

Research & Practice:
Drama Education with
the Light of the New Curriculum Reform

探索与实践： 新课程改革背景下的戏剧教育

■ 黄爱华 朱玉林 等 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

Research & Practice:
Drama Education with
the Light of the New Curriculum Reform

探索与实践： 新课程改革背景下的戏剧教育

■ 黄爱华 朱玉林 等著

探索与实践:新课程改革背景下的戏剧教育

黄爱华 朱玉林 等 著

责任编辑 李海燕

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路148号 邮政编码310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

电话:0571-88925592, 88273066(传真)

经 销 浙江省新华书店

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 杭州浙大同心教育彩印有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 12.25

字 数 340 千

版 次 2008年2月第1版 2008年2月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-89490-449-2

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

序 一

早在古希腊时期,哲人亚里士多德就曾指出:“(教授)目的在养成他们对于物体和形象的审美观念和鉴别能力,事事务求实用是不合于豁达的胸襟和自由的精神的。”由此可见,审美是教育的旨归之一,人类通过对美的鉴赏和观照,可以实现心灵的升华、灵魂的净化,审美的艺术教育正是人类摆脱功利之心,步入自由、超脱的灵魂圣殿的必由之路。

我认为,艺术教育对人的修养和终身幸福非常有价值。艺术教育能从审美角度引导学生形成正确的人生观和价值观,塑造学生的人格;能为学生提供多样化的情感体验,丰富其心灵,陶冶其情操;能培养学生的多元智能,尤其是联想和想像能力,有利于发展学生的创造性思维;也能提高学生的协调沟通和交往能力,使学生的管理才能等得到很大发展。总之,艺术教育对学生身心的和谐发展非常有帮助。我感到,一个人是否有强烈的美感,对他一生的幸福非常重要,某种程度上决定了他一生的生活质量,而艺术教育要教授给学生的,正是对美的强烈的爱好以及充分地发现美、欣赏美的方法。

任何学校如果缺少艺术氛围将是毫无生气的。我们杭州师范大学有着丰厚的人文艺术教育底蕴,在早期办学历史上,时任校长的经亨颐倡导“德、智、体、美、群五育并重”的理念,一批大师、名家(如李叔同、夏丏尊等)在我校执教期间力主“人格为先”、“陶冶精神”的育人理念,并开我国近代艺术教育之先河。学校秉承办学历史上这种注重人文艺术教育的传统,并予发扬光大,形成了鲜明的办学特色。全国高校仅有的弘一大师·丰子恺研究中心设在我校,学校还拥有浙江省惟

一的汉画艺术研究中心与民国史研究基地,浙江省两个非物质文化遗产研究基地之一也落户我校。学校充分利用人文艺术学科的优势,在全校学生中积极推进人文艺术教育,提高学生综合素养。尤其在戏剧方面已形成自己的品牌和传统。自上世纪 80 年代中期至今,我校已成功举办了 18 届校园戏剧节。2005 年 12 月,我校学生创作、黄爱华教授指导并主编的《花开的季节——大学生校园戏剧创作集》由中国戏剧出版社出版,受到广泛好评。非艺术专业的学生社团“流霞剧社”的话剧演出,曾多次荣获政府级大奖,如“中国曹禺戏剧奖”二等奖、教育部“中国大学生艺术节”戏剧比赛一等奖、文化部“群星奖”优秀剧目奖等。2007 年 5 月 24 日,我校隆重召开中美大学生艺术教育专家论坛,来自两国的诸多专家学者围绕艺术教育的话题展开了积极而有意义的讨论,尤其对我校在戏剧教育方面所取得的成绩给以积极肯定。

戏剧是综合艺术,它比之音乐、美术、舞蹈更具有综合性和多元功能。而且戏剧艺术无论在感情强度还是理性深度上,都位于其他艺术门类的前列,其作用于人的精神世界和人格完善也最为有力。戏剧作为一种独特的教育形式,能以直观有效的方式,使观、演双方产生感同身受的直接体验,从而对人产生政治的、道德的、审美的等多方面影响,同时也对人的个性气质、自我认知和自我控制能力的发展产生有效的促进作用。戏剧教育注重人的语言思维能力、感受表达能力、想像创造能力、交流交际能力及角色意识的培养,是实施人文素质教育的重要载体。开展戏剧艺术教育,还可以丰富、活跃校园文化,提升学校教育的内涵,可以培养学生健全的人格,提高学生艺术素养,它完全符合 21 世纪培养人的综合素质、注重人的全面发展的教育理念。

从我国教育发展的大背景来看,目前正是推进戏剧教育的绝佳时机。自 2000 年起,我国开始进行新一轮的课程改革,将优化课程结构、调整课程门类作为重要内容,其中一个引人注目的举措,就是增加了艺术课程。我国先后颁布了《义务教育国家艺术课程标准》、《全国学校艺术教育 2001—2010 年发展规划》。《标准》首次把戏剧、舞蹈列入艺术课程标准之中,使之与传统的音乐、美术并列,构成整体的综合艺术课程。艺术教育的这种综合化趋势,体现了一种崭新的现代教育

观念,说明艺术教育在我国基础教育课程改革的背景下出现了新的发展契机,而戏剧的加入,更是为艺术教育增添了生机与活力。

我校人文学院教授、戏剧影视研究所所长黄爱华敏锐地把握住了基础教育课程改革这一新动向,她和她的研究所成员创造性地提出非专业领域内的学校戏剧教育这一新的研究方向,成功申报了浙江省教育科学规划课题《戏剧艺术教育在基础教育中的独特功能及发展策略研究》,并在杭州市大关小学建立实验基地,合作开展《基础教育课程改革背景下的戏剧艺术教育实验研究》。随后的三年多时间里,双方开展了多方面、多层次的教育科研合作与交流活动,黄爱华教授及骨干成员无数次地深入实验基地开展师资培训等一系列工作,聘请中外专家举办讲座,并积极参与大关小学综合艺术教育教研活动、学生剧社组建和校园戏剧节活动等。在整个课题研究过程中,贯穿以科学的问卷调查研究,对戏剧教育的现状及发展前景有了较为准确的把握,通过艰辛的努力,最终出色地完成了整个研究任务,取得了丰硕的成果。2007年7月,黄爱华教授作为受全额资助的少数几位代表之一,应邀参加在香港举行的“国际戏剧/剧场与教育联盟”第六届世界会议,并在会上宣读论文,与国际戏剧教育专家交流研究成果和心得。难能可贵的是,黄爱华教授等人并未止步于现有成绩,今年又成功申报了教育部专项课题《戏剧教育在促进学生全面和谐发展中的作用及实施策略研究》,继续率领团队将课题研究推向深入。

《探索与实践:新课程改革背景下的戏剧教育》一书正是我校黄爱华教授、大关小学朱玉林校长及其全体课题组成员历时三载,悉心研究浙江省教育科学规划课题和实验基地课题的心血结晶。全书内容丰富,视野开阔,既有理论概括,又有个案研究。且理论与实践相结合,既有对戏剧教育现状的调查分析,也有对戏剧教育基本理念和独特功能的理性认识,更有对戏剧教育发展策略的具体阐述,并致力于将戏剧教育与语文、艺术及其他学科相结合,将戏剧教育与校园文化活动相联系,为戏剧教育在学校的推广提供有益的借鉴和参考,也为当前我国的学校艺术教育提供了新模式、新思路。

现代教育面临着技术理性扩张、功利主义蔓延、人文价值失落等

诸多弊端,在人才培养模式及目标上存在着一定的偏差。事实上,21世纪所需要的人才既要有科学素养,更要有的人文精神;既要有专业知识,更要有健全人格。思想家、文学家托尔斯泰先生曾经指出:“美存在于美的灵魂,艺术就是这美的灵魂的表现,艺术的目的是教育,不仅是‘智’的教育——这是学者的事,不仅是‘心’的教育——这是布道者的事,而是整个人的教育。”戏剧教育正是这样一种全人的教育,它以戏剧艺术为依托,借助于戏剧特有的育人功能,促进人由“智”到“心”的全面发展,它能在最大程度上克服科学与人文的分裂,在戏剧艺术的芬芳中,使人获得灵魂的净化与提升。随着人们对戏剧教育认识的深化,相信它将在育人过程中产生越来越大的影响力。衷心祝愿学校戏剧教育在我国拥有更加广阔的前景,祝愿更多青少年学生在戏剧教育活动中幸福地成长!

杭州师范大学校长 林正范
2007 年 12 月

序 二

相识黄爱华教授不久,她就热情地来到大关小学,希望我们这样的一所浙江省艺术教育实验学校能担负起综合艺术教育的实践研究,其中很重要的内容就是戏剧教育能融入学校的教育教学活动中。戏剧,那不是演戏吗?它与学校教育有相关吗?我瞪大眼睛表示了自己的疑问。黄爱华教授似乎对我的反应有所准备,她一边拿出许多相关的资料给我看,一边耐心地进行讲解。就这样,我对戏剧有了模模糊糊的认识,抱着试试看的态度,我们接受了黄教授的建议。

以后的日子里,在黄爱华教授的精心安排下,我和课题组的老师们一起系统地听了几场精彩的戏剧讲座,学习有关戏剧教育的材料,与杭州师范大学的教授一起讨论研究方案,并在黄教授的指导下开展了戏剧在课堂的研究,尤其是有计划地开展了一年一度的戏剧节活动。随着研究的深入,我们对戏剧的认识逐渐清晰,对戏剧的感情也不断在增加,尤其对戏剧在学校教育中的作用有了比较到位的认识。

我们感到在学校开展戏剧教育活动,是着重于活动的过程而不是最后的成果。在戏剧活动的过程中,学生可以学习如何与人合作与沟通。在合作中,学习如何接受他人的意见,尊重他人,忍让别人的错失,接受别人的批评。学会如何表达自己的感情,并懂得理解别人的感受。我们发现通过戏剧学习与表演,学生待人处事方面显得更加成熟。

我们还感觉到戏剧教育并不是教人做戏,而是利用戏剧去教人思考,把戏剧的娱乐目标扩大到引发、启发学生的思考的目标,通过戏剧的编写创作,引发学生关注社会及身边的事物,对世界上的事物进行

探究,理清价值观念。通过角色扮演,使学生透过角色观察世界,了解角色如何感受和思考,让学生在假设的情景中去发现对事物的看法和态度。

同样,我们也意识到,戏剧是可以令学生愉快学习的工具,通过编戏、排戏及演戏,学生各方面的才华都得以展示:“精彩的对话”、“漂亮的戏服”、“有创意的道具”、“独特的化妆”,都让演员与观众共同捧腹大笑,学校的活动更显得丰富多彩,激发了学生强盛的生命力。

通过研究,我们深深体会到,教育是一个很大的题目,并不仅仅指识字、读书,一个人除了知识以外,还包括精神、体魄、道德等,是完整的人格的培养。作为学校教育,我们能更多地激发他们多样的兴趣,就能让他们将来更加充分地实现自我,他们的各种体验越多,对生活的理解越透,这些都是奠定人生幸福的基础。一句话,戏剧融入学校教育有利于学生健康人格的形成。

杭州市大关小学校长 朱玉林

绪 言

戏剧教育有专业与非专业之分,我们这里所说的戏剧教育显然是指后者。非专业戏剧教育面向社会,是公民素质教育的一部分。非专业戏剧教育又分学校戏剧教育和社群戏剧教育两类,当然,本书所探讨的戏剧教育,是学校戏剧教育,它面向全体学生,适用于全部在学人群,隶属于学校艺术教育范畴。

2000 年开始,国家教育部为贯彻第三次全国工作会议和全国基础教育工作会议精神,在深入广泛的国内外调研的基础上,先后组织制定了《基础教育课程改革纲要(试行)》、《义务教育课程设置实验方案(试行)》、18 个学科的课程标准和《关于开展基础教育新课程实验推广工作的意见》,明确了基础教育课程改革实验推广工作的方针、政策以及基本原理和要求,使课程改革有了施工的蓝图。经过几年的实验证明,这次课程改革的方案体现了“教育面向现代化、面向世界、面向未来”和“深化教育改革,全面推进素质教育”的指导思想,体现了 21 世纪世界先进的教育理念和思想,符合我国社会发展的时代大潮和要求,反映了我国现阶段基础教育的实际情况,因而受到社会各界、广大师生及家长的热情肯定和热烈拥护。

2002 年 5 月,教育部颁布的《全国学校艺术教育发展规划(2001—2010)》指出:“切实加强学校美育工作,是当前全面推进素质教育,促进学生全面发展和健康成长的一项迫切任务。学校艺术教育是学校实施美育的主要途径和内容。……但是,学校艺术教育目前还是相对

薄弱的,要尽快改变这个状况。”^①同年7月,教育部又颁布《学校艺术教育工作规程》,进一步申明:“学校艺术教育工作的应以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,坚持面向现代化、面向世界、面向未来,贯彻面向全体学生、分类指导、因地制宜,讲求实效的方针,遵循普及与提高相结合,课内与课外相结合、学习与实践相结合的原则。通过学校艺术教育,使学生了解我国优秀的民族艺术文化传统和外国优秀艺术成果,提高文化艺术素养,增强爱国主义精神,培养感受美、鉴赏美、创造美的能力,树立正确的审美观念,抵制不良文化的影响,陶冶情操,启迪智慧,激发创新意识和创造能力,促进学生全面发展。”^②这两个有关学校艺术教育的重要文献,是21世纪第一个十年我国开展学校艺术教育的指导方针和行动纲领。

艺术教育工作,一般包括艺术类课程教学,课外、校外艺术教育活动,校园文化艺术环境建设三部分,其中艺术类课程教学最为重要,因为是直接面对全体学生的。可是,近一个世纪以来,我国基础教育中的艺术教育,只开设美术、音乐课程,与国外往往强调音乐、舞蹈、戏剧、美术(视觉艺术)、媒体艺术各艺术学科的融合相比,显得单一偏狭。可喜的是,我国自2000年开始进行新一轮的课程改革,将优化课程结构,调整课程门类作为重要内容,其中一个引人注目的举措,就是紧跟时代步伐增加了综合艺术课程。像2001年颁布的《全日制义务教育国家艺术课程标准(实验稿)》,就首次把戏剧、舞蹈列入艺术课程标准之中,使之与传统的音乐、美术并列。并指出,艺术课程不再是传统意义上的音乐、美术等单科艺术课程,而是通过音乐、美术、戏剧、舞蹈以及相关的影视、书法、篆刻等艺术的综合以及相关的教学活动,构成整体的综合艺术课程^③。该课程的设置,被教育专家认为是这次基础教育课程改革的最大的亮点。目前,《全日制高级中学艺术课程标准》也研制完成即将颁布。据称,高中艺术课程仍然强调综合性课程

① 参见胡知凡主编:《艺术课程与教学论》,浙江教育出版社2003年版,第229—230页。

② 参见胡知凡主编:《艺术课程与教学论》,浙江教育出版社2003年版,第234—235页。

③ 参见《全日制义务教育国家艺术课程标准(实验稿)》,北京师范大学出版社2001年版。

的方向,结构具有多样性、专题性、综合性等特点,其中包括“探究音乐之源”、“身边的设计”、“情感与戏剧表现”、“舞蹈与治疗”、“影视特技”等十余个模块^①。此课程旨在通过丰富多样的艺术活动,发展学生的综合艺术能力,促进学生艺术能力与人文素养的全面发展。艺术教育的这种综合化趋势,体现了一种崭新的现代教育观念,说明艺术教育在我国基础教育课程改革的大背景下出现了新的发展契机,而戏剧的加入,更是为学校艺术教育增添了生机与活力。现在,综合艺术课程已成为 21 世纪新型的基础教育的重要组成部分,成为实施美育的重要途径,是基础教育阶段的一门必修课。

虽然这几年通过素质教育、基础教育课程改革的大力宣传和各级实验区的实验,综合艺术教育的观念开始为人们所接受,但戏剧教育目前在我国仍未受到应有的重视,对于戏剧教育在基础教育阶段中的独特功能和价值,也缺乏必要的认识。可以这样说,戏剧教育的缺席,已经成为我国目前中小学实施综合艺术教育的主要的难点和重大的困境;如果不能突破戏剧教育这个“瓶颈”,《艺术课程标准》就不可能很好地实施,或者实施起来也是极不充分、极不均衡。而且,基础教育课程改革带来的课程内容的更新、学习方式的改进和教学方法的变革,也都在呼唤着戏剧的参与,即既需要极具人文内涵的戏剧文本,又需要戏剧作为一种戏剧化手段渗透到课堂教学艺术当中,为其他学科教学服务。另外,开展学校戏剧教育,还可以丰富、活跃校园文化,扩充和提升学校教育的内涵,为创建和谐校园服务;可以培养学生健全的人格,提高学生的综合素质,促进学生全面发展,无疑完全符合 21 世纪培养综合性人才、注重人的全面发展这一崭新的教育理念的。

戏剧是以演员扮演角色为手段来表现生活的综合艺术,它最接近于人类生活本来的面貌,最容易激发起人们对生活的联想,也最能够为人所理解和接受。正如法国戏剧家尤涅斯库所说:“戏剧是人的本质需要。”它是指向于人的存在本身的生命活动,它与人的生存发展息息相关。戏剧与教育,自古以来就有着千丝万缕的联系。作为一种独

① 参见胡知凡主编:《艺术课程与教学论》,浙江教育出版社 2003 年版,第 40—41 页。

特的教育形式,戏剧能以直观有效的方式使人产生感同身受的直接体验,从而对人们的思想施加政治的、道德的、宗教的、审美的多方面影响,最终产生积极的教育作用。古希腊雅典城邦的公民教育中,戏剧教育是重要的一部分,政府甚至给公民发“观剧津贴”;中国上古时代学校教育中“六艺”之一的“乐”,似乎说的是音乐,实则还包含了诗、歌、舞三要素,是一种歌舞剧型的表演艺术,这就是中国最早的“戏剧教育”;20 世纪初期,南开中学校长张伯苓把戏剧原理与教育原理相贯通,并作了成功的尝试,在我国首创了把校园戏剧纳入整个教育体制这样一种现代教育方式。历史上的这些成功实践,为戏剧教育的可行性提供了佐证。

在所有艺术门类里,戏剧是离人最近的艺术,戏剧教育是最便捷、最适当的人文素质教育。戏剧教育的目的是为了立人,戏剧教育的最终目标是人格教育,是致力于人性的发展和完善。而它作为学校教育中一种实施素质教育、人格教育的有效途径,已为欧美等国家和地区成功地实践着。特别是 20 世纪 90 年代以来,随着世界艺术教育改革浪潮的掀起,开放、多元、综合的艺术教育已越来越被人们所认可,戏剧教育作为艺术教育的方式之一被纳入了学校教育的范畴。像美国、英国、法国、德国等西方发达国家纷纷将戏剧纳入普通学校教育之中,以立法或课程计划的形式确立戏剧在整个教育体系中的地位。比如美国 1994 年《艺术教育国家标准》(*National Standards for Arts Education*)所设置的“艺术课程”就包括音乐、舞蹈、戏剧、视觉艺术。其艺术课程设置目的是把艺术教育从“纯粹艺术”教育中解脱出来,以提高中小学生整体素质为宗旨,使中小学生在创造艺术形式和美的感觉的过程中获得美感体验。美国艺术教育家认为:“没有艺术的教育是不完整的教育。”^①在美国,戏剧在学校教育和课程体系中占有重要地位。美国三千余所大学中几乎有一半的大学设有戏剧系,每年大量的毕业生不是都当专业演员,而是到中小学从事戏剧教育。戏剧教育可以使学生个体素质得到全面发展和提高,戏剧教育本身不是目的,

① 美国《艺术教育国家标准》(英文版),全美音乐教育家协会 1994 年印行,第 11 页。

目的在于培养全面发展的人。1919年,南开中学创办“南开新剧团”,校长张伯苓就认为:戏剧舞台与社会舞台是相通的,学生演戏可以练习演讲,学习做人,为进入社会做准备。他还曾以“南开新剧团”的中坚周恩来、曹禺等为例,说明:“在戏剧里面可以得做人的经验。会演戏的人,将来在社会上必能做事。”^①香港前教育署长李越挺,就曾亲自撰写《戏剧在教育上的路向》一文,他从香港戏剧教育的现状出发,回顾香港学校数十年来戏剧活动的历史,阐述了戏剧在教育上的作用,认为“戏剧作为一种独立表演,在学校教育上能起很大的作用和极大的价值,它所包涵的知识和技能,对培养学生德、智、体、群、美五育大有帮助。”^②可见戏剧教育的重要性和它显而易见的育人功能,是得到过中外教育实践的验证的。

在音乐、美术、戏剧、舞蹈等艺术学科中,戏剧是最具有综合性和多元功能的,因为它本身就是综合艺术,涉及了文学、音乐、舞蹈、表演、灯光、布景、化妆、音响效果,等等,所以戏剧教育的理念最能代表综合艺术教育的理念,能统领音乐、美术、舞蹈教育;同时戏剧教育本身又会反过来促进音乐、美术、舞蹈教育。故加强戏剧教育,既可平衡整合各艺术学科之间的关系,也有助于开阔学生的艺术视野,提高学生在音乐、美术、舞蹈方面的学习能力和艺术鉴赏力。而且,戏剧艺术无论在感情强度还是理性深度上,都位于所有艺术门类之首,其作用于人的精神世界和人格完善也最为有力。戏剧教育注重人的语言能力、感受能力、想像能力、创造能力、交流能力、表现能力、角色意识及团队合作精神的培养,尤其致力于综合素质和人格塑造。

综合艺术教育的理念,不仅体现在艺术课程中,还可以渗透在其他学科的教学。基础教育学科教学中的多学科融合,也即课程的综合化趋势,已作为一种崭新的课程组织方式正被教育界日益接受和推广。“多元智能”理论告诉我们,人至少有8种智能,包括语言、逻辑数

① 张伯苓:《演剧与作人》,参见崔国良主编《张伯苓教育论著选》,人民教育出版社1997年版,第26页。

② 李越挺:《戏剧在教育上的路向》,《戏剧艺术》2001年第1期。

学、视觉空间、音乐、运动、交际、自省及认识自然的能力。该理论认为,这8种智能都是重要的和有价值的,它们都应该通过一种全面而综合的教育课程,得到同样的发展机会;应该每个学科都贯穿“多元智能”的开发,通过教学手段的综合运用,来实施教育的综合功能。故艺术教育完全可以与其他各学科教育联系起来,把艺术能力、语言能力的发展与其他各方面能力的发展联系起来,使它们相互渗透、相互作用、相互促进,达到人文素养的整合发展。

这次课程改革以学生创新精神和实践能力的培养为重点,强调教学过程是师生交往、共同发展的互动过程,倡导自主、合作、探究的学习方式,故非常强调“情境教学”。而创设情境、角色扮演正是戏剧艺术的特征。我们知道,戏剧是通过角色扮演,在特定的情境中展开故事情节的一种艺术。故戏剧可以作为一种手段——戏剧化手段,为语文、数学、英语、社会、科学等学科的教学服务。如为引导学生主动参与,教师可以创设戏剧式情境,让学生进入到情境之中去充分体验、反思,在此基础上展开师生平等对话,共同探讨知识奥秘。教师在课堂上可以充分借助戏剧手段,如让学生分角色扮演人物,甚至让学生自己展开想像创编故事,等等。这样的形象化教学,既保证了学生主体参与,又活跃了课堂气氛,让学生在生动、民主、轻松、愉快的氛围中学到了学科知识,锻炼了语言交流能力和表演能力,体会到了自主、合作学习的愉悦。这种教学法在国际上非常受重视,被称之为“戏剧教学法”,广泛运用于学校教育和学科教学之中。

艺术教育的综合化,学科教学的综合化,是现代教育发展的必然趋势,也是基础教育改革的发展方向;戏剧教育是艺术教育综合化的需要,符合世界艺术教育改革大潮。基于这样的认识,我们戏剧影视研究所于2004年在全国率先申报非专业的戏剧教育研究课题,我们设计的《戏剧艺术教育在基础教育中的独特功能及其发展策略研究》课题,有幸被浙江省教育科学规划作为该年的年度课题批准立项。与此同时,在杭州师范大学领导和有关部门的热情支持下,我们又在杭州市大关小学(浙江省首批艺术教育实验学校)顺利建立了基础教育实验基地,成立以本人和大关小学校长朱玉林为总负责的联合课题

组,合作开展《基础教育课程改革背景下戏剧艺术教育实验研究》,并适当参照教育部制订的《学生艺术能力发展水平参照表》中“戏剧”部分的要求(见附录一),制定了详细的研究方案。三年多来,联合课题组围绕以上两个研究课题做了大量的工作,概括起来主要有以下几方面的内容:

(一)问卷调查

科学的研究离不开客观的研究方法,问卷调查一直伴随我们实验研究的始终,成为我们了解现状、调整研究方案和检测效果的重要手段。总结起来,我们主要作了如下一些问卷调查:

1. 针对全省中小学生和教师的问卷调查

在浙江省内作了“中小学戏剧教育现状调查”(问卷分一至二年级、三至六年级、七至九年级、戏剧表演班学生及中小学教师五种),范围涉及杭州七县市及嘉兴、丽水、台州、温州、瑞安等地区的城市和农村中小学校数十所,被调查人数达两千多人,并完成了全部问卷的数据统计和分析。

2. 关于课堂教学效果的问卷调查

每次课题组教师公开课及教研活动结束后,都在该班发放调查问卷,了解教学效果,并及时把统计情况反馈给教师,以便总结经验教训,提高教学质量,为实验研究提供参考。

3. 戏剧节活动问卷调查

两届戏剧节结束后,均在全校范围内进行了抽样调查,就学生的参与情况、对戏剧节的活动内容及以后举办戏剧节的期望进行摸底调查,以便进一步改进工作,提高质量和效果。

4. 针对教师和学生家长的问卷调查

第二届戏剧节结束后,对大关小学全体教师作了问卷调查,还在全校范围内对学生家长做了抽样调查,以了解教师和学生家长对戏剧教育的态度和看法,收集教师的意见,并进一步了解戏剧教育对孩子产生的影响和效果。

以上所有的问卷调查,我们都作了数据统计,还专门撰写分析报告,如《中小学戏剧教育现状调查与思考》(学生卷)、《中小学戏剧教育

现状调查与分析》(教师卷)、《首届戏剧节学生调查问卷分析与思考》、《大关小学学生家长调查问卷分析》等,其中《中小学戏剧教育现状调查与思考》还作为阶段性成果公开发表。

(二) 师资培训

主要以讲座、座谈交流、听课指导、发放学习资料的形式进行。我们戏剧影视研究所的骨干成员无数次深入实验基地,与大关小学课题组成员座谈交流,听课指导。特别是针对全校教师的大型系列讲座,就举办了如下五次:

- 1.《戏剧教育的基本理念及戏剧基本知识》(黄爱华)
- 2.《戏剧的审美教育作用和校园戏剧》(黄岳杰)
- 3.《戏剧教育在德国校园》(德国戏剧专家 Wulf 主讲,陈漪翻译)
- 4.《中小学戏剧教育现状及活动类型》(徐大军)
- 5.《校园剧(儿童剧)的创作与演出》(黄爱华)

这些讲座以与全体教师直接交流的形式进行,对于教师了解掌握戏剧教育基本理念、国内外现状、戏剧艺术基本知识和技能起了很好的作用。除了不定期的讲座,我们还发放自己编写的学习资料,如给课题组成员赠送本人编写的《戏剧概论》,本人主编的《花开的季节——大学生校园戏剧创作集》,把我们研究所骨干成员写的戏剧教育文章编印成资料供教师作校本培训材料等。另外,还给教师购买有关戏剧教育、戏剧教学法及戏剧知识方面的书籍,供教师传阅、自学。通过我们从启蒙到深化的循序渐进的辅导,教师们终于成功转型,从对戏剧所知甚少,到能灵活运用戏剧教学法为课堂教学服务,甚至自己编写剧本、指导学生排戏、组织戏剧演出。

(三) 教研活动

在大关小学领导的关心和支持下,课题组曾多次开展全校性的教师教研活动。由于教师报名踊跃,我们就实行“预竞赛”制度,通过竞选的方式,先后开出了以下4堂公开课:

1. 陈芬老师的融合音乐、美术、戏剧、文学、舞蹈的综合艺术课程《大海的歌》。