

从绘本到戏剧活动

——如何设计绘本教育戏剧活动

香港明日艺术教育机构 王添强

教师在设计、编写教育戏剧活动的教案时，要考虑到幼儿的整体学习过程，并在此基础上根据课程方式与绘本分类、比例、次序来进行绘本教育戏剧活动的编排。

绘本分类

对于由绘本生发出来的教育戏剧活动，教师首先要对绘本故事进行分类和解构。绘本分类可以从多个维度进行，可以从幼儿成长的需要出发进行主题分类，例如：自我认识、家庭、社会与小区、社会上不同职能的人士、幻想、品德、情绪、食物、交通、自然环境、动物与植物、国家文化等；也可以幼儿主要学习和发展的领域作为分类标准，如语言、科学、艺术、社会、健康等。

选择不同的课程方式

绘本与戏剧都是综合的艺术类型，现代幼教课程发展以整合方式为主，在此基础上，存在领域课程（Sequenced）和综合课程（Integrated）两种总体思路。领域课程一般是在教学目标一致下，按照主题或学习范围平衡排列教学内容的课程设计思路和教学方式；综合课程则是将学习内容或主题进行

跨领域的整合。当然，两者之间，还有很多折衷的课程方式。

1. 围绕绘本开展的领域化教学活动

领域教学一般以整个学期的学习经历为总和，以某一年龄段必须学习的内容为活动各主题的分类指标。一般来说，围绕绘本开展的领域化教学活动，其主题分类明确，且能归属到某个领域教学中去。有了明确分类后，制订绘本学习的先后顺序便可，而活动成效必须达到五大领域的教育目标。

领域化的绘本教育戏剧课程以绘本主题分类作为教学组织的开始，一般每学年会选择8~10个主题，每主题约4本绘本，每本绘本编写的单元教案延续1周。第一个绘本主题，一般以“戏剧游戏”及“肢体动作”活动为主，最后一个主题则以展示学生成果为主，表演或作品展示是其中的一种方式，创作主题绘本也是不错的成果展示。

绘本教育戏剧课程的主题分类包括身体与动作、成长与自我认识、食物与健康、自然环境与生物、文化与节日、现代社会生活、交通与发展、幻想与创作等。

以《东方娃娃》杂志社近年来出版的绘本为例，围绕不同主题的绘本建议如下：

“成长与自我认识”主题：《玩具女孩》《我喜欢我的小毯子》《哈里的大脚》。

“自然环境”主题：《鸟窝》《森林》《胡椒生长在哪里？》。

“情绪管理”主题：《床底下》《可怕的大妖怪》《嘘！》。

“幻想与创作”主题：《雅各布的珍宝》《一本没有人打开的书》《贝尼都会干什么》。

“动物”主题：《春天的兔子》《奥古斯特和他的微笑》《我爸爸和我》。

“友谊”主题：《彩虹的尽头》《像狼一样嚎叫》《小老鼠和大老虎》。

对于领域化的绘本教育戏剧活动方式来说，适宜的解构绘本的方式应当是“故事结构”分析法。

2. 围绕绘本开展的综合化教学活动

一般要求每一个活动无论以发散的还是归纳的方式进行，必须同时包含五大领域的教育要求。绘本选择一般以是否适合某一年龄段幼儿的能力、背景是否达到多元化效果、每一绘本教育戏剧的教案是否都能覆盖各学习领域为依据。

综合化的绘本教育戏剧活动开始之前也要对绘本进行解构，但适宜的方法应当是“故事探究”分析法。

“故事结构”分析法

领域化的绘本教育戏剧课程，绘本本身的主题和内容就是教育戏剧研习的核心。如何解构故事中各种可供戏剧扮演的基本元素呢？以“故事结构”来解构绘本故事的研习核心是较容易掌握的方法。常用的故事结构分析体系是“故事体”（narratives），即将与故事相关的人、事、时、地、物等背景及内容，大致归纳成以下故事成分：主角、情境、主要问题或冲突、解决问题的经过、结局与启示，加入故事发展经过的详尽描述，则变成主角、情境、挑战引入、探索、意外、选择、高潮、逆转、解决等各项。把故事按“故事体”的各分项进行分析，逐一以戏剧游戏及戏剧扮演进行研习，再按先后次序排列起来就成为每单元教案的大纲。

以绘本《给天使一对翅膀》为例，以“故事结构”分析法解构绘本：

主角：绘画的男孩，想要一对新翅膀的天使

情境：男孩画的天使缺少了一对翅膀

引入：天使想要一对不平凡的翅膀

探索：天使的翅膀应该是什么样呢

意外：做出很多不同的翅膀

选择：天使要为男孩做点什么

高潮：天使带男孩飞翔

逆转：高空飞翔看世界

解决：男孩会给天使一对什么样的翅膀

老师只要运用各种适宜的扮演技巧，把按照“故事结构”解构出来的项目进行扮演，再根据教育目标、教育戏剧在不同年龄段的学习方式、教育戏剧的学习规律进行编排即可。仍然以《给天使一对翅膀》为例，绘本教育戏剧活动可以进行如下编排：在“专家外衣”环节，协助男孩设计天使喜爱的翅膀；在“墙上角色”环节，创造天使的角色；在“建构空间”环节，想象并展示拥有不同翅膀的天使在哪里生活；在“结局创作”环节，想象并展示天使还可以为男孩做些什么事情。

在绘本教育戏剧活动中，不同的环节可以使用不同的扮演技巧。

“故事探究”分析法

这种方法适宜于综合化的绘本教育戏剧活动，即运用各种学习图网，探索、研究、分析故事的各层次、各范畴的意义，并以这些研究成果对“统整综合课程”的绘本进行解构。常用的学习图网包括故事地图（story map）、心智地图（mind map）、概念地图（concept map）等。“故事地图”主要

是对故事内容的分析，“心智地图”是参与者自行分析、寻找故事中发散出来的可供学习的内容，两者都适合不同的绘本馆、图书馆、文化中心、少年宫等机构开展绘本戏剧活动。“概念地图”以特定概念为核心，方向与范围较为固定及狭隘，没有“心智地图”的层层发展，也没有“故事地图”的深入分析，但明确的主题更适合有准备的幼儿园，如果以五大领域作为概念分析的方向将更容易为幼儿园所接纳。

以绘本《天堂的问候》为例，教师在设计、编写活动教案时，可以首先以“故事探究”中的“概念地图”分析法解构绘本，得出活动的大概内容和重点。（见图1）

然后教师就可以运用扮演技巧，把“故事探究”分析出来的各种片段与元素进行教育戏剧活动。如果内容全面，比例平均，覆盖面多元而广阔，能满足五大领域的要求，就只需归纳“概念地图”所分析出来的项目进行戏剧扮演活动。如果绘本内容未能达到全面、平均、多元、广阔，就需要在缺乏内容与项目的领域里进行拓展，以求达成一个全面的单元教案。

每个戏剧活动一般持续5天，每天40分钟左右，由暖身游戏、主要活动及放松游戏组成。每次活动由浅入深进行，由引起幼儿兴趣开始，到组织幼儿活动，再让幼儿呈现经验，最后让幼儿做出态度与感受的响应。

下面将完整介绍《天堂的问候》教育戏剧活动教案。