

以“剧”育人，寓“绎”成长

——略谈寓教“戏剧教育”于“美育”的几点思考

柳丽娜

北京市前门外国语学校

摘要：“双减”政策的提出，是人民群众内心渴望、是时代对教育的呼声，是生命成长的需要，是国家伟大复兴的战略部署。教育应该以蕴含真、善、美的灵魂诠释真理，用蕴含仁爱的温度传递知识，用博学笃行精神开拓未来，成就完满人生。从当前教育现状看，教育主要矛盾体现在初中生课后负担重、“唯分数”论、功利化、短视化等方面。故，如何改善教育现状成为笔者辗转不寐的思索。本文中，笔者追溯教育本质，以塑造美的灵魂视为教育核心，以“戏剧教育”“戏剧演绎”“戏剧文化”为载体，展开对初中生“发现美、感悟美、创造美”的初探，略谈对青少年在“戏剧”艺术熏陶中价值观的培养的点滴思考。

关键词：戏剧教育；美育；多元智能；以生为本；“双减”

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2022.02.218

一、研究背景

初中阶段是人的一生中最绚丽而又宝贵的“瞬间”。“采菊东篱下，悠然见南山”陶渊明为我们描绘大自然带来的悠然美景，却并不比不上“青春年少，风华正茂”孩子们阳光热忱、意气奋发的自然灵动；“落红不是无情物，化作春泥更护花”龚自珍向我们诉说人间无私的美，但与“生龙活虎，朝气蓬勃”中洋溢着青春热情、勇敢坦诚的少年相比，黯然失色。“青春”似一缕晨光、一个闪念、一抹激情，在青少年身上无需修饰，却闪烁光芒，给人生留下弥足珍贵的回忆。法国艺术家罗丹说“生活中不缺少美，而是缺少一双发现美的眼睛。”美无处不在，美是我们不经意间眼眸里的一道闪念，也是我们对教育理想的执念。

美在孩子的眼眸里，在合作中，在分享时……美就在每个生命灵魂深处可以安放于自己的内心的宁静角落里。如何塑造美的灵魂呢？聚焦“双减”，笔者以为，若让每个孩子幸福愉悦地度过一个有价值、可期待、没齿难忘的初中生活，便具备了美的外延；在每个孩子生命里，保持乐观、积极、向善、勇敢、真诚人生态度，便赋予了美的内涵。明德至善、格物致知是教育对人的灵魂再塑。本文中，笔者基于对青少年“戏剧”艺术的培养与践行，浅析“戏剧”艺术、表演对青少年价值观的培养与教育中几点思考。

二、研究意义

（一）“戏剧教育”界定

“戏剧”指易语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。文学上的戏剧概念使之成为戏剧表演所创造的脚本，即剧本。戏剧是由演员扮演角色在舞台上表演故事情节的一种综合艺术。^[1]戏剧教学通常是利用戏剧方式开展课堂教学的教

学模式。应用戏剧教育模式能够在很大程度上提高教学效率，促进学生快速成长。^[2]

“戏剧教育”，是将教育渗透于戏剧之中的一种育人方式，是教育与戏剧的交集，它借助戏剧艺术的对人审美的培养，以生动表现形式，促进交流。将多学科融合，既是对中华民族的文化遗产、发扬，也是对古今中外人类文明的发展史之回顾。

（二）青少年“戏剧教育”培养中的“美学”意义

1. 基于“多元智能”理论下，“戏剧教育”为促进个性发展另辟蹊径

多元智能理论(Multiple Intelligences, 简称MI理论)是自20世纪80年代中期以来风行全球的国际教育新理念。它是由美国当代著名心理学家和教育学家加德纳(H. Gardner)博士于1983年在其《智能的结构》一书中首先系统地提出，并在后来的研究中得到不断发展和完善的人类智能结构理论。它认为人类思维和认识的方式是多元的，亦即存在多元智能：言语语言智能、数理逻辑智能、视觉空间智能、音乐韵律智能、身体运动智能、人际沟通智能、自我认识智能和自然观察智能。^[3]

图1 多元智能理论示意图

2. 基于“以生为本”理念下，“戏剧表演”是拨动学生情弦之美育场域

“以生为本，返璞归真”。“戏剧表演”中，学生经历了从“形体练习、演戏技巧、撰写脚本、剧本演绎”几个主要环节的体验；在撰写脚本中，锻炼其写作能力、想象力；“戏剧表演”促进生生交流，拨动学生情弦，为学生于再造想象插上隐形的翅膀，使孩子们在演绎中产生思维共鸣，更使促进心灵共情的美育场域。

3. 基于“双减”政策下，“戏剧文化”是育有灵魂的生命体之文化载体

“戏剧文化”渗透“五育并举”，是培养审美情怀、健全人格、博学笃行、塑造灵魂的生命载体。“戏剧文化”，蕴含着古今中外璀璨文化，折射出学科知识文化底蕴。它表现形式丰富，激发学生兴趣、表现欲。它具有深刻的思想性、育人性、创造性，顺应了青少年心理发展特质，积极促进学生实践中“发现自我、成就自我、实现自我”。

三、研究过程

（一）基于“多元智能”理论下，以“戏剧教育”促学生个性发展，发现自我

“戏剧”是一门表现艺术，“戏剧社”是学生喜欢的一门课后服务课程。该课程开设的一年多的时间里，收获了很多珍贵回忆。

在“戏剧教育”中发现自我，建立自信。

1. 发现自我。“戏剧社”使学生收获自信，学会自省，建立自信。在英语取得成功的同时，将成功经验正向迁移的数学学习中，使她深受启发、鼓舞。从表1和图3中，其成绩是逐渐提升轨迹，背后是也有非智力因素影响。基于多元智能理论分析，杨某偏向文科，“戏剧”给予她自信，如阳光、雨露、琼浆，深受鼓舞；同时，“戏剧”又催人勇往直前，日日精进。

2. 发现他人。在“戏剧”中，在演好自己角色同时，还要向他人学习。杨某发现，向某表演时倾情投入，肯于钻研，为把自己角色演绎更生动，他从形象、语言、着装、对台词等进行充分准备。另外，在青春期的学生交往中，“戏剧”以独特的视角对青少年交往方法与尺度进行引导。纵观初中三年，孩子们都怀揣阳光的心态，从容交往，博学笃行。值得欣慰的是，班里无一例“早恋”现象，而以积极、健康、勇敢、向善、求真等青少年应有的底色，为初中时代留下弥足珍贵的回忆。

3. 发现我们。“有团结的地方，定有幸福相伴。”以“剧”育人，以“情”聚力，寓“绎”成长。“戏剧”是班级建设基石，是情感链接纽带。戏剧教育的团队精神，是走向成功的精神支柱，是战胜困难时的利

剑，是抵达理想彼岸的舟楫。戏剧，演绎不仅是剧本本身、更演绎了团队精神，演绎了青春美好时光；戏剧教育，若班级向心力，如磁石般凝聚了孩子炙热的心，让青春的梦再飞扬。

（二）基于“以生为本”理念下，“戏剧演绎”是课堂教学的延申，成就自我

1. 基于“以生为本”理念下，“戏剧演绎”是课堂教学场域的延伸

“戏剧演绎”需要学生较高的综合素养，“绘画”是其基本功之一。

“双减”政策下，教育的脚步慢下来。潘爱珠在《教育，乃心灵的转向》中写道“让节奏慢下来……唯有看这样的‘闲情逸致’，我们才能仰望教育的星空，追问自己‘我的教育信仰是什么？……[4]’演绎中它要求“小演员们”内心是富有创造性、多才多艺的艺术才能。

2. “双减”政策下，“以美辅德”，在“戏剧演绎”成就在我

美的言语，为生活增添色彩与魅力。在美的语言中表情达意，分享“成长”之喜悦。“戏剧演绎”中对孩子“语言”提出较高要求，如语言情真意切、诙谐幽默、绘声绘色、融情于景、语种丰富等。学生每天中午在英语老师的组织下于“求知亭”演讲，有了专业化指导，小伙伴的鼓励，孩子们收获自信、勇敢、真挚情谊，为“戏剧演绎”练就了扎实的基本功。

美的旋律，在孩子们悠扬的歌声里。美国心理学家塞·罗杰斯说“音乐是唯一的宇宙通用的语言。”合唱团的一曲《少年》，传递了同学们对祖国的热爱，对困难的勇气，对未来憧憬！它陶冶情操，启迪智慧，在音乐的演绎中成就自我。音乐与戏剧有着千丝万缕的联系，旋律之美，也铸造美的灵魂，为戏剧舞台上学生拥有更加丰盈的自我，平添了艺术气息与魅力。

美的心灵，在孩子们演绎的共鸣下。“戏剧演绎”构筑学生价值观的精神场域。张金梅在《戏剧能给儿童带来些什么》一文中提到“在对青少年的培养上，它对学生创造性、敏感性、流畅性、情绪稳定、社会合作能力、道德态度、身体平衡能力以及交流能力等方面起着积极的作用。”^[5]“戏剧演绎”中，有意义、有温度、有灵魂的艺术表现形式，是课堂教学的延申的教育场域。

（三）基于“双减”政策下，以“戏剧”艺术育有灵魂之美的生命，实现自我

“双减”指要有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。为深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，切实提升学校育人水平，有效减轻义务

教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。

1. 聚焦“双减”，顿悟教育本真，育“有灵魂的生命”

“戏剧”艺术是“明德至善、格物致知”的生命场域。“戏剧”作为课后辅导课程之一，深受到学生喜爱。在访谈中，笔者的学生吴某提到“我们主要经历‘形体练习、演戏技巧、撰写脚本、剧本演绎’四个主要环节的学习、体验，很有趣，丰富了我们的学习生活，通过表演，我们对其中的人物有了深入的理解……”

访谈中，吴某多次提到，自从参加“戏剧社”后，她在性格、交往、待人接物、数学“形成性”学业成绩等方面都得到全面发展。

基于“多元智能”理论下对学生差异性得到认同。教育者善于观察、利用和培养孩子优势的学科或能力，关注、鼓励、帮助相对薄弱学科的发展，相信每一个孩子都会在自己水平上得到进一步提升。吴某七年级第一学期数学“形成性”学业成绩后期波动较大，但在七年级第二学期数学“形成性”学业成绩中，呈现明显稳步上升态势。

2. 聚焦“双减”，自省吾身，育“有信仰的人格”

“戏剧”艺术提高了鉴赏美的能力，深化了对课本知识的理解，学会与他人交流合作；在自省吾身，常思己过中，增强其责任感，培养了执着、坚韧的性格、批判精神……“戏剧”艺术从认知、能力、思想、道德、价值取向等多方面进行教育干预，积极促进学生全面发展与个性发展的有机结合。

聚焦“双减”，课后辅导中“戏剧社”丰盈学生精神世界。学生能自主参加“戏剧社”中，折射出现阶段学生的学习观；从“戏剧社”特质看，它是课堂教与学的延申，更是渗透于美育中的“明德至善、格物致知”的生命场域；戏剧演绎，将知识以较强的“代入感”传递给学生，使学生获得感同身受的体验。英语剧《为中华之崛起而读书》，该剧的剧情可以追溯到周恩来总理少年时代立下的宏伟志向，而剧本的编写由中文版脚本后译为英文版，它不仅融入以爱国主义为核心的民族精神教育，还发挥本校外语特色的优势，以英语的表现方式演绎，其内涵于中华儿女以共产主义精神为核心的时代精神的体现和延申。

仲夏端午，学生对诗人屈原的忠肝义胆、满腹才情、以身殉国、以身殉道、以身殉志的爱国注意精神的演绎。

创造成就优秀，优秀实现自我。“美育”不是灌输，而是倾心唤醒、倾情感召。“戏剧”艺术给予孩子的发现美、鉴赏美的眼睛，赋予孩子感悟美、创造美的

审美情怀，塑造美的灵魂。

四、研究结论

“双减”政策下，以“剧”育人，寓“绎”成长，从“美学”视角对“五育并举”教育方针进行诠释，让立德树人的教育理念深入育人的骨髓。

（一）收获与困惑

未来属于青年，希望寄予青年。雅斯贝尔斯曾经说过“教育的本质是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。”^[4]“戏剧”艺术为孩子们插上想象的翅膀，自由翱翔。“戏剧”与伟人相遇，感悟其深邃思想、家国情怀；“戏剧”与审美相遇，“以美辅德”，给予青少年一个完满生活、一段幸福成长时光。百年复兴梦，奋斗正青春！“戏剧”与“未来”相遇，如何让立德树人教育理念厚植于“艺术底蕴”之中，再塑美的灵魂，将成为每一位教育者砥砺前行、不懈追求的梦想。

（二）期待与展望

教育，乃国之大计，党之大计。聚焦“双减”，返璞归真。笔者认为，应该在潜心教研中，让一桌、一椅、一电脑、三尺讲台成为教育科研场域；在倾情育人里，以知识、文化为载体里，对教育信仰不懈追求、教育理想的执念、再塑灵魂成为教育的使命。

《道德经》中提到“执古之道，以御今之有。能知古始，是谓道纪。”^[6]教育规律、本质又在哪里？如果我们的祖先以“龙”为图腾，那么教育的图腾又是什么？站在“双减”战略高度上，审视教育的过往，发现教育的图腾：“真、善、美是教育底色，塑造美的灵魂彰显教育本真，对中华民族文化传承、发扬乃教育使命。”

未来教育，行走于平凡，教育，与民族发展息息相关、与祖国伟大复兴荣辱与共；教育者，倾心做事，倾情育人，立德树人，未来可期！

参考文献

- [1] 仲夏. 浅析戏剧表演中的观演关系概念——以《一仆二主》为例[J]. 戏剧之家, 2015(22): 15-16.
- [2] 李青蕊. 戏剧教学的教育意义及其运用分析[J]. 新教育时代电子杂志(教师版), 2019(39): 165.
- [3] 齐建芳. 学科教育心理学[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012: 19-22.
- [4] 潘爱珠. 教育, 乃心灵的转向[J]. 江苏教育·教育管理, 2015(12): 66-67.
- [5] 张金梅. 戏剧能给儿童带来些什么——透视西方儿童戏剧教育[J]. 理论建设, 2004(07): 44-45.
- [6] 石延平. 执古之道 能知古始——谈沈岩松的书艺精神[J]. 中国书画, 2012(10): 90-95.