

分类号：
学 号：20212104025

密 级：公开
单位代码：10759

石河子大学

硕 士 学 位 论 文

戏剧教学法在中小学音乐课堂中的实践研究 ——以交响童话《彼得与狼》为例

学 位 申 请 人	陈 焯
指 导 教 师	张 强 副教授
申 请 学 位 类 别	专业硕士
专 业 名 称	艺术
研 究 领 域	音乐教育
所 在 学 院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子

2024 年 3 月

分类号：
学号：20212104025

密级：公开
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

戏剧教学法在中小学音乐课堂中的实践研究 ——以交响童话《彼得与狼》为例

学位申请人	陈 焯
指导教师	张 强 副教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	艺术
研究领域	音乐教育
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子

2024年3月

**A practical study of drama teaching method in primary and secondary
school music classroom -- A case study of symphonic fairy tale Peter
and the Wolf**

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Fine Arts

By

Chen Ye

Music Education

Dissertation Supervisor: **Associate professor Zhang Zhen**

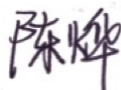
March, 2024

石河子大学学位论文独创性声明及使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所提交的学位论文是在我导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

研究生签名：

时间： 2024 年 5 月 15 日

使用授权声明

本人完全了解石河子大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文在学校图书馆保存并允许被查阅。有权自行或许可他人将学位论文编入有关数据库提供检索服务。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

研究生签名：

时间： 2024 年 5 月 15 日

导师签名：

时间： 2024 年 5 月 15 日

摘要

新中国成立以来，我国中小学音乐教育取得了显著成就，尤其是美育被纳入国家教育方针。《义务教育艺术课程标准（2022版）》确立了新的育人目标，教育需求从“有学上”转向“上好学”。新课标明确了包括音乐与戏剧（戏曲）在内的六大必修模块。音乐教育的特殊性和戏剧模块的表演性、综合性特征，要求新时代音乐教学注重学生的体验和感受。戏剧教学法作为新时代教育的新方法，能够摆脱僵化的教学方法，改变传统课堂，让学生身临其境地参与音乐活动，感悟、理解和表达音乐。

然而，目前戏剧教学在中小学音乐课堂中的应用并不广泛，受到场地条件和教师水平等因素的限制。音乐是古老、普遍且感染力极强的艺术形式。如果能有效运用戏剧教学法，音乐教育将更具实践意义。戏剧教学法能增强课堂的开放性、互动性和实践性，强调学生的主体地位，更符合新课标的育人要求。

本文将结合国内外研究现状，通过对比分析，探讨戏剧教学法在中小学音乐课堂中的实践可行性。文章将依据相关理论，将戏剧教学法融入中小学音乐教学中，并以交响童话《彼得与狼》为实践案例，旨在为今后中小学音乐教学与戏剧教学的融合提供理论支持和实践建议。

文章分为五个部分：绪论部分整理国内外文献资料，介绍研究目的和意义，提出戏剧教学法应用实践的具体过程、研究方法和创新点；第一部分为前言，介绍了选题的背景和意义；第二部分介绍了戏剧教学法概述，主要讲的是戏剧教学法的发展史以及特点，活动类型和戏剧教学价值。第三部分主要是戏剧教学融合于中小学课堂的理论，以皮亚杰认知发展理论和人本主义中的罗杰斯学习理论为戏剧教学法的融入实践奠定了理论基础。重点是在于第四章的戏剧教学法运用，论述的主要是戏剧技巧的种类以及戏剧教学技巧类型，成熟的戏剧教学理念的例子，和教学活动中的教法应用，同时进行音乐戏剧教学设计，最后以课堂教学的反馈来验证戏剧教学的实用性。第五章论述的是戏剧教学法整体运用的结论以及建议，我们应该以学生为主体进行戏剧教学，注重戏剧教学中的过程性以及深度性，与时俱进更新教育理念，并多关注教师的戏剧教学培训。

关键词：戏剧教学法；中小学音乐；教学实践

Abstract

Since the founding of New China, Chinese primary and secondary school music education has made great achievements, especially aesthetic education has been listed as the national educational policy. The "Compulsory Education Art Curriculum Standards (2022 edition)" has set a new education goal for us, and the educational demand has changed from "having to learn" to "studying to learn". At the same time, the new curriculum standard officially determined six compulsory modules including music and drama (opera), the particularity of music education disciplines and the performability and comprehensive characteristics of drama modules require that the focus of music teaching in the new era should focus on students' experience and feelings, and drama teaching has emerged. Drama teaching method is a new method of education in the new era. Drama teaching method can get rid of the old rigid teaching method. Changing the traditional classroom is no longer just a state of "sitting and listening to music". It can break away from the stereotypical teaching method and allow students to participate in music activities deeply, feel, understand and express music. The application of drama teaching in music education is a new breakthrough and guides us to a better educational future. The current drama teaching has not been widely used in the current music classroom. Due to the limitations of the actual conditions of the site, the level of teachers is uneven, and art students in professional music colleges and normal schools have not received systematic drama teaching training, which makes it difficult to carry out drama teaching. Music is one of humanity's oldest, most universal, and most infectious art forms. If the method of drama teaching can be better used, music education will have more practical significance. Let this unique teaching method play its role in the campus of primary and secondary schools, so that students can feel the charm of music and drama, drama teaching method enhances the openness, interaction and practicality of the classroom, emphasizes the subject position of students in the classroom, and more in line with the requirements of the new curriculum standards.

Based on the current research situation at home and abroad, this thesis will analyze the practical feasibility of drama teaching method in primary and secondary school music classrooms through the literature review and research of comparison between foreign and domestic. Based on relevant theories, music lessons in primary and secondary school basic education are put into suitable drama teaching methods, combined with a specific symphonic fairy tale Peter and the Wolf as a specific practice case, in order to provide more adequate theoretical support and practical suggestions for the integration of music teaching into drama teaching in compulsory basic education in primary and secondary schools in the future through this practical research.

The thesis is divided into four parts. The introduction mainly introduces the purpose and significance

of the study based on the collected literature and relevant materials at home and abroad. In combination with domestic basic music education and relevant foreign drama teaching materials, the thesis proposes the specific process, research methods and innovation points of the application and practice of drama teaching method. The first part is the preface, introducing the background and significance of the topic; The second part introduces the overview of drama teaching method, mainly talking about the history of drama teaching method and its characteristics, the types of activities and the value of drama teaching. The third part is mainly about the theory of integrating drama teaching into primary and secondary school classrooms. Piaget's cognitive development theory and Rogers' learning theory in humanism lay a theoretical foundation for the integration of drama teaching method into practice. The emphasis is on the application of drama teaching method in Chapter 4, which mainly discusses the types and types of drama teaching techniques, the examples of mature drama teaching concepts, the application of teaching methods in teaching activities, and the design of music and drama teaching. Finally, the practicability of drama teaching is verified by the feedback of classroom teaching. The fifth chapter discusses the conclusion and suggestion of the overall application of drama teaching method. We should conduct drama teaching with students as the main body, pay attention to the process and depth of drama teaching, update the educational concept with The Times, and pay more attention to the drama teaching training of teachers.

Key words: drama teaching method; Primary and secondary school music; Teaching practice

目录

摘要.....	II
Abstract.....	II
第1章 绪论.....	1
1.1 研究目的以及意义.....	1
1.2 研究现状.....	2
1.2.1 国内研究现状.....	2
1.2.2 国外研究现状.....	4
1.3 研究方法和以及创新之处.....	7
1.3.1 研究方法.....	7
1.3.2 研究的创新之处.....	7
第2章 戏剧教学法概述.....	8
2.1 戏剧教学法发展史.....	8
2.2 戏剧教学法的活动类型.....	8
2.2.1 戏剧游戏.....	9
2.2.2 角色扮演.....	9
2.2.3 木偶剧.....	9
2.3 戏剧教学法的价值.....	9
2.3.1 对学生个人而言.....	10
2.3.2 对教师个人而言.....	10
第3章 戏剧教学法融合中小学音乐课堂的理论基础与运用.....	11
3.1 皮亚杰认知发展理论中阶段理论.....	11
3.1.1 具体运算阶段（7-11、12岁）.....	11
3.1.2 形式运算阶段（11-15岁）.....	11
3.1.3 皮亚杰——“图式、同化、顺应、平衡”学习技巧.....	12
3.2 人本主义中的罗杰斯学习理论.....	13
3.2.1 知情统一的教学目标观.....	14
3.2.2 有意义的自由学习观.....	14
3.2.3 学生中心的教学观.....	15
3.3 戏剧教学法技巧与戏剧教学法理念运用.....	17
3.3.1 戏剧教学技巧.....	17

3.3.2 与中小学音乐课堂融合的戏剧教学技巧类型	18
3.3.3 成熟的戏剧教学理念——奥尔夫戏剧教学为例	20
3.4 戏剧教学的教法运用	21
3.4.1 运用戏剧的方法进行教学分析，定点音乐核心因素	21
3.4.2 运用戏剧与音乐的相联性，勾线勾勒出音乐真实画面感	22
3.4.3 戏剧刻画塑形人物，引导学生进行创造性表达	23
3.4.4 角色扮演	23
3.4.5 情境教学	23
第4章 戏剧教学法与中小学音乐课堂融合的具体实践——以课本《彼得与狼》为例	25
4.1 选择与课本内容相适合的戏剧教学中的戏剧范式	25
4.2 选择合适的戏剧游戏，为课堂增加趣味性	28
4.3 前期准备工作	29
4.4 《彼得与狼》的音乐戏剧教学设计	30
4.5 课堂教学效果反馈	49
第5章 戏剧教学法在中小学音乐课堂中的总结与思考	69
5.1 以学生为主体进行戏剧教学	69
5.2 注重戏剧教学中的过程性以及深度性	70
5.3 与时俱进更新教育理念	70
5.4 应多关注教师的戏剧教学培训	71
参考文献	72
附录 A：教师问卷调查	75
附录 B：学生问卷调查前测	78
附录 C：学生问卷调查后测	79
附录 D：教学实践图片	80
致谢	84
作者简介	85

第1章 绪论

1.1 研究目的以及意义

新中国成立以来，我国中小学音乐教育取得了很大的成就，特别是美育被列为国家的教育方针。《义务教育艺术课程标准（2022版）》为我们制定了新的育人目标，教育需求从“有学上”转“上好学”。同时新课标正式确定包括音乐与戏剧（戏曲）在内的六大必修模块，音乐教育学科的特殊性和戏剧模块中的表演性和综合性特征，要求新时代的音乐教学重点应该侧重于学生的体验和感受，而戏剧教学从此应运而生。

戏剧教学法是新时代教育的新方法，戏剧教学法可以摆脱以往的僵化的教学方法。改变传统课堂，不再只是“坐听音乐”的状态，能够脱离模式化的教学方法，让学生身临其中，深入的去参与音乐活动，感悟，理解，表达音乐，戏剧教学运用在音乐教育中，是一种新的突破口，是指引我们走向更好的教育未来。

当下的戏剧教学并没有广泛应用在现阶段的音乐课堂中，受到场地条件现实的限制，教师的水平参差不齐，专业音乐院校以及师范类的艺术生都没有接受过系统的戏剧教学的训练，导致戏剧教学的开展较为困难。音乐是人类最古老，最普遍，最具感染力的艺术形式之一。如果能够较好的运用戏剧教学这一方法，音乐教育将会更有其实践的意义。让这种独特教学方法在中小学的校园发挥作用，让学生能够感受其音乐和戏剧的魅力，戏剧教学法增强了课堂的开放性，互动性，实践性，强调了学生在课堂中的主体地位，更加的符合新课标的育人要求。

从理论上来看，戏剧教学与中小学课堂结合进行实践研究，能够为中小学音乐课堂的开展提供新的思路。对小学生的兴趣引导，教师的教学氛围，新的教学方法起到重要的意义和作用。戏剧的教学活动，类型，特点丰富多样，能够充分地发挥音乐的本体价值，培养树人育人的滋养环境，能为今后开展戏剧教学运用在中小学音乐课堂的实践研究提高重要的参考价值。

从实践上来看，将戏剧教学融入中小学音乐课堂中，有着长远的意义。对于学生而言，戏剧的内容可以激发情感和思想，还可以通过戏剧里丰富的角色扮演，让他们在其中体验到成功和喜悦，能够极大地推动学生综合发展，增强学生的社会交往能力。对于教师而言，对丰富教师的知识体系、教学质量、营造良好的课堂氛围都有着很大的促进作用。戏剧教学在育人功能上，由浅入深地影响着学生，从最开始的认识自我，独立思考到通过戏剧表演去操控身心，丰富自我的表现。同时在戏剧表演的过程中，能够通过

角色扮演等方式去适应社会，建立良好的价值观。在于其他同伴的合作过程中，可以发现问题解决问题，启发他们的创意性。建立良好的沟通和合作能力，同时能够在整个过程中，抒发自己的情绪，减缓自己的压力。有意思的是戏剧还常常会加入一些剧场艺术道具，也能够帮助学生建立一定的艺术审美感。所以戏剧教学是能够做到符合新课标综合性的理念，最终能够通过实践研究，达到戏剧教学较好的与中小学音乐课堂融合，弘扬戏剧教学理念，推动音乐教育进一步的发展。

通过搜集整理文献，笔者发现国内对于戏剧教学如何运用在中小学音乐课堂中的文章较少，因此，通过对于戏剧教学与中小学音乐教学运用和融合进行研究和整理，笔者希望对于基础教育阶段的音乐教育的教学做适当的补充，亦可丰富基础音乐教育的内容。

1.2 研究现状

1.2.1 国内研究现状

为更好地开展本论文研究，笔者以“戏剧教学法在中小学音乐课堂的实践研究”为研究课题，进行了大量的调查，国内主要使用的万方和知网网站为主。

笔者对中国知网和石河子大学图书馆中的各类文献进行了搜集整理与排查分析，发现关于戏剧教学法与音乐课堂的融合资料还是较少的，但有关戏剧与其他学科的融合还是有较多的。在国内，近年来，戏剧教育也已经走进了我们中小学的校园、走进了课堂，受到了教育部门，社会，学校，以及各科教师的重视，现在大部分的学科都采用了与戏剧教学融合的课堂，已经慢慢开始称为一种时代的趋势。

中国台湾地区率先于1997年3月公布《艺术教育法》，将表演艺术教育列为艺术教育类别的第一项，由台湾教育部统一制定课程标准，要求高级中等以下学校共同必修，戏剧教育正式被单科列为中小学教育的一部分。2002年香港国际戏剧教育研讨会中，香港业界共识以“教育先行”，总称所有广义上“戏剧应用在教育”的教学活动，名为“教育戏剧”。2008年3月，在北京、天津、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、湖北、广东、甘肃等十省（市）开展“京剧进课堂”试点工作。标志着我国的中小学教育真正向着“素质教育”迈出了重要的一步。

1994年，我国颁布的《艺术教育国家标准》已经将戏剧列为艺术教育的重要领域，从幼儿园到中学对戏剧教育都给予了原则性的说明和指导。2022年版的新课标也进一步规定了戏剧（戏曲）教育的重要性。目前关于“戏剧教学与中小学音乐课堂”的研究分为以下几类：

第一类是关于戏剧教学自身艺术特点的研究。笔者在查阅文献资料过程中发现，与

戏剧教学相关的文献大都从戏剧教学中情境性, 戏剧元素, 创新性, 角色扮演, 等艺术特点研究着手研究。如。汪余礼的《进入情境, 直感本体——戏剧教学方法新探索》讲到了当前的艺术教育需要新的观念方法, 戏剧教学的情境教学能够直感本体, 能够触及学生真正的心灵, 回归艺术教育的美育本质, 能够帮助学生们进入人格重建。王芳的《巧用教育戏剧元素 优化课堂情境表演——浅谈小学音乐课堂教学中教育戏剧的情境表演策略》提到了在小学音乐课堂中利用戏剧的情境表演策略的重要性, 将欣赏, 演唱, 律动, 游戏角色扮演, 创编融为一体, 这样有利于课堂的丰富性, 提高音乐教学的有效性。王子玉玺《音乐课堂转型之戏剧化教学——戏剧元素·培养创新能力》, 分析阐述了音乐课堂的艺术魅力在于和戏剧教学的融合, 能够提高学生的表演能力, 提高学生对作品的音乐理解, 并且培养学生的创新性。陈倩倩的专业硕士论文《角色--教育戏剧对音乐教育的启示》, 从戏剧教学自身特点的角色扮演出发, 角色这个视角带给音乐教育者, 音乐工作者, 提供了一个新的方向, 去实现角色在音乐教育实践中的应用推广和发展。

第二类是在戏剧教学对于音乐教育的教育启示以及意义价值。戏剧教学的独特性能很好为音乐教育的发展提供新的思路, 黄彩的《浅谈教育戏剧对小学音乐教学的启示》, 不仅讲到了音乐教育是当前美育政策下促进学生艺术修养的重要科目之一, 能够培养学生的艺术创造和实践能力, 而戏剧教学作为一种新的教学方法, 传承着以实践参与, 促进学生创造能力发展为核心的教育理念。包瑜的《戏剧教学的教育意义及其运用》, 李青蕊的《戏剧教学的教育意义及其运用分析》。曾亚淑的《戏剧教学法在音乐课堂中的意义及运用》, 张钦的专业硕士论文《教育戏剧对我国中小学音乐教育的启示》都分析了戏剧教学的意义以及在音乐课堂中的独特作用, 进一步说明了戏剧教学在音乐课堂中实施的教育启示和意义价值是不可估量的, 有利于笔者理解戏剧教学的重要性。刘洋宏的专业硕士论文《积极心理学在教育戏剧中的应用研究》, 讲到了心理学的应用在戏剧教学研究中的重要性, 心理问题在当前社会日益凸显, 如果能够很好的将戏剧教学运用在音乐教育上, 能够帮助学生们和教师们培养积极健康的心理状态和行为方式, 对于人的追求以及教学的应用有着很大的意义。马利文的《教育与戏剧的拥抱: Drama-in-Education——教育戏剧对教师和学生成长的影响》, 特别提到戏剧教学对于教师和学生成长的具体影响, 从戏剧的起源, 表现形式, 戏剧教学法的类别, 戏剧教学法的作用等分别论述了戏剧教学的重要性。余晓情的《试论小学音乐教育中戏剧教学价值及策略》中提到当前受新兴文化学业水平的影响, 家长往往让孩子参加考级考证的学生培训, 导致了戏剧学习这一文化的困难, 将戏剧与小学音乐教育结合, 不仅能够发扬戏剧文化, 同时能够优化音乐教育, 更好的培养学生的音乐素养。蒲波的《音乐教育戏剧美育: 构建树人育人的“美育文化场”》, 新时代不仅是审美教育, 还是包含以美育人的教育, 戏剧教育是一种有建设性, 可以在校开展的一种提升美育内涵, 培养人的良好途径, 是能够构建树人育人的美育文化场。以上的这些文字有利于笔者更好的理解戏剧

教育真正的意义和价值。

第三类是在戏剧教学法与中小学音乐课堂的融合的案例。吴志虹的《在小学音乐课堂中实施音乐戏剧教学的研究》，韩昀格的《谈教育戏剧在小学音乐课堂中的实施》，李鲁红的《谈音乐与戏剧在课堂教学中的融合》都提到了在音乐课堂中使用戏剧教学的具体实施方法以及理论研究。邹燕妃的《奥尔夫教学法在儿童戏剧教学中的运用》，以成熟的戏剧教学理念奥尔夫为例，从教学法的特点，教学法的创新应用，给笔者提供了一些新的思路。罗月恒的《高中阶段音乐剧体验式教学模式探试-教育戏剧与音乐教育的融合》，以戏剧教学中的音乐剧为例子，分析了具体的教学模式，通过将音乐剧的特点与音乐教育特点互相融合，探索新的教学模式。余慧的《戏剧教学法在中学音乐课堂中的实践研究——以歌剧《卡门》选段“爱情像一只自由鸟”为例》，与其他文章不同的是，不是泛讲戏剧教学的特点，作者单一一个题材为例子，将戏剧教学法融入歌剧题材，具体分析了步骤与方法，这给笔者提供了一个具体的例子，以便于为后面的实践研究具体分析提供理论基础。周敏捷专业硕士论文《小学阶段“教育戏剧”课程设计与教学实务之行动研究》。刘少凡的《小学音乐教学中戏剧教学方法的融入策略研究》都讲到了以戏剧教学为主的策略方法研究，具有很强的理论意义，以及具体的课程设计和实践方法。耿鹤的《初中音乐课堂戏剧教学的实践研究》，罗轶华的《戏剧表演教学在中学音乐课中的实践与探索》，都是以初中音乐课堂为主要情境，进行戏剧教学的实践探索。路广的《教育戏剧融入小学音乐教学》，马凯的专业硕士论文《以课本剧为载体的教育戏剧实践研究》，李嵘和孙倩的《在音乐教育中融入教育戏剧》，分析戏剧教学与音乐教育融合为主体，将戏剧教学与音乐教学相联系，阐明了戏剧教学与音乐教育融合的可行性和有效性，这在一定程度上为笔者研究戏剧教学在中小学音乐课堂的实践研究提供了可借鉴的一些具体范例，找到其中有价值的实践和理论意义。最后笔者将通过搜集文献，公开课的实践方式，进行整理总结归纳，进一步提出戏剧教学法在中小学音乐课堂的实践研究的具体方法。

1.2.2 国外研究现状

为了更全面的研究这个论题，笔者使用了外网的 SCI 以及 CSSCI 等网站进行相关的检索。在国外，戏剧教育早已经存在。罗马天主教会通过其修道院学校，尤其是瑞士的圣加仑，在 10 世纪通过邀请男孩们使用即兴词来进行礼仪圣歌，从而引入了戏剧的开端。逐渐地，增加了动作来说明圣经故事，Que Risque 是最早记录的手稿之一。法国卢梭（Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778）在《爱弥尔》中首先将戏剧作为教化的媒介或工具，并提出“在实践中学习”与“由戏剧实践学习”两个概念，开启了以戏剧作为教育手段的先河。美国教育思想家约翰·杜威（John Dewey, 1859-1952）的主张实作学习理

论,认为“必须从经验中学习”。便引用戏剧性的方法,作了部分的教学实验。这些实验性的教学活动,虽有戏剧之实却无戏剧之名,仅强调为实作性的“渐进式教学”。英国小学教室芬雷·强生(Harriet Finlay-Johnson, 1871-1956)最早将“戏剧的实作中学习”的理念应用于课程教学,并将课程主题戏剧化,做建构式情景式的教学(1911年出版《戏剧方法之教学》,被认为是记载中第一位以戏剧活动在教室内进行教学的教师)。多伦多大学 OISE 的 Kathleen Gallagher 在介绍戏剧如何教育(2003年)时正确地总结道:“……戏剧教育没有正确的教学模式。”戏剧教学也称为教育戏剧,20世纪以后,戏剧教学开始在全国范围内广泛传播和运用,国外许多国家形成了相应的教学系统和方法,最初是在美国和英国流行,到了六七十年代,戏剧教学就形成了世界规模的形式。国外戏剧教学与中小学课堂实践研究的相关研究分为以下几类:

第一类是戏剧教学的历史发展。Gavin Bolton 的 A HISTORY OF DRAMA EDUCATION: A SEARCH FOR SUBSTANCE.论述了戏剧教学发展的历史,讲到戏剧的选择部分取决于当时的政治、宗教或文化氛围,还提供了简短的背景说明。

第二类是戏剧教学的艺术特点。Patio Antoinette, Kauai Complainer, Sheikh Altruism 的 Drama education and improvisation as a resource of teacher student's creativity, 提到了戏剧教学的艺术特点即兴性,有利于培养学生和教师的创造力。Joe Norris 的 Drama as Research: Realizing the Potential of Drama in Education as a Research 认为戏剧作为研究:实现戏剧作为教育研究方法的潜力,提到了戏剧教学研究的重要性。Nick Mavroudis 的 The Contribution of Drama in Education to the Development of Skills Improving the Interpersonal Relations of Multicultural Classroom Students, 分析了戏剧教育对技能发展的贡献,是发展多元文化课堂,是改善学生人际关系的重要途径。James G. Boggs 和 Amy E. Mickel 的 EXPERIENTIAL LEARNING THROUGH INTERACTIVE DRAMA: AN ALTERNATIVE TO STUDENT ROLE PLAYS.提到戏剧教学中重要的角色扮演这一特点,在课堂中使用互动戏剧体验式学习是学生角色扮演的另一种选择。Paul Heyward 的 Emotional Engagement Through Drama: Strategies to Assist Learning through Role-Play.阐述了戏剧教学中的情感策略,我们能够通过戏剧表演中的角色扮演提高学习的效率,以及体会接近事件的真实性。

第三类是戏剧教学与教育的融合。Cay Avila 的 Music Education With Educational Drama, 论述了在一个日益数字化的世界中,培养儿童的手工技能、创造力和想象力的活动越来越少。由于孩子们很容易得到玩具,而没有让他们做出发现,孩子们很快就会对玩具或游戏内容感到厌烦。有许多学术研究证实了在学习过程中通过实践和体验来学习的有效性。创造力的价值和揭示这种创造力的想象力也是显而易见的。这项研究的重点是通过一个名为“音乐之国”的戏剧活动,在音乐课中使用教育戏剧活动,在音乐课中应用教育戏剧法后,学生对后测的态度存在差异,教育戏剧和音乐教育是有趣的、激励

的、引人入胜的，并引发了学习者对课程内容延续的兴趣。PATRICIA ORMISTON 的 DRAMA IN EDUCATION : HOW SUCCESSFUL HAS THE CLASSROOM IMPLEMENTATION OF DRAMA BEEN IN ELEMENTARY SCHOOLS? 提到了戏剧在教育中的应用小学课堂中戏剧的实施有多成功，那些使用戏剧的老师将他们的成功归功于他们参加过的课程或研讨会。大多数教师在课程中看到了戏剧的优点，但许多教师不知道如何将其用作其他学科的学习工具。那些在他们的节目中加入戏剧的人主要把它用作整个语言的延伸。这项研究的结果表明，除非教师了解戏剧在教育中使用的理论和方法，否则戏剧的实施不可能成功。这也表明了戏剧教学应用于小学课堂的重要性。Kraal Synovia 的 Drama in Education, J. Lea Smith 和 J. Daniel Herring 的 Using Drama In The Classroom, Lin Wright 的 Drama in the Classroom, YODA, Manami 的 Drama-in-Education and Henry Caldwell Cook. 都阐述了如何将戏剧教学进行音乐教育，从戏剧教学的特点，戏剧教学的调查分析等等，都给笔者提供了一个科学严谨的依据。Christopher Andersen 的 Learning in “As-If” Worlds: Cognition in Drama in Education. 提出了在“假设”的世界中学习：教育中的戏剧认知。教育中的戏剧领域一直在发展一种丰富的实践传统，独立于教育和认知心理学的文献。作者将戏剧在教育中的实践与认知理论联系起来，特别关注情境学习领域。教育中的戏剧教学法不是将学习限制在课堂环境中，而是寻求将学习者置于一个“仿佛”的世界中。在这种情况下，教师创建包含脚手架的框架，允许学习者在适合发展的角色中合法的外围参与。作者使用比较研究法，在“仿佛”戏剧性世界中工作的学生比在传统课堂环境中的学生获得了更大的认知收益。Gavin Bolton 的 Changes in thinking about drama in education, 讲到了教育中的戏剧思维转变，戏剧教育领导者在热衷于支持一种特定的教育方式时，有时会不经意间扭曲了戏剧本身的本质。作者建议对这个国家在教育中推广戏剧的主要理由做一个简要的历史说明，这个说明将追求扭曲的概念。通过查看过去的错误，我们很能够更好地评估戏剧在当今课程中的地位。Özge Özgür İşyar Cenk Akay² 的 The Use of “Drama in Education” in Primary Schools from the Viewpoint of the Classroom Teachers: A Mixed Method 是从课堂教师的角度看“戏剧教育”在小学的运用：混合教学法，主要是确定课堂教师对戏剧教育的效能感，从各种变量的角度对其进行检验，并揭示他们对教育戏剧概念的看法和隐喻理解。在研究中使用了混合方法设计的收敛平行设计。结果发现教师在教育中运用戏剧的效能感很高，愿意采用这种方法，认为它是一种有效而有力的方法，肯定了戏剧教学的有效性和可行性。

以上外文文献，论述了戏剧教学的现状以及分析，戏剧教学的历史，以及戏剧教学与课堂的融合，利用戏剧教学如何进行音乐教育等等。戏剧教学在国外的运用有着悠久的历史，戏剧教学的发展经过了长达几百年发展的历史。在过去的 30 年里，教育研究的格局发生了相当大的变化，以至于艺术现在被更加认真地视为一种收集、分析和传播研究数据的手段，教育研究界的人正在转向视觉艺术、音乐和戏剧领域寻求帮助。在戏

剧教育与音乐教育融合的过程中，我们可以从我们丰富的戏剧经验中为音乐教育研究提供很多东西，作为意义创造的过程和作为一种表现形式的表现形式。

1.3 研究方法和以及创新之处

1.3.1 研究方法

本文将采用以下四种研究方法：

(1) 文献研究资料法：通过广泛的搜集，阅读和整理有关戏剧教学法和中小学音乐教育相关的文献资料，通过知网和国外的网站 SCI 和 CSSCI 等网站，全面深入了解认识国内外对该论题的研究现状，从中寻找有力的论据支撑，开阔研究思路打下有力基础。

(2) 观察法：在公开课的过程中，笔者会对学生参与课堂的状态表现进行记录，以此了解学生在戏剧教学中的参与度和积极性，进行反思调整，改进相应的教学方式。

(3) 行动研究法：将理论基础用于在中小学的真实环境里进行实践，以公开课的方式，在实践中不断的进行反思和总结，分析存在的缺陷，不断的修正和完善，使实践研究在正确的方向上开展。

(4) 调查法：主要是针对授课的学生们以及中小学教师们进行的问卷调查，对调查的数据和结果进行分析和修改，较为真实的去获取他们对于戏剧教学法运用在中小学课堂中的参与情况，为今后戏剧教学法在中小学音乐课堂中的实践活动提出建议。

1.3.2 研究的创新之处

本研究出发点在于在中国的义务教育基础阶段的中小学音乐课堂中，教师缺乏趣味性，学生缺乏参与性与创新性。同时由于戏剧教学法运用在具体课堂中的实践案例并不是很多，新课标的规定让我们看到了戏剧教学的重要性，音乐和戏剧是有很强的融合性的，因为戏剧是一种综合性的活动，戏剧本身具有的这种特点和音乐学科专业特性完美契合。因此本研究以戏剧教学法为出发点，将戏剧教学运用在中小学的音乐课堂中，是一种新的突破口，同时通过理论基础的奠定以及实际课例的分析，进行具体教学策略的探索，在实际课堂中通过反馈和实际情况不断的调整教学，从而能够在音乐学科的核心素养目标要求下，能够提供一个新的思路。