

幼儿园自由剧模式的探索

——儿童剧与幼儿心智发展的实践研究

黄 凯◎著

在戏
剧模
式推

NLIC2970803332

寅三种角色于一身。自由
自由“工作”的原理，不
凡的认知水平。

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

ISBN 978-7-5444-4194-0

9 787544 441940 >

易文网: www.ewen.cc

定 价: 36.00元

幼儿园自由剧模式的探索

——儿童剧与幼儿心智发展的实践研究

黄 凯 著

NLIC2970803332

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

幼儿园自由剧模式的探索:儿童剧与幼儿心智发展的实践研究

/黄凯著. —上海:上海教育出版社,2012.6

ISBN 978-7-5444-4194-0

I. ①幼… II. ①黄… III. ①儿童剧—教学研究—学前教育
IV. ①G613.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第130739号

责任编辑 顾景祥 公雯雯

封面设计 陆 弦

幼儿园自由剧模式的探索

——儿童剧与幼儿心智发展的实践研究

黄 凯 著

出版发行 上海世纪出版股份有限公司

上 海 教 育 出 版 社

易文网 www.ewen.cc

地 址 上海永福路123号

邮 编 200031

经 销 各地新华书店

印 刷 昆山市亭林印刷有限责任公司

开 本 700×1000 1/16 印张 15.5 插页 3

版 次 2012年6月第1版

印 次 2012年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5444-4194-0/G·3284

定 价 36.00 元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

序

莺莺艺术幼儿园是上海市最偏远的崇明县的一所幼儿园。成立之初是民办体制,2007年7月转为公办。2011年8月吸纳了另外两所幼儿园发展成了一个公办的幼儿教育集团。

莺莺艺术幼儿园在办学初期,就创造了令同行瞩目的办学业绩。幼儿园起步时条件差,师资弱,通过外出学习快速提升了教师的水平,办园三年就评为上海市一级一类幼儿园。这在崇明还没有先例,后来又成了县幼儿园教师培训基地、县示范园等。从中我们至少可以得出一个结论:莺莺艺术幼儿园有一种精神,那就是奋发图强;有一种园风,那就是踏踏实实,一步一个脚印地前进。

莺莺艺术幼儿园这几年通过对素质教育理念和内涵的深入学习,认识到推进素质教育,就必须深化课程改革。为此,幼儿园结合园情,确立了建设园本儿童剧特色课程的目标,通过学习—研究—行动—再学习—再研究—再行动……循环上升,终于走出了一条课程创新之路,同时通过改革育人,也大大促进了教师队伍的专业成长。在这个过程中,多少艰辛、多少困惑、多少希望、多少努力,作为见证者的我,为之感动、为之鼓舞!

感动者,莺莺艺术幼儿园地处上海远郊,无论做什么事,都要比其他区的同行付出更多的时间和辛劳。更何况,在物质条件、专业支持和改革环境上与市区又相差甚远,这种追求与执著,体现了园长和教师们的教育的理想和信念。感动的另一方面是,莺莺艺术幼儿园这几年得到了多位专家的悉心指导,特别是黄凯园长的导师上海教育功臣郭宗莉及华师大吴刚教授等,在本书中多处可以看到他们的身影和指点,支持者中特别有崇明的多位领导。我想莺莺艺术幼儿园今天所取得的成果是对他们最好的回报。

鼓舞者,是让我又一次看到了我国基础教育领域中那源自于第一线的、绵绵不

断的创造力,变革力和改革智慧,每见到此,我都会有一种由衷的激动!我国改革开放以来所取得的种种伟大成就,无不是由这些第一线的平凡的人开创或实现的。

儿童剧作为中小学、幼儿园的一门课程,主要有两种类型,其一是表演艺术的学习,这是比较普遍的,在一般学校中常以选修课及学生社团活动方式进行。其二是把戏剧作为一种学习方式,内容是开放的、综合的、生本的,学生既是创编者又是参与者,教师的身份是合作和引导者,而非导演。这种类型,由于其特有的教育价值,在境外已有多年历史,且已有很多研究,并形成了流派;而在国内,除幼儿园的装扮活动外,真正把它作为课程进行研究和开设的,真是少之又少。

由于缺少榜样可学,缺少研究成果指引,缺少资料(在国内)参考,莺莺艺术幼儿园下决心以此作为园本课程建设的目标,的确是要有勇气的。尤其是,她们在原有儿童剧活动基础上,进行创造性的改造,接续古希腊以培养人素质为主旨的“自由教育”传统,结合蒙台梭利的儿童自由教育思想,糅进儿童剧原有构架中,提出了“自由剧”模式,不仅关注儿童社会性-情感发展,也注重通过有效设计的剧场工作推进儿童认知发展,从而推升儿童心智的协调发展,可谓独辟蹊径!这种努力,也让我们进一步感受到来自基层的实践智慧!在与黄凯园长的多次交流中,我看到她的勇气来自于对儿童剧教育功能的深刻理解,也源于她一贯的创业精神。由于我在上世纪90年代了解到国外通过儿童剧进行儿童英语教学的情况,因此我十分关注和支持黄凯园长的探索和实践,同时也对她们的探索充满信心和期待。

莺莺艺术幼儿园的这一课程建设之路是富有典型意义的,除了课程本体建设中立意的前瞻,各种要素的生成与匹配,还有课程建设与课题研究、教师专业发展的互促、互动和互成。在这中间充分体现了园长的课程领导力和课程实践力。

本书记录和总结了莺莺艺术幼儿园在儿童剧课程建设中的探索,特别是从儿童剧到“自由剧”模式的创新与实践。可贵的是,在理性思考和实践操作上莺幼均有建树,且有不少独到的见解和做法,我觉得无论从课程建设还是从幼儿园发展等多方面去看,本书都会给人以启迪。因此我把本书推荐给广大教育工作者,希望更多的中小学和幼儿园都能写出自己的课程故事。

是为序。

2012年6月

目 录

Contents

第1章 儿童剧的由来与发展 /1

- 一、戏剧教育在欧美 /3
- 二、戏剧教育在我国 /18

第2章 从儿童剧到自由剧模式开发 /23

- 一、从儿童剧转向自由剧 /26
- 二、追溯自由剧的思想渊源 /28
- 三、“自由剧”园本课程的形成 /32

第3章 自由剧与幼儿认知发展 /35

- 一、自由剧的由来 /37
- 二、自由剧对幼儿认知发展的推进 /39
- 三、自由剧整合对幼儿认知发展的实践 /47

第4章 自由剧与幼儿社会性发展 /51

- 一、幼儿社会性发展的内在需求 /53
- 二、自由剧与幼儿社会性发展 /57

三、以自由剧促进幼儿社会性发展的尝试 /64

第5章 自由剧本 /73

- 剧本一 小班自由剧《拔萝卜》 /75
- 剧本二 小班自由剧《小兔乖乖》 /78
- 剧本三 中班自由剧《三只小猪》 /82
- 剧本四 中班自由剧《金色的房子》 /86
- 剧本五 中班自由剧《三只蝴蝶》 /89
- 剧本六 大班自由剧《蘑菇房子》 /94
- 剧本七 大班自由剧《大黄蜂历险记》 /98
- 剧本八 大班自由剧《小狐狸爱妈妈》 /101

第6章 自由剧场 /107

- 一、自由剧场的工作网络 /110
- 二、大班自由剧课程实施流程 /114
- 三、中班自由剧课程实施流程 /116
- 四、小班自由剧课程实施流程 /118

第7章 自由剧促进儿童认知发展的实践 /121

- 案例一 自由剧剧场工作中计划书的制定与执行 /123
- 案例二 制定“道具师”的时间计划书 /131
- 案例三 在解析故事中梳理因果关系 /138
- 案例四 整理化妆间 /143
  - 自由剧与幼儿数学经验
- 案例五 适时介入,让幼儿在小舞台情景中获得语言体验 /150
- 案例六 答题换票 /156
  - 在自由剧问题情境中关注幼儿解决问题的能力

案例七 “导演”工作三部曲 /161

案例八 “神入”情境,使幼儿的语言在剧场演出中获得最佳发展 /169

案例九 在自由剧场中促进幼儿之间的语言交往及语言运用 /174

案例十 故事表演促小班语言运用能力的发展 /182

案例十一 如何有效地组织剧场后的评价 /186

第8章 自由剧促进儿童社会性发展的实践 /195

案例一 我是道具间小领袖 /197

——自由剧工作间小领袖的社会性发展

案例二 我是小小化妆师 /201

案例三 在自由剧宣传工作中促进孩子的社会交往能力 /207

案例四 从“三心二意”到“一心一意” /214

——我是小保安

第9章 自由剧与教师领导力发展 /221

一、引发变革,启动教师领导力 /224

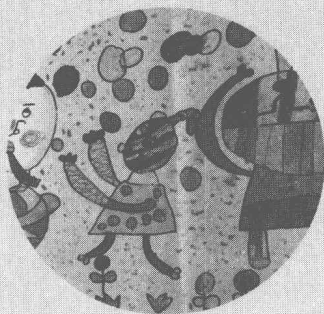
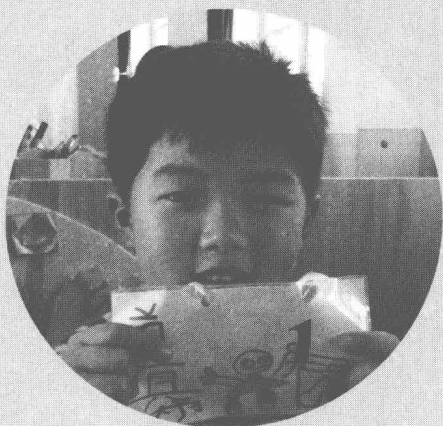
二、团队合作,支持教师领导力的开发 /226

三、共同努力,提升教师领导力 /230

四、专家引领,提升教师自觉变革能力 /232

五、幼儿园文化的重建与教师领导力的转型 /234

后记 /239

第1章

儿童剧的由来与发展

在戏剧活动中,儿童集演员、剧作家与导演于一身。幼儿通过游戏与扮演游戏来学习所有的事物,特别是有关人类的行为以及世界的运作方式。

彼得·施莱德说“凡是有儿童游戏的地方,就有戏剧。”戏剧并不是专属于成人的艺术活动,儿童具有戏剧天性。在儿童的日常游戏中,我们常常可以看到各种原始、富有创造性的戏剧活动,在戏剧活动中,儿童集演员、剧作家与导演于一身。幼儿通过游戏与扮演游戏来学习所有的事物,特别是有关人类行为以及世界的运作方式。在儿童的成长过程中,戏剧这种综合性技术不仅能够帮助他们认识、了解自我与外部世界,而且也能发展他们创造性地使用言语与非言语信息进行人际交流与合作的能力,培养并提高他们独立思考能力和问题解决能力。不少的心理学家、教育学家及戏剧教育者都意识到戏剧这种个人及社会发展的工具在儿童的成长与发展中的重要作用,提倡在儿童教育中融入戏剧教育。

现在,儿童戏剧教育已经成为西方国家重要的早教形式之一,不仅在欧美国家广泛开展,甚至还被某些地区列入正式的小学教学计划,其在教育中的地位与作用日益受到重视。经过近百年的发展,西方戏剧教育发展出不同的流派,本章梳理了戏剧教育四个主要流派——创造性戏剧、戏剧教学、剧场教育及治疗性戏剧的发展概况,并概括了每个流派代表人物的教育理念。在梳理国内戏剧教育发展情况时,我们发现:与西方国家戏剧教育的蓬勃发展相比,我国的儿童戏剧教育一直未受到应用的重视,仅有少数地区与专家学者开展了这方面的探索与研究。国内的儿童戏剧教育形式相对单一,在日常教学活动中,多以创造性戏剧为主,其他形式的戏剧教育则遭遇了进退维谷的尴尬发展处境。

一、戏剧教育在欧美

戏剧教育是西方国家重要的早教形式之一,至今已有近百年的发展历史。戏剧教育的目的并不是以娱乐为主,而是鼓励儿童在戏剧表演的过程中体验角色、感受情感、思考问题,意在采用启发式、交互式、参与式、游戏式的教学理念,改变传统的灌输式教育方式,培养儿童的创造力和表现力,提高儿童的综合素质。将戏剧的元素、形式融入教育,使戏剧为教育所用的思想最早可以追溯至200多年前法国思想家卢梭的两个教育理念,即“做中学”(learning by

doing)和“由戏剧实践中学习”(learning by dramatic doing)。随后,瑞士教育家裴斯泰洛奇也论及了戏剧的教育价值,他认为最有效的学习方式便是直接的观察与体验,并由此提出了三种学习途径:听闻声音(言语和音乐)、辨认形式及认识数字,而言语和音乐中就包含了戏剧的方法。20世纪20年代,美国进步主义教育思想家杜威将戏剧表演艺术运用于儿童教育。他在经验学习理论中以戏剧作为实验,提出了“从经验中学习”(learning by experience)的观点,认为将戏剧应用于教学活动,可以使学生在戏剧角色的扮演及模仿过程中,获得经验的学习。^{〔1〕}

在西方,经过近百年的发展,儿童戏剧教育发展出创造性戏剧(Creative Drama)、戏剧教学(Drama in Education)、剧场教育(Theatre in Education)、治疗性戏剧(Remedial Drama)等多种戏剧教育流派。这些流派从不同的角度和层次将戏剧应用于教育活动,并取得了不错的效果。在近百年的发展与变化过程中,戏剧教育不仅发展出了多种流派,而且还出现了“工具论”和“本质论”的研究取向。戏剧教育的“工具论”取向强调戏剧的教育价值,将其视作教师教与学生学的媒介,是开发儿童学习潜能、促进儿童发展或者提高教学效果的教育手段;而“本质论”取向是将戏剧的艺术审美功能作为教育的主要目标,强调戏剧表演的独立性与完整性。后来在这两种取向的基础上还出现了两种取向相互渗透的戏剧教育方式。20世纪二三十年代以后,在进步主义教育运动的影响下,戏剧教育的重要性越来越得到充分的认可,并在西方儿童教育中占据着比较重要的地位。现在,戏剧教育活动不仅在欧美许多国家广泛发展,甚至还被列入正式的小学计划中。以下,我们将按流派来简单介绍戏剧教育在欧美国家的发展情况。

(一) 创造性戏剧

戏剧不仅是个人和社会发展的工具,而且还是个人自我表征的工具,对于

---

〔1〕 吴昭宜.走入幼儿戏剧教学的殿堂——一个幼儿园大班之行动研究[D].台湾屏东:屏东师范学院国民教育研究所硕士学位论文,2002.

儿童的发展具有重要意义,不少心理学家、教育学家和戏剧教育者在此观点上达成共识。20世纪二三十年代,在进步主义教育运动的推动下,很多学校将戏剧教育引入到课程教学活动中。美国儿童戏剧学者温妮菲尔德·沃德是这场影响范围广大的戏剧进课程教育运动的创始人之一,率先在伊文斯顿(Evanston)和伊利诺斯(Illinois)公立学校开展了实践研究。沃德在其1930年出版的著作《创造性戏剧》(*Creative Dramatics*)一书中最早从理论与实践的发展视角提出了“创造性戏剧”的概念。^[1]后来,有学者认为这标志着创造性戏剧的确立。创造性戏剧旨在通过儿童的“做戏剧”(do-drama)来实现用戏剧促进儿童发展的教育目的,也即是让儿童在“演戏”中获得发展。其理论来源与哲学基础正是杜威所倡导的“儿童中心论”和实用主义哲学。^[2]在开展戏剧教育实践的基础上,沃德充分认识到戏剧的教育价值,在其1947年出版的极富创意的《与儿童一起玩转戏剧》(*Playmaking with Children*)一书中升华了创造性戏剧教育的理念,并全面彻底地论述了“戏剧可以提供创造性表达的机会”观点。沃德在此书中交替使用了两个著名的戏剧形式术语,即:“创造性戏剧”和“戏剧制作”(playmaking)。^[3]

1977年,美国儿童戏剧协会(CATT)认为创造性戏剧是“一种带领团体运用‘假装’的游戏本能,共同想象、体验并反省人类的生活经验”。同年,美国剧场与教育联盟组织(AATE)将创造性戏剧界定为“一种即兴的、非演出的、以过程为中心的戏剧形式,参与者在引导者(leader)的指导下想象、扮演并反思人类真实的或想象的经验”。^[4]戴维斯及班姆(Davis & Behm)则将创造性戏剧界定为一种原创性很强的过程,在这个过程中领导者通过戏剧的互动方式引导组员探索、发展、表达及沟通彼此的想法、概念与感觉。由此,创造性戏

[1] Ward, W. *Creative Dramatics*[M]. New York: Appleton, 1930.

[2] Bolton, G. *Drama as Education*[M]. England: Longman House, 1984.

[3] Ward, W. *Playmaking with Children from Kindergarten to High School*[M]. New York: Appleton-Century, 1947.

[4] Rosenberg, H. S. *Creative drama and imagination: Transforming Ideas into Action*[M]. New York: CBS College Publishing, 1987.

剧表现出以下4个方面的特性:(1) 即兴性,也即是在戏剧的整个表演过程中不存在预设的脚本;(2) 非演出性,即戏剧表演活动的目的并非愉悦观众,而是为了参与者的发展,活动中没有观众,更没有导演;(3) 活动的基本过程是想象、扮演与反思,虽然创造性戏剧的具体实施办法多种多样,但是万变不离其宗,以上三个基本过程均包含其中;(4) 活动来源是经验,人类经验、参与者的经验及引导者的经验都是创造性戏剧活动的来源。创造性戏剧教育表现出明显的“工具论”研究取向,其特点是将戏剧作为从事教育的一种教学手段和活动,目的在于儿童的发展,使参与者在身体和心理、情绪与语言上均有表达的机会,自发性的学习。

沃德的创造性戏剧理念深受哲学家休斯·莫恩斯(Hughes Mearns)及其作品的影响,其戏剧的所有诉求都源于发展哲学,她将创造性、表现性戏剧课程目标简洁明了的归结为:(1) 提供一种情感宣泄的途径;(2) 为每个儿童在艺术上提供自我表达的方法;(3) 鼓励并引导儿童的创造性想象力;(4) 为年轻人提供发展社会理解及合作的机会;(5) 为儿童提供独立思考及勇敢表达的经验。沃德的发展规划聚焦于为正式教育系统开展设计,在《从幼儿园到高中》(*From Kindergarten Through Junior High School*)一书的最后一章中,她探讨了教师在戏剧制作过程中的角色。该著作具有很强的实践性,操作性很强,可以直接服务于课堂教学。沃德的创造性戏剧教育活动对美国此后20年的课程改革主旋律产生了深刻影响。

自此,在美国学界掀起了一股以创造性戏剧为基础的研究浪潮。1961年,斯克斯和邓宁顿(Siks & Dunnington)的著作《儿童戏剧和创造性戏剧》(*Children's Theatre and Creative Dramatics*)开创了戏剧教育研究的新领域。该书各章节以正规研究或实践经验为基础,涵盖了当时创造性戏剧应用广泛的诸多领域,包括价值观教育、特殊儿童、宗教教育、惩教所、社区项目、问题活动等。巴巴拉·麦金泰尔(Barbara McIntyre)和奈尔丽·迈凯瑟琳(Nellie McCaslin)是这股研究浪潮中的杰出实践者的代表,她们极大地推动了戏剧教育的发展。迈凯瑟琳是一位高产的学者,著作颇丰,其实践经历了从创造性戏剧的创造性目标到具体学习目标的转变,而这一转变明显地体现在其著作中。

实际上,在斯克斯的著作中也涉及了包含具体学习目标的戏剧,相比之下,她更为关注戏剧在语言发展中的重要作用。^[1]迈凯瑟琳的经典著作《儿童与戏剧》(*Children and Drama*)云集了众多创造性戏剧和戏剧教育界中杰出人物的作品,该著作一经问世,便引起了世人的关注,连续出版了三版。1999年出版的最新版本更是戏剧教育学领域中的多位专家学者集体智慧的结晶,所有文章无一例外均聚焦于探讨戏剧本身的表现功能,并在此观点上达成集体共识。这本书中也包含了沃德生前的一篇遗作,在这篇文章中,沃德指出了进步主义教育的失败,却依旧使用了“创造性戏剧”这个术语,并推崇休斯·莫恩斯的观点。全文贯穿着儿童和教师个人成长的轶闻趣事,这也表明了她依然坚定地心系戏剧教育发展之路。

20世纪发生了两次极具影响力的试图将戏剧融入课程教学的运动,其中之一是沃德领导下的美国戏剧教育运动,除此之外就是英国戏剧咨询师皮特·斯莱德(Peter Slade)推动下的英国戏剧教育。在英国,20世纪中期是进步主义教育的全盛时期,当地的教育机构委托戏剧咨询师开展戏剧教育活动。斯莱德毫无疑问是当时最具影响力的领导者。他几乎独自一人开创了儿童戏剧运动。斯莱德与沃德存在很多共同点,不仅教育经历类似,而是实践宗旨也表现出极大的相似性,例如,他们的实践都表现出儿童中心主义和发展教育理论的观点,两者都清晰阐述了戏剧的表现性和创造性力量的理想目标,均以儿童的自然戏剧表演为出发点,认为儿童不依靠剧本,仅仅是即兴表演就可以演绎故事并进行多种角色的角色扮演。但是,两者在戏剧的焦点和表达方式上表现出了差异性。

沃德于20世纪20年代开办了儿童剧院,在演员的培养上,他有非常坚定的教学理念,即“在戏剧生成和演出过程中训练大学生、初高中学生,并为埃文斯顿的儿童提供丰富的戏剧经验”。^[2]斯莱德同样于20年代在实验剧院

---

[1] Siks, G. B. *Drama with Children*[M]. New York: Harper & Row, 1977.

[2] Evanston. Archives of the Children's Theatre of Evanston, 1929—1986. Evanston, Ill: Northwestern University [DB/OL]. http://www.library.northwestern.edu/archives/findinggaids/childrens_theatre.pdf [2007-06-25].

开始了他的专业生活,与沃德的教育理念不同,斯莱德要求演员们以一种被他称之为“在舞台中央表演”的方式接受再训练。他曾安排演员们参与与沃德及其同伴所尝试的完全相反的事情,使他们重新具有“一种属于儿童的自然而然的表达和创造的素质”。^{〔1〕}被这种自然的表达和创造所吸引,他开始着手一个专业研究的过程,并由此引发了关于儿童戏剧的理论与实践,随后他在《儿童戏剧》(*Child Drama*)一书中对相关问题进行了阐释。^{〔2〕}这为他自己所观察的两种戏剧表演形式——个人的和规划的打下了教学理论基础,其教学理论与钟(Jung)的自由主义要素相结合共同揭示了儿童拥有一种自然的“艺术才能”。斯莱德将观察与理论发展为一种松散的表演教学(loose performative pedagogy),也即是在戏剧表演、舞蹈剧和他所谓的“精彩的即兴创作”的基础上融入正统戏剧及排演中的传统表现形式。

斯莱德的《儿童戏剧》一书很偏激、固执己见,但却热情洋溢,全心全意地聚焦于其革命性发现:儿童戏剧有属于自己的生命,可以作为一种艺术形式而存在,且具有内在目的、控制形式及结果,而这些都是独立的艺术。《儿童戏剧》一书是卓越的实践性教育研究,全文对儿童戏剧及戏剧教学进行了深刻审视及细致分析,该书中还辅以副本、照片及图表等帮助读者理解其所观察到的创造性过程。斯莱德承认,这些戏剧形式、技能、传统变革和作为儿童发育的成长(并非“提高”)是每个年龄阶段发展的结果。例如:

5—7岁是发展技能、魅力的阶段之一,在这个时期发展出来的敏感性会阻碍到儿童展现戏剧成就感的发展。自此,我们可以发现儿童在新戏剧创作中的精彩时刻,在这个时刻,深层的精神体验和冰冷的逻辑并存。^{〔3〕}

斯莱德的表述给课程规划者造成了很大困惑,他们不知道如何对待儿童或者是理论家的艺术性表露,也不知道艺术性表露是不是可以学习,更不知道

---

〔1〕 Slade, P. *Child Drama and Its Value in Education* [M]. Birmingham: Educational Drama Association, 1966.

〔2〕〔3〕 Slade, P. *Child Drama* [M]. London: London University Press, 1954.