

音乐课堂的双重滋养：教育戏剧与儿童哲学 ——以五年级上册《打猪草》拓展课为例

杨凤仪

厦门市深田小学，福建厦门，361000；

摘要：本文聚焦于探索“以教育戏剧为媒介，儿童哲学视域下的音乐课堂创新思维培育实践”，旨在深入挖掘此教学模式对提升学生综合素养、激发创造力及培养批判性思维的重要意义。通过以《打猪草》这一经典黄梅戏剧目的拓展课为案例，该研究在音乐课堂中创造性地融合了教育戏剧的角色体验与剧情创编，以及儿童哲学的思考交流，构建了一个多维度、互动性强的学习环境。

综上所述，该研究方向不仅为音乐教育提供了新的思路和方法，还证明了以教育戏剧为媒介，和儿童哲学相融合的音乐课堂教学实践在提升学生综合素养、激发创造力及培养批判性思维等方面具有显著优势。以期为音乐教育提供新的思路和方法。

关键词：教育戏剧；儿童哲学；音乐课堂

DOI：10.69979/3029-2735.25.07.088

在教育改革的大潮中，寻找创新的教学方式以提升学生的综合素养成为教育者的重要任务。音乐课堂，作为审美教育和文化传承的重要阵地，同样面临着创新与发展的需求。教育戏剧的引入，不仅丰富了音乐课堂的表现形式，使学生能够通过角色扮演深入体验音乐作品中的情感与情境，还极大地提升了学生的表演能力、沟通能力和团队合作精神。而儿童哲学的融合，则鼓励学生在音乐学习中进行深度思考，对音乐作品背后的文化、情感及哲学意蕴进行探究，从而培养其独立思考能力和哲学素养。

本文尝试将教育戏剧与儿童哲学理念融入音乐课堂，以《打猪草》为例，探索一种全新的教学模式。

1 教育戏剧与儿童哲学的融合实践

1.1 教育戏剧促进情感的体验与创造力的激发

教育戏剧通过角色扮演、情景模拟等手法，使学生在参与中深入体验学习内容，感受角色的情感世界。在《打猪草》的拓展课上，学生们通过角色扮演，不仅深入理解了剧情和人物关系，还激发了他们的表演欲望和创造力。例如，学生们在创编剧情时，为角色添加了丰富的背景故事和情节，使剧情更加生动有趣。这种创造性的活动不仅提升了学生的表演能力，还培养了他们的沟通能力和团队合作精神。

1.1.1 走进戏剧，感知音乐

在进行角色分配时，在班级同学集思广益之下还诞生了除“金小毛”和“陶金花”以外的几个新角色，如：

有同学扮演竹林里的一棵老竹子爷爷，经过历年的风雨飘摇，参透了不少人生的哲理，当看到陶金花不善于为自己辩解时语重心长地开导金花，告诉她人与人之间贵在真诚与沟通，让她主动解释事情的真相、化解矛盾；也有同学扮演被金花挖断了的竹笋，躺在竹篓下面。自述道本来在自己的家里悠哉地伸着懒腰，结果被陶金花一个不小心给挖断了，不由得道一句：“哎哟！疼死笋儿我了！”但是听到金小毛对金花的斥责，不免地心生怜惜，想为金花辩解，说句公道话；还有的同学扮演的是陶金花打猪草的竹篓子，被气急败坏的金小毛踢了个洞，眼神中带着淡淡的忧伤和委屈。

1.1.2 创意无限，深化主题

学生通过角色扮演，深入体验角色的内心世界。他们通过声音、表情、肢体动作等多种方式来表达角色的情感，与角色产生共鸣。还是以竹子爷爷这个角色的扮演者为例，这个同学在第一幕便向大家展现了一个睿智老者的形象，它对身边的小动物说：“孩子们，长得慢一点没关系，重要的是不要放弃冲上云霄的梦想，你像我，小时候总觉得一年又一年，总是长不了几公分，身体被困在土层之下。但是我心中一直有着一份破土而出的希望，终于有一天我从土壤中钻了出来，再后来，我以一年长几十米的速度成长，我知道，一切的等待都是值得的。”在理解《打猪草》原剧情的基础上，学生发挥想象力和创造力，对剧情进行改编。他们为角色添加更丰富的背景故事和情节，使剧情更加生动有趣。并通过

过小组合作与呈现：学生分组进行剧情创编的准备工作，包括剧本撰写、角色分配、道具制作等。在准备过程中，他们相互协作，共同解决问题，培养了团队合作精神。最终，各组在课堂上呈现自己改编后的剧情，其他同学进行观赏和评价。

1.1.3 情境刻画，串联作品

学生在进行创造性剧本改编的时候，先引导学生通过“画面定格”的方式，呈现《打猪草》剧情的“起承转合”。把班级里的同学分成了四个小组，每个小组在进行角色商议与角色分配之后，就进入到剧情的创编环节中来。以一位同学扮演老竹子爷爷为例，第一幕中，它悠闲地晒着太阳，听着竹林里的鸟鸣，老竹子爷爷是个乐呵呵的小老头。它跟身边的孩子们说着“很久以前的故事”，朴实的语言中透露着人生的哲理和爱的真谛。这一幕该角色的画面定格便是竹子爷爷在温和慈祥地对着身边的孩子微笑。第二幕中，当两个主角金小毛和陶金花相遇了，误会产生时，竹子爷爷望向陶金花期待和鼓励的眼神。第三幕中，当金小毛把金花的篓子踢破了一个窟窿，害金花委屈大哭时，竹子爷爷看向金小毛怒气冲冲的眼神，仿佛在指责他不问事情缘由、不了解事情来龙去脉，仅仅凭表面的几条线索，就冤枉他人、以暴力解决问题。第四幕中，看着两主人公开开心心、载歌载舞离去的背影，竹子爷爷露出轻松的微笑，也许他也想到了自己童年记忆中某一段真挚的友情吧。

1.2 儿童哲学促进思维的启迪与批判性能力的培养

儿童哲学理念强调儿童具有天然的哲学倾向，鼓励他们在学习中进行批判性思考。在《打猪草》的拓展课上，教师通过提出与剧情相关的哲思问题，如真诚与谅解、善良与帮助等，引导学生进行深入思考和讨论。这些问题不仅帮助学生更深入地理解剧情和人物，还培养了他们的道德观念、审美情趣和积极态度。同时，这种批判性的思维方式也提升了学生的口语表达能力和思维逻辑能力。

1.2.1 情景模拟与角色扮演

通过模拟真实的生活场景，让儿童在角色扮演中体验不同的情感和价值观冲突。教师可以引导儿童深入思考角色的行为动机、决策过程及其后果，从而理解并内化儿童哲学理念。

1.2.2 引导儿童提问与反思

在角色体验过程中，鼓励儿童积极提问，对角色的行为、情境的变化以及背后的价值观进行深入反思。教师可以适时提出问题，引导儿童从多个角度思考问题，培养他们的批判性思维。

1.2.3 强调同理心与人文关怀

通过角色扮演，让儿童体验不同角色的情感和立场，培养他们的同理心和人文关怀。教师可以引导儿童关注他人的感受和需求，学会尊重差异、包容不同。

改编主题	哲思拓展点一	哲思拓展点二
真诚与谅解	(1) 讨论剧中人物之间的误会是如何产生的，以及他们最终是如何通过真诚沟通和相互谅解来解决问题的。	(2) 引导学生思考：在日常生活中，当遇到误会或冲突时，我们应该如何以真诚的态度去面对和解决？
善良与帮助	(1) 分析剧中人物展现出的善良品质，如金小毛在发现错误后主动道歉并赔偿，以及陶金花对金小毛的宽容和帮助。	(2) 讨论：在我们的生活中，善良的品质有哪些重要性？我们应该如何培养和保持善良的心态？
美丽与心灵	(1) 探讨剧中人物的外在美与内在美的关系，以及如何通过音乐、戏剧等形式展现人物的心灵美。	(2) 引导学生思考：什么是真正的美？外在美和内在美哪个更重要？我们应该如何追求和展现自己的美丽？
勇敢与承担	(1) 分析金小毛在犯错后勇于承认并承担责任的情节，讨论勇敢与承担的重要性。	(2) 讨论：当我们犯错时，应该如何勇敢地面对并承担责任？这种态度对我们的成长有什么帮助？
乐观与积极	(1) 通过剧中人物的积极态度和乐观精神，引导学生思考如何面对生活中的困难和挑战。	(2) 讨论：在遇到困难时，我们应该如何保持乐观的心态？积极面对生活对我们的成长有哪些益处？
友谊与团结	(1) 分析剧中人物之间友谊的建立和发展，以及团结合作在解决问题中的作用。	(2) 引导学生思考：友谊对我们的生活有哪些重要意义？我们应该如何珍惜和培养友谊？
责任与担当	(1) 探讨剧中人物在面对责任时的不同表现，以及担当责任对个人成长的影响。	(2) 讨论：在我们的生活中，有哪些责任是我们需要承担的？承担责任对我们的成长有哪些积极作用？

2 教育戏剧与儿童哲学融入小学音乐课堂的实践路径

教育戏剧与儿童哲学的融合，为音乐课堂带来了显著的优势。首先，这种教学模式丰富了音乐课堂的表现形式，使学生能够通过多种方式感受和理解音乐作品。其次，融合教学提升了学生的综合素养，包括音乐素养、表演能力、沟通能力和批判性思维等。最后，融合教学

为音乐教育提供了新的思路和方法，促进了音乐教学的创新与发展。

2.1 角色体验：深入剧情，感受音乐与戏剧的魅力

在《打猪草》的拓展课上，学生们通过角色扮演深入体验了剧情和人物的情感世界。他们不仅理解了角色的性格特点和情感变化，还通过声音、表情和肢体动作

等方式表达了角色的情感。例如，在扮演竹子爷爷这一角色时，学生们通过模仿老者的语气和动作，展现出了角色的睿智和慈祥。这种角色体验活动不仅提升了学生的表演能力，还使他们更加深入地理解了音乐作品的内涵和意义。

2.2 剧情创编：发挥创造力，深化主题理解

在理解《打猪草》原剧情的基础上，学生们发挥想象力和创造力，对剧情进行了改编。他们为角色添加了新的情节和对话，使剧情更加符合自己的理解和感受。例如，在改编的剧情中，学生们增加了竹子爷爷与陶金花的对话场景，通过竹子爷爷的引导，陶金花更加深刻地理解了真诚与谅解的重要性。这种剧情创编活动不仅培养了学生的创造力和想象力，还使他们更加深入地理解了作品的主题和意义。

2.3 哲学思考助力批判性思维与道德观念的培育

在《打猪草》的拓展课上，教师通过提出哲思问题引导学生进行深入思考和讨论。例如，在讨论真诚与谅解这一主题时，学生们分析了剧中人物之间的误会是如何产生的以及他们最终是如何通过真诚沟通和相互谅解来解决问题的。这种哲学思考活动不仅培养了学生的批判性思维和道德观念，还使他们更加懂得如何在日常生活中运用这些理念去处理人际关系和解决问题。

3 教育戏剧与儿童哲学促进学生多维度的成长与收获

3.1 兴趣激发与能力提升

通过问卷调查和访谈收集了学生的反馈意见。大多数学生表示他们对《打猪草》的剧情和角色有了更深入地理解，对音乐作品的感受也更加深刻。同时他们还表示自己的表演能力、沟通能力和团队合作精神得到了显著提升。这种教学模式激发了他们的学习兴趣和积极性，使他们更加喜欢音乐课堂。

3.2 课堂氛围与互动的变化

在音乐课堂的实践中，教师观察到课堂氛围变得更加活跃和积极。学生们积极参与角色体验和剧情创编的活动，与同伴进行深入的交流和合作。这种变化不仅提升了学生的学习兴趣和参与度，还促进了师生之间的互动和沟通。教师能够更好地了解学生的学习需求和困难，为他们提供更加个性化的指导和支持。

3.3 学习成效的显著提升

为了评估教学实践的效果，我们进行了前后测对比。通过对学生在教学实践前后的音乐素养、表演能力和

批判性思维等方面的表现，我们发现学生的学习成效得到了显著提升。特别是在音乐素养和表演能力方面，学生的进步尤为明显。他们能够更好地理解和感受音乐作品，更加自信地展示自己的表演才能。同时，他们的批判性思维和口语表达能力也得到了显著提升。

本研究通过《打猪草》这一经典黄梅戏剧目的拓展课，成功探索了教育戏剧与儿童哲学在音乐课堂中的融合实践。实践证明，该教学模式能够显著提升学生的综合素养，包括音乐素养、表演能力、沟通能力和批判性思维等。展望未来，我们将继续深化这一教学模式的应用，探索更多创新的教学方式和方法。同时，我们还将关注学生在学习过程中的个体差异和需求，为每个学生提供更加个性化的教学服务和支持。我们相信，在不断地探索和实践中，我们能够培养出更多具有核心素养和全面发展能力的学生，为音乐教育的未来发展贡献力量。

参考文献

- [1]胡顺宇.核心素养下教育戏剧进小学音乐课堂的策略[J].学苑教育,2024,(17):19-21.
- [2]陆亚萍,郭杰.用戏剧为音乐插上翅膀——教育戏剧在小学音乐大单元教学中的实践[J].课堂内外(高中版),2024,(12):72-73.
- [3]连佳丽.寓情于戏,情剧交融——小学音乐课堂教育戏剧教学实践探析[J].中国音乐剧,2024,(01):77-80.
- [4]赵都都.教育戏剧融入小学音乐教学的应用初探[J].戏剧之家,2023,(34):71-73.
- [5]谢茑萝.教育戏剧融入小学音乐课堂的教学实践[J].新课程研究,2022,(27):132-134.
- [6]宋欣奕.审美高度化:教育戏剧在小学音乐大单元教学中的实践[J].中国音乐教育,2022,(07):19-23.
- [7]余晓情.教育戏剧在小学音乐艺术教育中的应用与探究[J].新课程,2021,(32):161.

作者简介:杨凤仪 1991年8月·女·汉族·籍贯(湖南益阳)，学历(硕士研究生)，职称(二级教师)厦门市深田小学音乐教师、音乐备课组组长。本科毕业于厦门大学音乐系声乐表演专业，硕士研究生毕业于福州大学音乐专业。研究方向:非遗文化融入小学美育课堂的教学的实施研究

基金:教育部福建师范大学基础教育课程研究中心2024年开放课题《非遗文化融入小学美育课堂教学的实施研究》(KCA2024277)课题研究成果