

教育戏剧在中小学学校教育中的实践应用

孟雪

(北京师范大学长春附属学校 北京 130000)

【摘要】2015年9月,国务院办公厅下发了关于全面加强和改进学校美育工作的意见,提倡音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲、影视等进校园。经过五年在中小学学校教育中的实践与推广,逐渐形成了很多实操性强、系统性强教育戏剧课程体系,对学生的全面发展起到了重要的不可替代的作用。教育戏剧与学校教育相结合,可以促进儿童的多种能力的形成与发展,解放其天性,帮助其养成人格,提高各项技能,适应未来社会的发展。

【关键词】教育戏剧; 学校教育; 实践应用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2020.05.854

教育戏剧虽然在我国起步比较晚,但经过众多专家学者、一线教师的努力,依然取得了不俗的成绩。各个城市,各个学校均进行教育戏剧与中小学学校教育的结合工作。北京师范大学长春附属学校自建校以来,就积极响应国家和北京师范大学合作办学平台的号召,推进教育戏剧进校园活动。由于是一所九年一贯制学校,学校的成长和教育戏剧的发展齐头并进。在教育戏剧推广及应用探索的过程中,积累了一些经验,学生也通过参与教育戏剧活动收获到了成长与快乐。

一、教育戏剧的概念及发展

戏剧是指在舞台上的艺术,是将音乐、舞蹈、舞台语言、肢体动作等融合在一起的表演艺术。而教育戏剧则是用戏剧方法与戏剧元素应用在教学或社会文化活动中,让学习对象在戏剧实践中达到学习目标和目的;教育戏剧的重点在于教育对象的参与,从感受中领略知识的意蕴,从相互交流中发现可能性、创造新意义。教育戏剧往往作为一种教学手段与学校教育相结合,培养教育者的目的。它与戏剧教育不同,戏剧教育更侧重于全方位培养专业的戏剧人才,或者为了对受教育者进行戏剧教育普及而进行戏剧编剧、戏剧导演、戏剧表演以及戏剧舞台美术等教育活动。

[1]

教育戏剧的概念最早提出者是法国的思想家卢梭,他提出“在戏剧实践中学习”的理念。后来,美国思想家杜威又对其进行补充和发展。在中国,20世纪初,陈独秀先生首次提出戏剧教育主张,但是由于中国近代特殊的时代背景,加之中国人根深蒂固的保守思想,教育戏剧未能得到发展。21世纪初,开始在社区活动和幼儿园师资培训中运用戏剧方法。各地出现非政府组织、环保组织志愿者活动中的教育戏剧活动。2005年-2007年在上海、香港和台湾连续三年两岸三地教育戏剧互动活动宣传推广,并在此期间在上海戏剧学院开设教育戏剧课程。2007年7月,大陆数十名教育戏剧、民众戏剧活动参与者和研究者出席《国际教育戏剧联盟第六次会议》开始在“教育戏剧”领域发出中国的声音。

二、教育戏剧的作用

教育戏剧被称作最好的“全人教育”,因为它可以促进儿童多种能力的提升与发展,在学校教育中为儿童提供一个自由宽松的言语环境,增进彼此之间的沟通协作,进而培养儿童的语言能力;也可以通过角色的扮演和同学之间的交流增强儿童对于社会的全面认识;也可以培养儿童的审美能力和创造力。^[2]具体来说,体现在以下几点:

(一) 教育戏剧促进儿童心理的发展

儿童在成长的过程中,他们的心理发育不断成熟、不断变化。外界环境的刺激会不断影响和作用儿童心理的发展。我们有时会发现身边有一些孩子,他们的行为和思想和其他人有所区别,这些显性特征的出现有时就是由于心理发育发展的不健康、不健全引起的。

而教育戏剧就提供了这样的一个平台,它给了儿童在成长中被压抑的内在情绪和行为得以显现的平台。在这个平台中,人被压抑起来的内在情绪、冲突、欲望被外化出来,借助于不同的人物角色,被释放掉、转化掉。^[3]同时帮助那些行为叛逆出格的学生找回自我的机会。

(二) 教育戏剧促进儿童创造力的提高

教师用教育戏剧作为手段对儿童进行教育时,最常见的方法是设置相关的情景,学生在参与情景的同时也是在探究戏剧走向的探究性学习的过程。在此过程中,学生的人物塑造、台词表达、肢体动作、表情管理、道具利用是面临多种处理方式的,因此儿童不得不对多种方式进行考量和选择,这就快速的提高了其思维力。

(三) 教育戏剧促进儿童审美能力的提升

对于教育戏剧来讲,最重要的功能是学生审美力的提升。其表现在美的欣赏,美的理解和美的创造。欣赏美是指学生作为教育戏剧演出的观众,既可以欣赏到精美绝伦的舞台效果,也可以从故事本身体会到各个角色的心态,增强自己的情感认知。理解美和创造美主要是指学生作为体验者的角色,直接参与到教育戏剧的活动中来,塑造角色,艺术创造,从而感知到生命的美好与热烈,全面提高学生的审美能力。

(四) 教育戏剧增强儿童的沟通与合作能力

教育戏剧活动是一项群体性的活动,不仅仅戏剧中角色身份、地位、性格具有多样性,台前幕后的戏剧职业也各不相同,精彩纷呈。学生在参与戏剧活动的过程中要和戏里戏外的“伙伴”进行沟通、合作。这个过程也是其互相磨合、互相理解的宝贵过程。可以锻炼学生的协作能力、交际能力,小我与大我之间出现矛盾时的综合权衡能力。而且在儿童进行台词表达时,也可以锻炼他们的语言能力,提高语言的魅力和艺术性,从而增强与人沟通的能力和水平。

三、教育戏剧的实践与应用

根据教育戏剧的作用与价值,结合中小学学校教育的特点,可以将实践与应用形式设计成三个梯度:学科渗透类课程、校本类课程、活动类课程。具体的实践如下:

(一) 学科渗透类课程

学科渗透类课程,就是以戏剧作为学习工具、媒介,进行不同学科的教学工作。不重视演出效果,纯粹作为一种教学手段,提升孩子学习能力,思辨能力。也可以起到帮助授课教师更加形象生动的突破课堂的重点与难点的作用。例如,语文课中出现的对话类文章,可以请同学分角色朗读;数学课堂中数的加法与减法可以用请学生现场移动身体;历史课堂中的历史小故事,道法课堂中的重要案例,都可以用课本剧的形式表演出来,这样就将知识更加具体化、形象化,拉近学生与知识之间的距离。

(二) 校本类课程

校本类课程是各个中小学校结合学校特色和教师的专长,以社团课程作为依托,在不同的年级开设不同的发展梯度的专业课程。教育戏剧的校本课程就是将戏剧培训的手段作为课堂的培训手段,以戏剧排练作为儿童在学校学习、增益的一部分,有以即兴排练方式,有以剧本排练方式,也有综合两者。校本类戏剧课程有利于学生的美感教育,即刺激、探索、欣赏、发展、创作、内化过程的培养。例如在小学的低年段适合开设小主持、成语故事表演、舞蹈戏剧等课程;小学的高年段适合开设英语戏剧、音乐戏剧、配音课程等;初中则更适合剧本撰写、原创剧目表演等课程。

(三) 活动类课程

教育戏剧的育人功能和教育作用不仅仅直接体现在参与戏剧表演的学生之中,观看戏剧表演、参与戏剧活动也可以体会戏剧的快乐,从同理心和同情的角度出发,逐渐走向理性批判的角度,进而提升学生的审美品味和审美素养。因此活动类课程不仅仅是为了演出而演出,为了排练而排练,更多的是强调参与者的主管感受。在学校教育中可以从以下三方面进行设计:

1. 举办专门的教育戏剧的展演,例如教育戏剧校本类课程中最重要的课程成果的展现形式就是演出,可以举办系列的校本类课程的验收节目欣赏,这对于校本类课程的考试形式也进行了大胆的创新。

2. 举办教育戏剧节,将学校的教育戏剧活动集中举办,并做总体协调。例如北京师范大学长春附属学校一年一度的“人人都是戏剧+”教育戏剧节活动,全员参与,全程参与,持续性的提高学生的身心技能发展。

3. 基于寒假和暑假进行的教育戏剧研学活动,旨在通过学生亲自参与研学的过程密集的、专业的学习教育戏剧的有关知识,亲自触摸艺术,开阔其思维与眼界。

教育戏剧越来越被当今时代所需要,被更多的教育者关注。我国的教育戏剧课程体系日趋完善、日益发展,面对教育戏剧的这块沃土,还需要更多的一线教师们精耕细作,然后一起静待花开。

参考文献

[1] 赵灵芝. 儿童教育戏剧在学校教育中的价值与应用[J]. 艺术评论: 高中文综. 2016年, 第06期: 143-146页

[2] 张文轩. 试论儿童教育戏剧在学校教育中的价值与应用[J]. 当教育纵横. 2017年, 第15期: 193页

[3] 马利文. 运用教育戏剧促进学生心理健康发展[J]. 中国德育. 2018年, 第15期: 44-47页

本文系吉林省教育学会“十三五”科研课题《基于国家中小学基础课程的教育戏剧系列课程开发与实践研究》(编号2019G10607B)