

戏剧教育在小学语文阅读教学中的价值与路径

张双颖

天津市东丽区北大附中东丽湖学校

[摘要]随着我国基础教育改革和工作的推进,戏剧教育越来越得到重视。天津市北大附中东丽湖学校立足于国家教育改革发展的需要,从核心素养的视角出发,丰富中文阅读的内涵与外延,提升学生大语文的文本鉴赏能力。

[关键词] 语文阅读; 戏剧教育; 小学; 教师

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.266

著名的教育学家杜威曾强调,学校应当把单纯的以“知识为中心”的教育转移到“儿童的活动”上来,依照儿童发展的顺序,通过儿童运用他所学习的知识逐渐发展他的能力,直到他能教育自己为止。^[1]戏剧表演作为一种有趣的综合的儿童活动,为学生的知识内化和运用提供了实用的桥梁,也是提升儿童综合素养和挖掘内在潜能的重要途径。把丰富复杂、变动不居的课堂教学过程简括为特殊的认识活动,把它从整体的生命活动中抽象、隔离出来,是传统课堂教学观的最根本缺陷。^[2]在如今的教育大环境中,戏剧教学这一教学模式也越来越受到各个阶段课堂教学的重视,它具有情景性、互动性、文化背景性、实践性和渗透性的主要特点。基础教育阶段的戏剧教育不同于专业戏剧教育,它不是以培养演员或其他专业人才为目的,而是一种通过戏剧认知社会、思考人生、选择生活与增强自身素养的育人活动。^[3]

我们突破传统戏剧教育的概念,从核心素养的视角出发,拓展了基础教育中戏剧教育的内涵与外延。^[4]本着“知识内化”的目的,在语文阅读课堂中策划了《快乐王子》的戏剧教育活动。所谓“知识内化”是指,在学习知识的过程中,使知识成为我们内在素质的一部分。《快乐王子》作为三年级语文阅读的拓展课程,我们在课本剧的基础上进一步进行了深化和延伸,开启了以《快乐王子》为主题的戏剧教育活动。在学生们排练、表演的过程中,他们由仅仅熟知文章的发展情节,逐渐升华到走进角色的内心,用心感受每个角色的心路历程。

一、戏剧教育在小学语文阅读教学中的探索路径

戏剧课程是以学生为主体,以教师为指导,以循序渐进、逐步导入、讨论发展、合作互助、排练练习、观摩赏析、寻求共识的民主形式进行的课程教学模式。^[5]在表演的艺术形式下,他们用自己已有的认知主动地与戏剧中的角色建立有意义的联系,这种在实践中的互动无一不是知识内化的痕迹。

(一) 质朴的开始——班级课本剧演练

人创造环境,环境塑造人。“场域建设”在学校一直都是自带“高光”的词汇,能够愉悦心情、充沛精力的环境让孩子们可以尽情感受知识和生命的不经意生长。因此,戏剧课堂中会让学生们走出教室,在校园的草坪上用简易的道具、朴素的肢体语言自由演绎着自己心中的《快乐王子》。虽然这时的他们稍显拘谨,完全不能称之为表演。但是,这个阶段能把整个故事的发展脉络和角色的大段台词牢记于心就是我们的主要教学目标,也是学生的主要任务。这

些一次次扎实的“基本功”为之后完整的戏剧表演埋下伏笔。

(二) 校内年级公演

反复排练、道具制作、音乐编制、布景设计,从秋天到冬天的努力,《快乐王子》依次面向一、二、四、五、七年级的校友推出年级公演。虽然大部分学生都是第一次接触戏剧,但他们凭着自己的坚持和热情,克服了很多实实在在的困难。同时,他们也收获更多——由仅仅熟知文章的发展情节,逐渐升华到走进角色的内心,用心感受每个角色的心路历程;在表演的艺术形式下,他们用自己已有的认知主动地与戏剧中的角色建立有意义的联系,都晋升成为一个个专业的小戏剧演员。

(三) 家长开放日公演

怀揣着所有人的期待,《快乐王子》戏剧组终于揭开面纱,做好向外界展示魅力的准备了。家长开放日当天,不断入场的家长已然超乎了所有人的想象,但是小演员们依旧不慌不忙,因为他们深知一个专业的戏剧演员只管演好自己的角色,其他什么都无需多想。最终,《快乐王子》获得了前来观看家长的一致好评,孩子和老师们都收获了自己的感动。

(四) 校外更大的舞台——黑匣子公演

从年级公演到对外公演,三年级的小演员们逐渐褪去最初的青涩外衣,最终,把他们的表演带到了集团校黑匣子剧场。学生们在整个筹备过程中既雀跃又紧张,不难想象,8、9岁的他们离开父母,跟随班级开启三天两夜的集体生活,确实是一场新奇与忐忑并存的奇妙之旅。虽然已出演多次,但三年级师生直到最后也一直精雕细琢着演技,期望能够用自己的表演让观看者的心里产生些许涟漪。陌生的舞台和环境尽管带来了一些突发事件,却也磨练了学生们的心志,增加了勇气和信心,懂得了何为责任。

二、戏剧教育在小学语文阅读教学中的价值

戏剧表演以它的专业特质使得学生变得“多角色”,只有丰富的内心才能使一个学生全面成长,让学生通过综合的艺术训练方式,唤醒内心,发展潜能。关于戏剧表演,我们从学生的身上不断有新的发现,这些发现让人激动不已。这次戏剧表演不仅达到预期的“知识内化”的作用,而且还发现戏剧教学对于孩子各种潜力的开发起到了不可小觑的作用:

(一) 多角色体验使孩子的个性、社会性及情绪情感得到多方位延伸

不能“站在别人的立场上想问题”是目前社会中普遍存在的问题，儿童则更为明显，“以自我为中心”是当代儿童最为显著的问题，家长对孩子的保护过于周全使得孩子在性格上反而或多或少地出现一些问题。戏剧表演让孩子演别人，进入到别人的世界，自然而然就会发生多角度心理的训练。

《快乐王子》戏剧的排演过程让孩子们扮演角色，可以让他们意识到自己和自己扮演的角色的区别，教师也会根据每个孩子不同的性格来安排不同的角色。孩子们在表演过程中为了契合角色特点，可以通过尽情释放自己身心的方式，完善和修饰自己的性格特点和行为模式。比如，一个生性胆小、极其不自信的孩子经过多次排练可以胜任高贵、傲慢的角色，在以后的日常学习生活中也表现地落落大方，不再像以前那样拘谨扭捏；一个拖沓、软弱的孩子经过多次排练可以把一个彪悍、果断的角色演绎的惟妙惟肖，而且在之后的观察中，他的一些行为表现相比以前得到了极大地改善。

孩子们普遍都存在强烈的表现欲，在排练过程中都能积极的完成老师给的规定任务。在排练过程中，根据每个孩子的不同特点给予不同的引导方向。这个过程中，整个排练的氛围非常重要，要让孩子能够专注于自己所演绎的角色，最终会使他们每个人能通过对自己的角色的演绎、升华，将该角色中正向、受认可的性格特点带到自己的学习生活中。

（二）观察生活训练对儿童可观性价值观的引导

价值观是指主体对自身以及外界事物的价值定位，儿童正处在成长发育期，他们的世界正在被不断丰富着，价值观正在不断的行程中，在这个阶段中，老师和家长对孩子价值观的影响是不可忽视的。培养孩子客观，不拘泥狭隘眼光的价值观非常重要，这关系着孩子在长大之后，对事物判定的准确性。

观察生活是演员一生都需要做的功课，就是留心生活各方面的细节，儿童的生活经历和生活范围有限，不能像成人那样对个方面进行研究，演艺家庭生活 and 学校生活为主。在戏剧表演中的观察生活是以观察人物为主，在观察的基础上再进行表演会更加真实，也会使孩子在表演过程中充分发挥自己的主观能动性，在自己塑造的角色中添加自己的创意和想法，这就增加了表演的趣味性，由于有展示的平台，这就使“观察”变得有意思起来。比如，在《快乐王子》的戏剧中，有爸爸和女儿的角色设定，但毕竟所有的演员都是三年级的学生，在扮演父女关系时显得生硬、死板，同时也缺少代入感。正是基于此，教师在排演之前布置了“观察生活”的任务，交代相关演员回家仔细体会自己和爸爸之间的互动是怎样的，分别观察爸爸和自己说话时的语气、神情、动作举止是怎样的。这样之后的排演效果果真比指导老师口干舌燥、连绵不绝的解说有效地多，小演员们一下就能抓到爸爸和女儿之间的感觉。

观察生活，就是让孩子把自己当成旁观者去意识到别人的世界和自己的不同，在自己表演的时候脑子里自然就会处在第一个自我控制第二个自我的状态中，自己观察着自己，把“我”奋力一部分用来看自己，这就在无意识间让孩子有

了一种客观趋势。在做完联系后，老师需要及时地把这个客观观点出来，让孩子明白自己已经进行了一个客观演绎的行为，通过列举生活中的例子，让孩子们逐渐明白“客观”的含义。

（三）戏剧的自由发挥训练对儿童想象力的拓展

对于孩子的天赋来讲，想象力是其中最重要的元素之一。爱因斯坦说过：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力才概括着世界上的一切，推动者进补，并且是知识进化的源泉。”戏剧表演是个开放性行为，没有固定动作的表现形式，没有呆板的语言表达，提供了一个无拘无束的环境，非常适合拓展孩子的想象力。

在《快乐王子》的排练过程中，孩子们极尽可能地发挥自己的想象力，在充分把握整个剧本的中心思想和自己饰演角色的心理行为后，教师有意识地“放手”，让小演员们有自己自由发挥的空间，这样的结果虽然有时会不尽如人意，但是，大部分情况会收获一些有创意、有新意的点子。比如，在“巡夜人恐吓穷苦小男孩”一幕中，巡夜人出场的设计并没有细致到具体的动作、神情，教师也没有对巡夜人和小男孩之间的互动做过多设定，但孩子们表现出了他们心中所理解的巡夜人和小男孩，巡夜人出场时的大声呵斥及跺脚的动作；巡夜人与小男孩之间的蛮力拉扯等等都是孩子们自由创作的结果。再比如，在“燕子替快乐王子巡视穷人和富人”一幕中，初始剧本是小燕子在后台，但是由于下一幕小燕子还需要上台出演，在每次的排练中，饰演小燕子的孩子就一直在台上观看，一次偶然的时机，饰演小燕子的孩子提出她也可以在穷人和富人表演时作为一位旁观者进行相应的互动表演，之后便在正式的演出中出现了面对受苦人们时心痛、忧愁的小燕子以及面对奢靡富人时迷醉、深思的小燕子，这无疑给孩子们运动自己的创造力、想象力进行锦上添花的最好例证。

学生们在整个准备过程中磨练了心志，增加了勇气和信心，懂得了何为责任；作为老师，和学生们一起经历这段旅程，也真实地体验到了戏剧教学的优越性。要想成为一名戏剧教师应该具备的综合素质有：包容和耐心、仔细的观察力、清楚并善用学校资源、卓越的表达能力、能鼓舞孩子主动参与的热情、亲和力、丰富的表情、多变的声、具有表演能力的肢体、开放的态度和教学技巧、独立设计戏剧活动的的能力等。每一位戏剧老师需要根据小演员身上的特质，深入到每一次的排演中，对每个孩子都进行1对1的专业指导，让表演经验几乎为零的孩子们在戏剧表演上发生了一次次的飞跃。

参考文献

[1]肖晓玛.杜威学校的教育戏剧特色探略[J].教育评论,2014(11):162-164.

[2]叶澜.让课堂焕发出生命活力——论中小学教学改革的深化[J].教育研究,1997(09):3-8.

[3]黄爱华,朱玉林.探索与实践:新课程改革背景下的戏剧教育[M].浙江:浙江大学出版社,2008:序一