

学前教育新视野丛书

幼儿园戏剧 综合课程研究

张金梅 著

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

学前教育新视野丛书

幼儿园戏剧 综合课程研究

张金梅 著

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

书 名 幼儿园戏剧综合课程研究
作 者 张金梅
责任编辑 恽跃荣
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社(南京市马家街 31 号 210009)
网 址 <http://www.1088.com.cn>
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京水晶山制版有限公司
印 刷 江苏淮阴新华印刷厂
厂 址 淮安市淮海北路 44 号(邮编 223001)
电 话 0517-3941427
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 22
插 页 1
字 数 272 000
版 次 2005 年 12 月第 1 版
2005 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5343-7052-3/G·6737
定 价 36.90 元
邮购电话 025-85400774,8008289797
批发电话 025-83260767,83260768,83260760
盗版举报 025-83204538

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
欢迎邮购,提供盗版线索者给予重奖

目 录

序/1

导言/3

第一章 研究的缘起:戏剧的教育魅力/15

第一节 戏剧与人类:从生存到节庆、战争、娱乐、审美/15

第二节 戏剧与儿童:戏剧天性是儿童与生俱来的/30

第三节 戏剧与教育:“工具论”与“本质论”取向的融合/40

第二章 研究的新范式:通过戏剧建构的综合课程研究/77

第一节 幼儿园综合课程研究反思/77

第二节 幼儿园综合课程的戏剧综合范式/90

第三节 幼儿园戏剧综合课程的理论支持/103

第四节 幼儿园戏剧综合课程的行动研究话语/118

第三章 主题来源:激发儿童创作戏剧的一切资源/127

第一节 艺术作品作为主题来源/127

第二节 事件作为主题来源/138

第三节 想法作为主题来源/142

第四章 实施过程:“自下而上”与“自上而下”的相互对话/147

第一节 主题开启/147

第二节 生活体验/161

第三节 戏剧工作/176

第四节 模拟剧场演出/209

第五章 年龄阶段研究:不同年龄阶段课程编制的戏剧形态/235

第一节 幼儿园戏剧综合课程年龄阶段研究的依据/235

第二节 幼儿园戏剧综合课程年龄阶段的特点/246

第六章 课程双主体:教师和儿童共同成长/256

第一节 幼儿园戏剧综合课程中的教师/256

第二节 幼儿园戏剧综合课程中的儿童/274

第三节 幼儿园戏剧综合课程中教师和儿童的关系 /288

参考文献/293

附录一 幼儿园戏剧综合课程中的调查研究/300

附录二 幼儿园戏剧综合课程主题活动设计与记录/303

后记/346

序

《幼儿园戏剧综合课程研究》是张金梅在博士论文基础上,继续深入幼儿园实验研究后,进一步扩充、修改、完善而成的。尽管西方的戏剧教育已推行了 80 多年,积累了丰富的理论与实验经验,然而在我国幼儿园戏剧教育还处于迈步阶段。作者在资料和经验缺乏的状况下,凭借自己扎实的教育理论功底,一方面深入学习和借鉴国外先进理论和经验,另一方面深入幼儿园实践,大胆革新,用后现代教育思想观念,从理论上提出了一种崭新的综合课程研究范式——“戏剧综合范式”,试图超越幼儿园综合课程长期存在问题之淤积,解决戏剧运用于教育之“工具论”和“本质论”两种取向严重分离的现状。

作者从戏剧与人类、儿童及教育三者之间存在的本质性联系出发,建构一种理想的、完美的、多元的、感性的儿童教育。将生态式教育观中融合、创生、体验的精神,作为幼儿园戏剧综合课程的核心理论,为儿童与戏剧的共生共存寻找到有力的理论支撑。

幼儿园戏剧综合课程的“戏剧综合范式”,首先是通过儿童戏剧经验成长的综合,让儿童在自己创造戏剧的过程中实现经验的整合;其次是通过戏剧的跨学科综合,围绕儿童戏剧经验的成长生发戏剧的、艺术内部的、学科之间的多层次的综合;最后是通过儿童戏剧工作的综合,让儿童作为演员、剧作家、舞美师、作曲家、

序

导演,在一个相互合作的群体中工作,学到知识,丰富情感,学会合作,成为自信、开朗和善于表达自己的全面发展的人。

在有关戏剧的教育魅力以及戏剧综合范式研究的基础上,该书着力探讨了幼儿园戏剧综合课程的主题来源、实施过程、年龄阶段性特点以及教师与儿童双主体的关系等各方面问题,并深入研究了儿童戏剧创作心理的特殊规律,全面而细致地勾画了幼儿园戏剧综合课程的全貌,在关注教师成长的同时,使儿童真正成为课程的主人。

作者在活生生的教室里,和教师、儿童、家长一起在问题——计划——行动——考察——反思不断循环上升的研究过程中,将研究成果及时有效地转换成实践经验,从而形成理论与实践共生共创的鲜活生态。这种“自下而上”的行动研究与“自上而下”的理论思考之间的相互对话,使该书呈现出研究与行动、理论与实践、价值与事实的统一。这也正是我们当今需要提倡的一条合理的、科学的幼儿教育研究之路。我认为今日之学前教育还是一门很年轻的科学,需要借鉴教育学、心理学、社会学、艺术学等相邻学科理论,更需要深入幼儿园的实验研究,从中提炼精华、总结规律,上升到理论层面,丰富学前教育学科宝库。在这方面张金梅是勇敢的,近五年时间里,她收集资料、提出假设、实验验证、理论总结,为填补我国儿童戏剧教育理论建设的“空白”作出了自己的贡献,也为幼儿园综合课程改革提供了全新的范式和独特的途径。

屠美如

于2005年11月

导 言

一 为什么要进行幼儿园戏剧综合课程研究

戏剧是人类一种高度成熟、顶峰式的艺术。为什么要在人生学步之地幼儿园进行戏剧综合课程研究呢？起初，我为戏剧艺术的综合性而深深震撼和吸引，戏剧综合了文学、美术、音乐、舞蹈、建筑等多种艺术门类，它那天然的综合性定然能给艺术教育的综合化开辟一条崭新的道路。凭着对戏剧艺术魅力的心驰神往，我开始了探索戏剧魅力之源的神奇旅程，沉浸在中外戏剧大师的鸿篇巨制中，感到与戏剧越来越近了，戏剧的魅力将我包围。原来，戏剧的魅力不仅在于它是综合的艺术，戏剧还是演员表演的艺术、集体的艺术和冲突的艺术。戏剧的魅力也不仅仅是舞台上辉煌的表演，更在于它与人类、儿童、教育三者之间存在着深刻而迷人的本质性联系。

戏剧是人类生命的仪式，这是戏剧与人类关系的最高体现。人类生命的诞生、成长、发展、死亡乃至新生命的不断生长，都和戏剧一脉相承。生命离不开戏剧，戏剧蕴涵着生命，这一观点和戏剧起源于巫术仪式之说有关。在此基础上，我进一步发现从原始人的狩猎生存活动开始，到节庆、战争、娱乐、审美，这里蕴涵着

戏剧非线性嬗变的过程。在这非线性嬗变的脉络中,戏剧与人类生命的多维关联清晰可见。这一发现可以将一次戏剧与人类关系的艰难而充满惊喜的寻觅之旅展现出来,重新唤起人们对戏剧与人类生命关系的考量。

那么,富有魅力的戏剧和儿童有什么关系呢?已有的儿童艺术发展研究促使我从儿童的自发游戏中发现了儿童戏剧的萌芽和发生的特质:儿童天生喜爱假装和幻想,儿童天生是导演,儿童天生是演员、剧作家和导演的集合体。儿童的戏剧来自于戏剧性游戏,儿童戏剧的发生和原始戏剧的发生在本质上是一致的。至于儿童戏剧能力的发展,不是儿童自发的戏剧性游戏所能实现的,需要一种儿童创造戏剧的教育氛围和空间。于是,我试图以儿童戏剧经验的成长为中心,建构一种真正通过戏剧的、属于儿童的幼儿园课程。

戏剧与教育又是怎样一种关系呢?通过对中西方儿童戏剧教育取向的审视,中西方儿童戏剧教育都存在把戏剧作为教学手段的“工具论”取向,也存在把戏剧当做艺术的“本质论”取向。在我国已有的类似或接近儿童戏剧教育的活动中,“工具论”取向体现在儿童戏剧欣赏、表演游戏和故事表演等戏剧教育活动中;“本质论”取向体现在儿童剧演出、儿童剧场教育、戏曲主题活动等戏剧教育活动中。但是,与西方儿童戏剧教育相比较,“戏剧”在我国儿童教育中还未得到明确的提出和应有的研究。西方儿童戏剧教育的发展则经历了从“工具论”取向为主,到“本质论”取向无意识地渗透其中的过程,其中创造性戏剧、戏剧教学、剧场教育等是“工具论”取向的具体实践,把戏剧作为促进儿童发展和提高教学效果的手段。这一发展过程给予本研究一种启示,戏剧作为教

学以及儿童发展的工具不可否定,但是我们也要充分挖掘戏剧的艺术价值,探索出一种“工具论”和“本质论”真正融合的戏剧教育方式,这正是本研究的一条重要思路。

就中西方儿童戏剧教育的历史和现状来看,要么强调戏剧教育的“工具性”取向,要么强调“本质论”取向,将两种取向完全割裂、分离开来。这种分离状态主要体现在单纯作为工具的儿童戏剧教育忽视了戏剧的艺术审美功能,也忽视了儿童作为创造主体的戏剧创作;同时,作为艺术的儿童戏剧教育一味地强调儿童表演的技能技巧,把儿童当做被动的戏剧学习模仿者,这种看不到“儿童”的戏剧艺术教育亟待变革。由此,建构一种“工具论”与“本质论”两种取向融为一体的儿童教育很有必要,它将是一种整合的儿童教育,把戏剧的特性整合起来,把儿童的发展、儿童的教育和儿童戏剧艺术能力的提高整合起来,并且这种整合是顺应儿童戏剧天性的整合。

由此看来,戏剧首先应当而且必须进入到幼儿园教育中来的,然后才是戏剧如何进入幼儿园教育中的问题。戏剧以其独有的魅力一定能给幼儿园教育带来崭新的活力,儿童身上潜在的戏剧天性需要一种理想的教育去呵护、激发、引导,戏剧教育“工具论”和“本质论”两种取向融合已经成为必要。本着这些质朴的想法,我的心中升腾起一个动人的教育理想,通过戏剧建构一种全新的幼儿园课程,为每个儿童提供最适合其个性特点的综合教育,让每个儿童都能在其中找到自己的位置。在戏剧工作的过程中,他们学到了知识、丰富了情感、学会了合作,成为自信、开朗和善于表达自己的人。在成为小小戏剧艺术家的同时,成为身心健康、全面发展的人。

二 为什么要通过戏剧建构幼儿园综合课程

这是幼儿园综合课程改革的需要。幼儿园综合课程本身应该是幼儿园教育必然的结果、自主的选择,它的出现和发展伴随着对分科课程的质疑、批判和超越。但是从 20 世纪 80 年代初幼儿园综合课程改革起步时,幼教界对它的争论和质疑就没有停止过,至今仍然被各种新老问题所困扰着:“拼盘”现象依然存在、“为了综合而综合”的现象严重、综合课程的泛化现象、综合课程的综合作用不够理想等等。

为了超越幼儿园综合课程长期存在的问题,并且更加贴近课程“综合”本质,本研究提出了以“戏剧综合范式”进行“综合”的想法。这一范式不同于我们熟悉的学科领域的综合范式、主题综合范式、专题综合范式、发展综合范式、环境综合范式,那么它究竟有何具体的含义和意义呢?幼儿园戏剧综合课程的“戏剧综合范式”首先是通过儿童戏剧经验成长的综合,让儿童在创造的戏剧过程中实现经验的整合,不是为了综合而综合;其次是通过戏剧的跨学科综合,围绕儿童戏剧经验的建构而生发的戏剧的、艺术内部的、学科之间的多层次的综合,避免了学科“拼盘”;最后是通过儿童戏剧工作的综合,让儿童作为演员、剧作家、舞美师、作曲家、导演在一个相互合作的团体中工作,从而发挥综合课程的社会性学习作用。

说到任何一种课程,它都脱离不了一定的哲学观、教育观和知识观作为理论起点,幼儿园戏剧综合课程也是如此。如果仅仅大声呼唤幼儿园戏剧课程应该得到认可、重视和发展,那还是一

种很幼稚而浅薄的想法。把戏剧引入到幼儿园课程并不是件难事,关键是如何引入的问题。现在的幼儿园课程并不是没有戏剧活动或戏剧因素,而那些零星出现的戏剧教育是建立在传统的主客二分的认识论、封闭灌输的教育观以及理性主义知识观的基础之上的。所以,本研究必须进行一种“自上而下”的思索,从崭新的哲学观、教育观和知识观等理性层面上去观照幼儿园戏剧综合课程,为儿童与戏剧的共生共存寻找到有力的理论支撑,为教育实践层面的研究提供科学的指导。在哲学观上,西方后现代主义哲学和东方哲学“天人合一”的思想精髓,共同为人类走出现代化所带来的异化、工具化、片面化、标准化、极端个人主义和人类中心主义诸种问题和弊端指出了可供实践的哲学理念,也为幼儿园戏剧综合课程提供了重新认识儿童、戏剧以及教育的基石,促使我们越发向往那种人与自然、人与人、人与社会的和谐、平等、尊重的对话关系,促使我们通过戏剧去建构一种理想的、完美的、多元的、感性的儿童教育。在教育观上,杜威的经验主义教育观为本研究所提倡的“戏剧工作”提供了理论基础;维果斯基的教育理念让我们正确面对儿童在创造戏剧过程中遇到的困难,还使我们充分认识到交往合作的幼儿园课程氛围对儿童发展的价值;生态式教育观则使本研究大大超越了中西方儿童戏剧教育的局限,融合、创生、体验、游戏成为幼儿园戏剧综合课程的核心理念,在这里儿童投入到体验、游戏中,他们成为“有中生有”创生的人,他们成为真正意义上的戏剧创造者。在知识观上,发端于皮亚杰的建构主义知识观让我们看到:戏剧是一种儿童主体性的存在,即儿童是基于自己的经验以及所处的社会文化历史背景,通过主动建构的方式而获得融入儿童主体世界的戏剧意义的。戏剧不

再是作为一种客体,绝对不是儿童的对立面,也不是通过儿童向有经验的教师模仿加以训练才获得的。然而以往的儿童戏剧教育是以这种理性主义的知识观看待戏剧知识的,就儿童表演来说,这种知识观往往把儿童降低为被动的排练者,造成儿童在一遍遍的排练中失去了创作戏剧的兴趣。波兰尼、多尔以及意大利瑞吉欧教育工作者对建构主义知识观的丰富论述,赋予了知识人性化、情感化和经验化,使我们充分感受到在幼儿园戏剧综合课程中最应该把儿童当做戏剧知识的主人,而不是戏剧知识的奴隶。

三 怎样进行幼儿园戏剧课程研究

正是一种“自下而上”的行动研究让我们看到了希望,我们通过行动研究将研究与行动、理论与实践、价值与事实统一起来,深入实践、反思实践、调整实践。幼儿园戏剧综合课程作为一种教育实践,它来自对儿童戏剧天性的观照以及改变幼儿园综合课程现状的迫切需求,它又回归到活生生的幼儿园戏剧综合课程实践中,所以,与其说行动研究是它的研究方法,不如说它本身就是一种行动研究。

幼儿园戏剧综合课程研究作为一种行动研究,已经和传统的教育研究范式大大不同了。从研究活动主体看,我们的研究不再局限于以专家为研究主体的局面,教师也成为研究者;从研究者与实践者的关系看,我们的研究完全打破了研究者与实践者分离的状态,研究者即实践者,实践者即研究者,使研究成果迅速转换成实践经验;从研究的场所看,我们的研究不是在浩瀚的理论书

籍里,也不是在严格控制下的教育实验情境里,而是深入到幼儿园活生生的教室里;从研究的结果看,我们的研究改变了理论脱离实践、实践缺乏理论的状况,使理论来自实践,用于实践。

幼儿园戏剧综合课程的行动研究具体步骤是一个从提问——计划——行动——考察——反思不断循环上升的过程。我们的行动研究充满了变化和冒险,好像一次神奇的探险之旅。在这个过程中,我们共同经历了许多次痛苦和困境:最初是传统排练式戏剧教学和效仿西方的具有游戏性“创造性戏剧”的矛盾;随后,我们面临着以促进儿童心理发展的“工具论”为取向,还是以培养儿童戏剧艺术能力的“本质论”为取向;接着,我们头脑中携带的成人创作戏剧的经验干扰了对儿童创造戏剧特点的清醒认识;再接着,儿童的模仿与创造的问题接踵而来……通过一次次实践尝试,通过一次次反思调整,我们才逐渐地明确本研究以“工具论”和“本质论”的融合为取向,目的是创造一个和谐、自主和创造的戏剧综合课程空间,使儿童真正成为课程的主人,使儿童成为身心全面发展的健康的人。正是这种行动研究带来的感性实践和理性反思的互通性,让我们豁然开朗。

行动研究的特色还体现在本书的行文上,有来自教师的发现和行动,也有来自我们的观察、访谈和反思,着力体现了我们“和教师一起研究”的合作性行动研究的特性。其中,“反思”一般都是在进行了某个环节的实践研究之后,结合理论思考对实践重新审视;“再反思”则是在反思的基础上对几个环节所组成的一个核心内容的理性批判和总结概括。

四 幼儿园戏剧综合课程的具体形态是什么

对于这个问题的回答,本研究主要是从幼儿园戏剧综合课程的主题来源、实验过程以及年龄阶段特点等几个方面展开的。

我们认为,只要是能激发儿童创作戏剧欲望、兴趣和冲动的一切资源都可以成为主题来源,因为儿童才是戏剧的主人,他们喜欢创造自己的戏剧,他们也有能力从所看到的、听到的、想到的一切事物中“创作戏剧”,可以说他们的戏剧就诞生在他们的生活中。本研究将主题来源归纳为3个方面:艺术作品、事件和想法。其中,艺术作品来源已经突破传统的故事表演、表演游戏仅以文学作品表演为主的褊狭,把丰富的戏剧、影视作品、情节性美术作品和音乐等也纳入其中;以事件作为来源,意味着儿童直接将自己的生活事件或自己感兴趣的事件作为戏剧创作的素材,他们成为戏剧艺术的原创者;以想法作为来源的戏剧综合课程更符合儿童爱幻想的天性,使戏剧成为他们表达自我的方式之一。

幼儿园戏剧综合课程实施究竟有哪些具体过程呢?通过研究,我们将幼儿园戏剧综合课程主题活动的实施过程确定为4个环节:① 主题开启;② 生活体验;③ 戏剧工作;④ 模拟剧场演出。这些环节并不完全是当时实践的原始记录,而是通过反思而不断调整的结果。主题开启作为整个主题活动的开端,结合不同主题的性质,整理儿童对于一个具体的艺术作品、事件、想法本身的各种经验,使他们的已有经验向戏剧经验转化和拓展。没有体验就没有生动的表现,尤其是在来自艺术作品的戏剧综合课程中。生活体验包括了角色体验、行为体验和情感体验,它的价值不仅是

为了戏剧表现力,而且极力彰显了学科综合的取向,使儿童在回归生活中获得多种学科知识学习和综合运用机会。戏剧工作则是整个戏剧综合课程的核心,它涉及儿童创作戏剧的特殊性,表现出完全不同于成人的戏剧创作“剧本先行”的一般规律。儿童的“演员”表演作为一种戏剧工作类型,贯穿于戏剧工作的始终,舞台美术、音乐音响、剧本、导演、剧场等戏剧元素则从表演中依次分化出来。模拟剧场演出是最令儿童兴奋的活动,也是儿童最有成就感的活动。在模拟剧场演出活动中,儿童充分体验到演员、导演、道具师、音响师等各种戏剧专家在剧场的创作,并通过对所有戏剧专家工作的尝试,将他们已有的片段式的戏剧经验加以整合,从而获得完整性的剧场戏剧经验。所以说,剧场演出是儿童戏剧经验的完整建构。但是需要说明的是,儿童是否具备观众意识和剧场意识是开展剧场演出活动的前提和条件,因此不是所有年龄阶段的戏剧课程都会进展到这一环节,一般来说只有大班阶段才具有可行性。

每个年龄阶段儿童的心理发展水平和能力不同,所适宜的课程内容和形式也应有所不同。在幼儿园戏剧综合课程的行动研究中,我们在对本课程年龄阶段“依据”研究的基础上,通过课程实施与反思,提出了小班、中班和大班不同年龄阶段的戏剧综合形态。与一般意义上的幼儿园综合课程具有相一致的年龄阶段目标外,本课程从“戏剧综合范式”角度出发,重点解决不同年龄阶段课程所具有的不同戏剧综合形态,更多地是从课程编制的形态层面上探讨这一问题的。以儿童戏剧能力发展、儿童动作和语言发展为依据,幼儿园戏剧综合课程充分考虑到课程主体——儿童的能力、需要、兴趣,体现出年龄阶段性,使小班、中班、大班具

导
言

有不同的戏剧综合形态。小班阶段以音乐剧为主要戏剧样式,符合小班儿童善歌舞、语言表达不连贯的特点,并以集体性的表演为主要形态,每个儿童在同一表演时空都是演员;中班儿童的戏剧能力以及语言和动作能力比小班儿童高一些,但是其语段的连贯表达尚未达成,并不能很好地运用语言应答的交往策略,在话剧的表演中容易出现语言少于动作的现象,因此除了继续采用音乐剧的样式表演外,还可增加哑剧样式,重在语言理解和动作表现,对动作的要求更具有情节性和节奏感,并以角色初步分化的集体表演为主要形态。大班儿童的语言能力提高十分明显,动作表现力更为丰富,戏剧合作水平有所提升,除了在音乐剧、哑剧的表演方面继续扩展外,话剧样式为他们的表演提出了更高的要求,也适应他们进一步发展戏剧能力的需要,并以剧场工作为主要形态。相比较而言,话剧的表演难度比音乐剧、哑剧要大,对语言的连贯表达和角色之间的对话能力要求高。此外,偶戏这一样式的运用既有动作操作,又有语言表达,适合各个年龄段的戏剧综合课程,只不过可随年龄增长而逐步提高要求,但是本书对此没有进行专门探讨。

五 教师和儿童在戏剧综合 课程中扮演什么角色

本研究从教师定位、教师策略和教师成长3个维度审视了戏剧综合课程教师的特殊性,教师逐步把自己当做“无知者”“戏剧工作中的一员”和“研究者”,应用了开放策略、协调策略和反思策略,从自身、儿童和家长那里获得成长的动力,努力和儿童实现一