

全国教育科学“十一五”规划

教育部重点课题“闽台儿童戏剧教育比较研究”成果之一

儿童戏剧的多元透视

陈世明 彭怡玢
戴力芳 朱湘云 合著

复旦大学出版社

全国教育科学“十一五”规划

教育部重点课题“闽台儿童戏剧教育比较研究”成果之一，课题批准号 GLA102047

儿童戏剧的多元透视

陈世明 彭怡玢 合著
戴力芳 朱湘云

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿童戏剧的多元透视/陈世明等著. —上海:复旦大学出版社,2014.10
ISBN 978-7-309-11083-8

I. 儿… II. 陈… III. 儿童剧-戏剧教育-研究 IV. J8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 259956 号

儿童戏剧的多元透视

陈世明 彭怡玢 戴力芳 朱湘云 合著
责任编辑/谢少卿

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海丽佳制版印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/16 印张 18 字数 316 千

2014 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-11083-8/J · 258

定价:59.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

全体课题组核心成员与专家组成员在开题仪式上的合影

中国儿童文学研究中心主任、“国际格林奖”获得者蒋风先生在“海峡两岸儿童文化教育与研究高峰论坛”上,对本课题研究给予高度评价并提出积极的建议

在课题中期汇报暨海峡两岸儿童戏剧教育经验交流会上,两岸专家与一线教师展开热烈的讨论

课题专家组成员、厦门台湾艺术研究院副院长吴慧颖对本课题研究给予充分的肯定。右二为课题专家组长沈世豪教授

“闽台儿童戏剧教育比较研究”课题组成员赴台专访台湾戏剧教育界专家与学者

与台东大学儿童文学研究所所长杜明城交流儿童戏剧教育经验

在两岸儿童戏剧教育座谈会上,两岸学者就当代儿童戏剧教育问题展开热烈的讨论。本图为与会者的合影

陈世明教授在“东亚文化教育传统与学前教育国际学术研讨会”上做“木偶艺术文化与幼儿的发展”讲座,介绍本课题的研究成果,得到与会者的高度关注

课题中期汇报会上
专家组、课题组成员与台
湾专家学者合影

两岸知名儿童文学
专家、学者十分关心重视
儿童戏剧教育研究。图
左起为蒋风、桂文亚(台
湾)、林文宝(台湾,本课
题组成员)、梅子涵、杜明
城(台湾)、方卫平、朱自
强等在听取课题组负责
人陈世明汇报研究工作
情况

著名儿童文学理论家、诗人韦苇教授畅谈自己的儿童文化教育观点

幼儿园教育戏剧课程现场观摩研讨活动

小学教育戏剧课程现场观摩研讨活动

亲子戏剧活动实验现场

社区儿童戏剧活动展示

台湾儿童戏剧教育家陈筠安博士在海峡两岸儿童戏剧教育观摩研讨会上,为厦门西林幼儿园的孩子们上《老鼠嫁女》的戏剧活动课(图为孩子们聚精会神地听故事的场面)

台湾儿童戏剧教育家钱康明博士为厦门梧村小学的孩子上诗歌《乡愁》的戏剧活动课

厦门城市职业学院学前教育系探究人偶同台演出的新模式

师资是开展好儿童戏剧教育活动的关键。图为本课题组与福建省幼儿师范高等专科学校联合举办“福建省儿童戏剧教育师资培训班”学员在做冥想练习

本课题顾问台湾著名戏剧教育家张晓华教授给一线老师解惑答疑

台湾戏剧教育博士李其昌为福建省中小学、幼儿园和高校教师做戏剧教育工作坊

课题组负责人陈世明教授在“名师面对面”电视专访中,推介本课题的研究成果

读这部书,努力改变我国艺术教育游离于人文与知识学科之外的格局(代序)

韦 苇

(著名诗人、儿童文学理论家,浙江师范大学教授)

20世纪80年代初期,从意识形态昏暗和社会动乱磨难中走出来的我们,在儿童文学教育和研究方面先走了一步,成立了浙江师范学院儿童文学研究所,并以此为依托于七十年代末开始招收儿童文学研究生。其时,全国各级各类师范学校不得不开设儿童文学教学讲堂,而大多数儿童文学教师尚混沌于儿童文学课程理义,初窥儿童文学堂奥或说是多少领略些儿童文学之奥妙者为数鲜少。身为儿童文学教师,却普遍未能深达儿童文学真谛,未能深刻理解儿童文学本体特质,对儿童文学作品辨析能力低弱,状况令人忧虑。面对这种合格儿童文学教师奇缺的情况,我们觉得我们这些在儿童文学研究上先走一步的人,有责任来为全国师范类学校提升儿童文学课程教学质量做点我们力所能及的事。这也是我们这所大学能为全国儿童文学课程奉献绵薄之力的一个天赐良机(我曾有过的说法是“机会来敲门了”)。我们及时地把握住了送上门来的机会,办了一个全国儿童文学教师进修班。现在这个我国历史上少见的儿童戏剧教育研究课题的主持人陈世明教授,就是当年这个进修班里的一员。

陈世明出身于书香门第,天生具有一种感受、吸收和涵纳人类优异文明元素的灵秀资质,而若干年插队落户的经历又使她从中华民族的根脉处与我们国家的命运连系在一起。这两个因素都在一定程度上影响和决定着她的素质,影响和决定着后来她事业上的成功。现在,当陈世明当年的同学大都先后退出儿童文学教学现场的时候,陈世明却成立起“闽台儿童文学研究所”,并在儿童文学的一个近亲领域大显身手,做出一份非凡的业绩。我们的欣慰自非一般的“为其高兴”四字所能描述。

儿童戏剧教育理论及其应用的研究,陈世明和她的团队是在坚实的理论基础和丰富的儿童戏剧实践基础上展开的。展开伊始,她们以“闽台儿童戏剧教育比较研究”作为研究课题的契入点。这个契入点定得很准。天时、地理、人和是成事的

条件,此三者她们都占了。她们可以依托与台湾隔海相邻的区位优势,从借鉴现成的台湾儿童教育的理论与经验入手,来打开我国幼儿园、小学的儿童戏剧教育之门。从借势意义上、从文化交流意义上,她们找对了门径。

包含“戏剧”内涵在内的“艺术与人文”课程已正式进入台湾九年一贯制课程教学,具有和语文、数学等学科同等重要的教学地位。这门课程将儿童戏剧的元素渗透到艺术、人文和学科教学中去,从根本上改变了艺术教育游离于人文与知识学科之外的格局。如此,那里儿童戏剧的创作、表演已经与多元的儿童教育文化融为一体,让孩子们在戏剧课程教育的快乐活动中领受教益,获得人生体验、感知力和创造力。于是她们得到了这样的启示:应从美学、生态学、教育心理学、当代课程学的角度,来重新审视儿童戏剧的价值意义;集聚海峡两岸的儿童戏剧教育优势,探索一条更适合儿童戏剧教育发展的新路子。

可贵的是,她们在“闽南文化与儿童戏剧教育”方面的实践研究,对中华民族优秀传统文化的传承与发展,确实做出具有示范性和启发性的积极贡献。

1992年,我就开始接触台湾这方面的人士了,在来大陆参与儿童文学活动的作家中,几乎一开始就有儿童戏剧创作这方面的专门人才。今年又得知台湾在多年儿童戏剧教育中已经涌现了几位社会公认的以研究戏剧教育教学方法和民族文化传播方式为事业的专家。他们在儿童戏剧教育研究中的理论成果和应用成果,陈世明和她的团队可以凭闽台亲缘先“拿来”,作为整合和创新我国儿童戏剧教育的参照。

陈世明团队的努力,在有关方面的大力支持下,做到了“上接天气、下接地气”。“上接天气”是说,她们在加强儿童戏剧基础理论的研修、提高对课题重要意义认识的过程中,从西方各国的创作性戏剧教育文献中获得理论支持,也了解了西方这类理论及其实践对东亚国家教育思想所产生的影响,追赶国际儿童戏剧教育发展并争取与之同步。她们是在现代性、科学性、教育性、艺术性熔为一炉的教育理念上搭建她们的研究平台的。所以,她们的成果得到各路行家里手的首肯。“下接地气”是说,她们始终把实验活动和调查活动在幼儿园、小学做扎实、做深入,近年仅现场观摩研讨活动就举行了88场次,培养了一支具有一定执行能力的儿童戏剧教育师资队伍。

对于这份少有前人成果作铺垫的工作,她们一边探索、一边实践、一边研究、一边总结,其间已撰成的论文就有20多篇。这部专业性很强的著作就是在这些论文的基础上衍发而成就的。她们的吃力,想来一定也能讨好——因为这部书的价值、意义、作用是毋庸置疑的。

前言

儿童戏剧是一种最容易与儿童精神世界契合的综合性艺术。它综合运用了文学、音乐、美术、舞蹈和表演等艺术手段,创造出适合儿童理解水平和欣赏趣味的戏剧作品。

戏剧文化对人的感染和影响作用十分直接。在儿童世界里,戏剧除了是艺术学科,也是一种工具学科,可以渗透于儿童的其他学习领域,为儿童营造一个开发式、互动式和引导式的学习环境。它不仅能发展儿童的社会交往能力、想象力和创造力,还可以延伸到儿童的自我发展、独立人格的培养,从而建构一种全面的人文素质教育;不仅能丰富儿童的精神生活,还能成为学校深化素质教育和文化遗产的突破口,以及艺术教育特色创建和新型人才培养的重要推手。心理学家维果斯基认为,知觉的心智来源是人性高层次的认知过程,以及使用言语规范思想和行动的能力。具有想象、假装的游戏特质的表演,就像其他高层次心智功能一样,有其社会的本源,一旦开始产生,就会成为重要的最近发展区。可以说,符合儿童心智发展的戏剧活动,是儿童进入重要最近发展区的中介之一,而“中介学习体验是构成认知发展的最近的决定因素,机体和环境因素对认知发展的影响是通过中介学习体验而实现的”(《心理工具》第9页)。国际教育界都认可,戏剧活动是儿童最优越的教育活动;因为戏剧教育重要的学科教学价值对儿童人格培养和认知发展诸方面发挥着不可替代的作用。

因此,“教育戏剧”“创作性戏剧”“教育剧场”“亲子戏剧”“社区戏剧”“戏剧治疗”等戏剧教育活动纷至沓来,成为现代教育界和戏剧界的理论

和实践研究者的话题,构成了图像时代多元文化中的另一幅美景。让我们为之兴奋的是,21世纪的大脑科学发展、现代教育理念和现代的多元文化,对儿童戏剧的发展影响很大,不仅促使儿童戏剧呈现出多元的状态,更促使人们重新审视传统理念下的“儿童戏剧文化”,探究当代儿童戏剧教育最具实质性的东西。其实,打开探究多元的儿童戏剧这扇门,也为我们自己打开了一扇探究现代儿童发展观和儿童教育观的大门,敦促我们去积极思考和勇于实践。比如:当今的儿童戏剧应以什么样的存在方式和传播方式与现代媒介共存共济?呈多元化的戏剧教育与传统的戏剧艺术教育比较而言,其优势在哪里?教育戏剧与戏剧教育两者有何区别?它对三十年来的课程改革有何冲击作用?创作性戏剧为何可以成为教育戏剧的主要手段?它与儿童游戏的关系如何?校园戏剧教育课程构建的立足点是什么?构建儿童的核心价值观、传承民族文化精华的抓手是什么?台湾丰富的儿童戏剧教育经验告诉了我们什么?我们的艺术教育怎么啦?儿童戏剧教育发展的新路子在何方?

儿童戏剧教育始于20世纪中叶西方英美等国家,兴于21世纪初。随着教育的不断深入,当今世界把儿童戏剧作为学校艺术教育的独立课程已经相当普遍。目前,台湾、香港等地区的儿童戏剧课程开发十分成功(尤其是创作性戏剧课程的构建),甚至走在世界的前列。究其原因,除了这些地区与现代先进的教育思想接轨,更重要的是都拥有灿烂的中华民族传统文化,包括生生不息的闽南戏剧文化。我们闽南地区作为闽南戏剧文化圈的核心地带(台湾属于第二核心地带),如何以更为科学的戏剧教育方式让孩子们接触和了解博大精深的中国传统文化?如何提高孩子们的艺术鉴赏力、表现力和创造力?如何与国际先进的教育理念接轨,为孩子们创造更优越的成长环境,走出一条新的儿童戏剧教育发展之路?这些都成了我们课题组关注的焦点。

最值得我们关注的是,台湾“艺术与人文”课程已正式进入九年一贯制课程教学,具有和语文、数学等学科同等重要的教学地位。这一课程

的建设,已将广义的“戏剧”内涵渗透到艺术、人文和学科教学中去,从根本上改变了艺术教育游离于人文与知识学科之外的格局。当我们看到台湾儿童戏剧的创作、表演已经与多元的儿童教育文化融为一体,看到孩子们快乐地受益于戏剧课程教育时,我们得到了这样的启示:应该从美学、生态学、教育心理学、当代课程学的角度,重新审视儿童戏剧的价值意义;应集聚海峡两岸的儿童戏剧教育优势,探索一条更适合儿童戏剧教育发展的新路子。因此,我们认为积极关注和共同探讨闽台儿童戏剧与儿童戏剧教育问题,对融合两岸文化与教育,对促进我国儿童戏剧教育事业的进一步发展,都具有十分重要的意义。

本书是教育部重点课题“闽台儿童戏剧教育比较研究”的研究成果之一。四年来,我们致力于小学、幼儿园的儿童戏剧教育课程实践研究,以厦门市的梧村小学、何厝小学、槟榔小学、艺术幼儿园、西林幼儿园为实验研究基地,进行“闽台儿童戏剧教育发展背景比较研究”“闽台儿童戏剧教育应用模式比较研究”“闽南文化在儿童戏剧教育中的应用研究”“创作性戏剧教育课程比较研究”等子课题的研究。研究期间,我们课题组与台湾儿童戏剧教育界的专家学者做积极的互动,先后成功地举办了“海峡两岸儿童戏剧教育活动现场研讨会”“海峡两岸民间艺术节儿童戏剧教育座谈会”“海峡两岸儿童文化教育与研究高峰论坛”,力求通过海峡两岸合作性的比较研究,交流闽台儿童戏剧创作与儿童戏剧教育的经验,探讨“戏剧进校园”等应用模式,为当前教育改革提供一种创新思路和策略建议。为此,我们接触到了不少来自台湾戏剧教育界的专家朋友,其中有台东大学儿童文学研究所所长林文宝教授,台湾艺术大学戏剧系张晓华教授、助教李其昌博士,台北儿童基金会会长、剧团团长陈筠安博士,以及钱康明博士等。他们知道我们研究的课题是“闽台儿童戏剧教育比较研究”,都兴奋不已,腾出许多时间帮我们购书邮寄、查阅资料、座谈解惑,还带我们观看台湾儿童戏剧专场、教育剧场的演出,到台湾幼儿园、小学、高校和社区剧社参观访谈。撰写本书时,我们对台湾专

家学者的鼎力相助深怀感激之情,感到课题研究中的一份重大意义,就是加深了两岸同胞之间的深情厚谊。

《儿童戏剧的多元透视》全书共有八章。

第一章,“图像时代儿童戏剧教育的发展”,探究已全面进入多媒体时代后儿童戏剧发生的深刻变化。现代教育心理学、美学、生态学、当代课程学的新理念,切实推进了戏剧艺术在学校义务教育体系中的普及应用,给儿童戏剧注入无限的新能量,也促使儿童戏剧教育的多元性特点日臻突出。“儿童戏剧教育与儿童的发展”,就是从心理工具学、艺术心理学、儿童教育心理学、美学的角度出发,探究戏剧教育与传统教育在儿童发展方面的不同功效。

第二章,“施展戏剧多元魅力,让‘教育拥抱戏剧’”,着重阐述当代戏剧教育与创作性戏剧之间的关系,通过对“戏剧教育”“创作性戏剧”等概念的界定以及“戏剧治疗”、亲子戏剧活动、社区戏剧等戏剧教育活动理论与实践的探究,表现当代儿童戏剧教育的运用特征及其功效,提请人们对戏剧教育发展的关注与思考。

第三章,“闽台儿童戏剧教育发展背景比较研究”,是本课题的研究重点之一,也是撰写最困难的一部分。这一篇的难,难在收集资料之多,访谈者之广,涉及面之大。区区数万字的写作,却用了二十个月时间才完成。我们力求通过海峡两岸在儿童戏剧发展背景的比较,提出当前戏剧教育改革的新方法、新思路,引起人们对艺术教育政策的贯彻落实、实施全人素质教育的有效性、加强社会各界支持儿童戏剧教育发展的力度等问题的积极关注。

第四章,“创造性戏剧的游戏性特征及其创造力的培养”,阐明了儿童戏剧教学过程中“游戏”与“戏剧艺术”无法切割的理由,指出游戏是儿童戏剧教育审美教学过程的一种本质存在。充分发挥孩子们对游戏的固有理解力和获得的同理心,引导孩子们体会戏剧的节奏和情感强度的变化,能达到很好的教学效果甚至治疗效果。同时,通过闽台儿童教育