的主题及信息。

在这样的主旨下，围绕绘本《蛤蟆爷爷的秘诀》进行的幼儿园绘

本戏剧活动，可以如此开展：

1. 确定主题与活动目标。教师应该了解，任何绘本与戏剧，都不会是为了让幼儿了解故事中的动物角色以及它们的生理和生活特点，而是希望通过这些比喻及象征，去启发幼儿了解它们的生活，所以教师需要按照自身对绘本、对幼儿的理解，来设定这本绘本对幼儿的真正意义与价值，定下本戏剧活动的主题及目标。

2. 通过绘本故事分享，与幼儿共同列举出绘本中所有的S、A、C。S即Scene（场景），这个绘本故事中的场景有森林里、草丛、河边、大树后；A即Action（行动），这个故事中的行动关键词是散步、游泳、身体越鼓越大、跳、爬、追、抓、扔、拥抱；C即character（角色），故事中的角色有蛤蟆爷爷、蛤蟆孙子、饥饿的大蛇、饥饿的鳄鱼和巨大无比的怪兽。

3. 编写设定三句核心台词。第一句台词：我们的世界里到处都是饥饿的敌人。最重要的一句台词：不用怕，总有办法！一定有的！最后一句台词：小蛤蟆，你很勇敢，很机智，很了不起。

在东方娃娃2013年12月的绘本戏剧工作坊中，教师按照本文中11个步骤，展开绘本戏剧活动，图为《蛤蟆爷爷的秘诀》展演剧照。

4. 开展多个戏剧游戏，锻炼幼儿的基本能力，如“停/动作”^[1]游戏，可以让幼儿由浅入深地运用动作；“快慢轻重”^[2]游戏，可以让幼儿掌握节奏及动作的快慢；“拼合对象”游戏，幼儿在合作用身体组成各种对象及空间的过程中，能够增强

自身的观察力、想象力和肢体表现力。

5. 以“空间想象”^[4]及“建构空间”^[5]的游戏及扮演，使幼儿了解并扮演绘本中的各种场景(S)。

6. 让幼儿先以自己(幼儿自己)的身份去扮演故事中的各种关键行动(A)，再以故事中不同的角色身份来扮演各种动作，最后是集体合并成角色进行动作。

7. 以“角色扮演”^[6]“墙上的角色”^[7]及“动物嘉年华”^[8]游戏，

进行各种角色(C)的设定，了解每种动物的强项并进行即兴的角色扮演

(可以脱离绘本故事，可以与绘本故事有关)，也要鼓励幼儿了解自己所扮演的角色的强项及优点。

8. 提出各种绘本故事中没有出现的新的“敌人”，请幼儿以角色身份及自己的强、弱性格，设计解困方法及新的结局。

9. 分场扮演与整体之串联：把场景、行动和角色联合成各个分场，再依照故事发展的次序把各场串联在一起进行彩排。

10. 舞台工艺制作：按幼儿的构思，集体分工进行简约的布景、服装、道具、音响及灯光制作。

11. 展演并记录。

注释：

[1] **停/动作**：幼儿根据教师出示的指示牌做出指定动作。如1是起立，0是坐下来并闭着嘴巴。可逐渐提高难度，如2要起立并拍手，3是坐下来闭着嘴巴并且双手抱肩，并一步步向戏剧活动所需肢体动作发展。

[2] **快慢轻重**：教师拿不同的指示牌，让幼儿以不同的速度步行，练习轻重、快慢的步行节奏，以及角色在特定空间如何步行。

[3] **拼合对象**：教师先让幼儿玩“身体ABC”游戏(即单人用身体摆出A、B等字母，双人用身体组合摆出M、R、S等字母)，然后请幼儿四人一组，合作摆出一些简单的对象，如：椅子、自行车等。可逐步加大难度，摆出更复杂的对象，如：会喷水的鲸鱼、整个洗衣过程等。

[4] **空间想象**：用身体或日常对象创造角色所身处的环境，如用四把椅子创造公交车或者医院的空间。

[5] **建构空间**：教师通过实地参观、观察图片、书刊或记录片等方式，向幼儿介绍角色生活的地方。幼儿凭记忆在大纸上绘画角色生活的空间，并运用想象力借身体或简单对象(桌、椅等)来重现角色的生活空间。

[6] **角色扮演**：幼儿假想自己是某个角色，表现其形态、内心世界。小组片段扮演、事件重演及多位参加者分别扮演同一角色不同面貌的“复合扮演”是常用的扮演活动手法。如：幼儿模拟到冰淇淋店选购喜欢的冰淇淋，通过扮演不同性格及情绪的口味的选择，进入情节及矛盾与冲突，达至戏剧主题的产生。

[7] **墙上的角色**：教师将故事中的几个角色画在黑板或纸上，请幼儿逐个观察此画，然后描述画面，并在教师的引导下，扮演该角色的行为片段，建立角色的性格。

[8] **动物嘉年华**：教师告诉幼儿，他们将举行一次“动物大游行”，请幼儿想想自己将扮演什么动物，并加入一些有趣的性格，例如吵闹的母鸡、胆小的老鼠、爱睡的乌龟及走路摇摇摆摆的鸭子等。让幼儿先练习自己所扮演的动物的走路姿态、神情等，还可以配合动物的叫声。接着就开始一场动物大游行。游行结束之后，教师可以请幼儿依下列情景继续模仿动物的反应：这只动物非常饥饿地吃着晚餐，这只动物被一张大网或大陷阱困住，这只动物在陌生的环境迷路等。

无限趣味：王添强的绘本剧布袋偶工作坊

本刊编辑部 姚笑吟

上期中，我们分享了王添强老师的儿童创意绘本戏剧工作坊的活动过程，大家是否还意犹未尽呢？这次王老师将带大家更加有趣的绘本剧布袋偶制作。

布袋偶是儿童绘本戏剧中不可缺少的重要道具，它能让教师讲的故事、演的故事、创作的故事更加立体。购买现成的布袋偶不但价格昂贵，而且大多不能和我们需要的绘本角色相匹配，其实我们自己也可以制作布袋偶，所谓劳动是最好的创意训练，制作布袋偶打开了我们想象的大门，我们只需准备一些简单的材料就能完成布袋偶的制作，那还等什么？让我们一起走进“东方娃娃儿童绘本剧布袋偶工作坊”，感受制作布袋偶的乐趣吧！

先看看王添强老师的杰作吧！

材料：卷纸筒、废旧广告纸、纸胶带、粗糙的卫生纸、白乳胶、砂纸、丙烯颜料、不织布、塑料活动眼珠、剪刀、针、线等。

1. 先用卷纸筒和废旧广告纸做好布袋偶的头部基本形状。

2. 用美纹纸进行简易塑形，捏出你想要的形状。

3. 将粗糙的卫生纸撕成小条，蘸取稀释后的白乳胶刷在之前塑好形的头部上。

6. 让我们在等待布袋偶头部颜料干透的时间里，开始制作衣服吧！

5. 用砂纸打磨后就可以上色啦，考验你画工的时候到了。

4. 将做好的布袋偶头部套在酒瓶上，放在阳光下晾晒，完全晾干后再重复上一步骤（反复三次）。

7. 将做好的衣服和头部组装起来，可爱的布袋偶就完成了！

小贴士：

1. 在用废旧广告纸制作布袋偶头部形状时，一定不要做得太紧实，给下面的塑形留出一定的挤压空间。

2. 如果你做的偶有耳朵、牙齿等小部位，记得先做好头部主体并晒干（第四步）后再添加上去。具体步骤为：用硬卡纸剪出耳朵、牙齿的形状；用小刀在做好的头部主体的适当位置划一条缝隙，将硬卡纸插进去；将粗糙的卫生纸撕成小条，蘸取稀释后的白乳胶刷满硬卡纸；最后晒干、上色即可。

来欣赏一下老师们的作品：

你能看出这些布袋偶是哪本绘本中的角色吗？

你们也开始制作布袋偶的快乐旅程吧！

东方宝宝 保育与教育

邮发代号：28-202 定价：10元

安柏在等待

——读出韵律，读出情绪

无限趣味

——王添强的绘本剧布袋偶工作坊

把整个心灵献给孩子

——苏联教育家苏霍姆林斯基

2014.02

保育与教育

东方宝玺 总第213期

2014年02月下半月版

主管：江苏凤凰出版传媒股份有限公司
(<http://www.ppm.cn>)

主办：江苏少年儿童出版社
(<http://www.sushao.com>)

主编：陈晓婷

执行主编：王艳芳

编辑：秦潇 秦艳琼 姚笑吟

封面设计：章文

版式设计：章文

地址：南京市高楼门60号

邮编：210008

编辑部电话：025-83362449

Email: baojiao@vip.163.com

市场部电话：025-83221239

读者服务部电话：4008828980

印刷：江苏华德印务有限公司

出版日期：每月15日

国内发行：江苏省邮政公司

邮发代号：28-202

国内统一刊号：CN32-1663/Z

国际标准刊号：ISSN1671-8046

定价：10.00元

《中文科技期刊数据库》收录期刊

目 录

卷首

儿童的教育生态环境 吴 昀 1

专栏：教育回归真实生活

一位老幼教人的话 赵寄石 4

传统节日文化在体验式亲子活动中传承 王秀玲 5

讲述已故亲人平凡的故事

——清明节幼儿社会性情感教育活动案例 水 霖 7

探索

大班幼儿创造性韵律活动的实践 颜瑶卿 11

用废旧材料制作绘本剧的服装和道具 陈美英 15

纵向评价法的三阶段尝试 吴 杨 18

幼儿园插班生自卑心理矫治例谈 金小英 21

绘本研读

安柏在等待

——读出韵律，读出情绪 王春华 25

当绘本遇上戏剧 王添强 29

图说

无限趣味：王添强的绘本剧布袋偶工作坊 姚笑吟 33

美丽多彩的小豆丁农场 计彩娟 35

教玩具制作

奇趣“洞洞” 李 俊 37