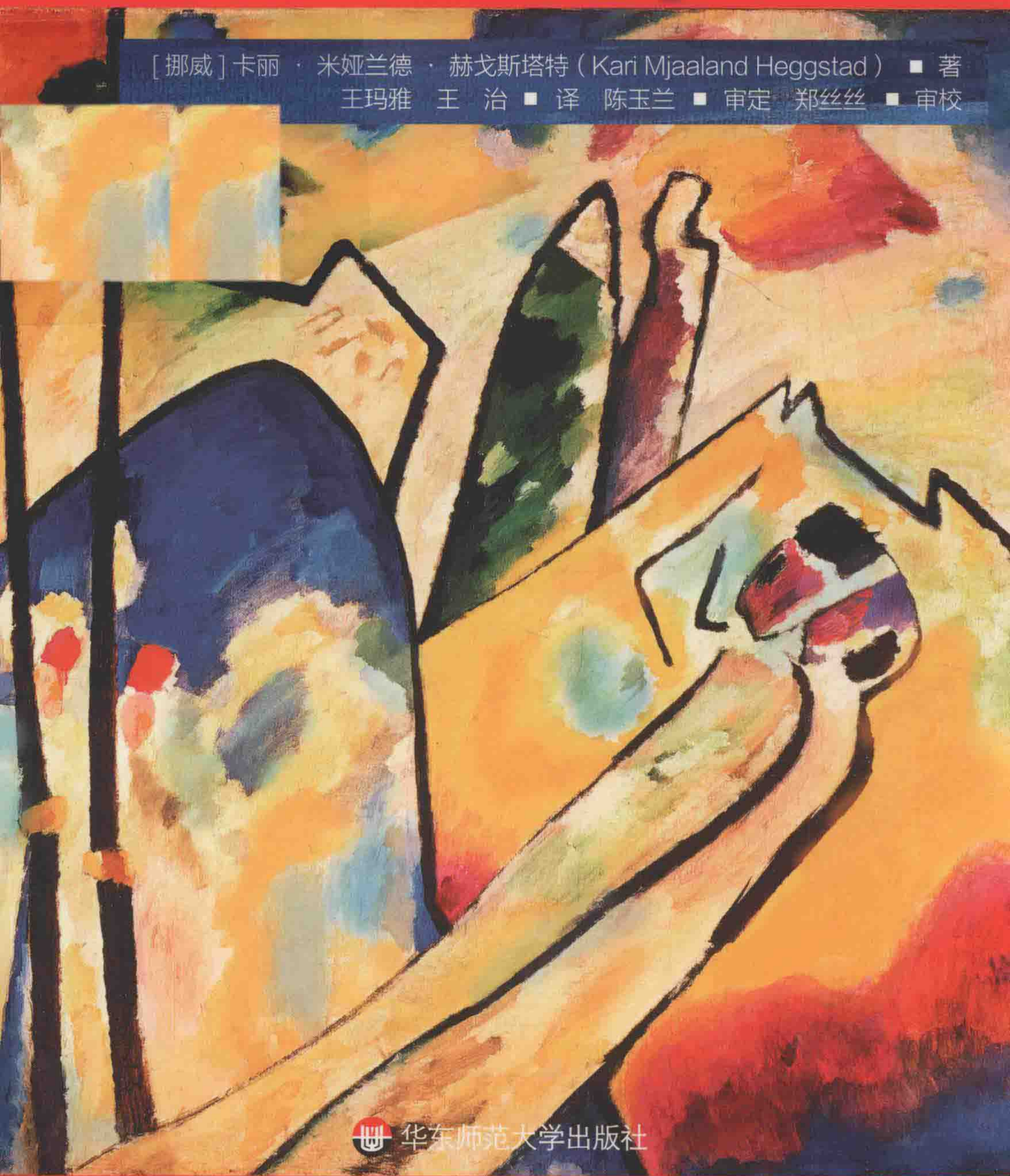

7 VEIER TIL DRAMA

Grunnbok i dramapedagogikk for lærere i barnehage og skole

通往教育戏剧的7条路径

[挪威] 卡丽 · 米娅兰德 · 赫戈斯塔特 (Kari Mjaaland Heggstad) ■ 著
王玛雅 王 治 ■ 译 陈玉兰 ■ 审定 郑丝丝 ■ 审校

戏剧是一门以赋予学识与体验为目的的艺术学科，我们通过充满象征意义和艺术性的戏剧语言来进行交流、互动与学习。戏剧工作具有很大的教育潜力，因为戏剧能激活一个人的全部学习感官——包括情感、审美、肢体、认知和社交等。

儿童能自发地进入戏剧性游戏，并在他们自己创造的虚构世界里施展游戏能力。儿童游戏的这一美妙特性与剧场艺术的多样表达形式相结合，便构建出戏剧教育学科的重要元素。

《通往教育戏剧的7条路径》展示了如何在不同场合下针对不同年龄阶段的儿童群体实施教育戏剧，并给出儿童戏剧教育工作的具体构思。本书作者为适应中国国情对中文版作了修订。

本书受众群体为幼儿教育与基础教育师范院校的学生，教育戏剧/剧场专业的本科生，但同样也包括幼儿园、小学、初中和课余文化学校的在职教师，以及能从戏剧教育的入门知识里获益的所有人。

教育戏剧能为孩子们提供深入探讨以及多层面去理解社会、人生问题的可能性，这是我们选取并尽力推广普及这一戏剧艺术形式于教育的真正原因所在。

李婴宁 上海话剧艺术中心剧作家

（作者）带着戏以外的教学目标化为戏剧里的一个角色投入于戏中，不露声色地跳出角色不断思考着戏外的目标，带领着参与者在戏中用角色的方式表达自己的反思，用戏剧的创造过程来达到教育目的。

李晓文 华东师范大学心理学教授

出版社公众号

天猫旗舰店

华师社视听

定价：68.00 元

www.ecnupress.com.cn

7 VEIER TIL DRAMA

Grunnbok i dramapedagogikk for lærere i barnehage og skole

通往教育戏剧的7条路径

[挪威] 卡丽·米娅兰德·赫戈斯塔特 (Kari Mjaaland Heggstad) ■ 著
王玛雅 王 治 ■ 译 陈玉兰 ■ 审定 郑丝丝 ■ 审校

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

通往教育戏剧的 7 条路径/(挪)卡丽·米娅兰德·赫戈斯塔特著;王玛雅、王治译. —上海:华东师范大学出版社,2019
ISBN 978 - 7 - 5675 - 9465 - 4

I. ①通… II. ①卡…②王… III. ①戏剧教育—儿童教育—教学研究 IV. ①J8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 172461 号

通往教育戏剧的 7 条路径

著 者 [挪威]卡丽·米娅兰德·赫戈斯塔特(Kari Mjaaland Heggstad)
译 者 王玛雅 王 治
审 定 陈玉兰
审 校 郑丝丝
责任编辑 彭呈军
特约编辑 徐思思
责任校对 王丽平
装帧设计 刘怡霖
封面图片来源: Wassily Kandinsky: Composition IV. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf, Germany/Peter Willi/Bridgeman Images

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021 - 60821666 行政传真 021 - 62572105
客服电话 021 - 62865537 门市(邮购)电话 021 - 62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 http://hdsdcbs.tmall.com

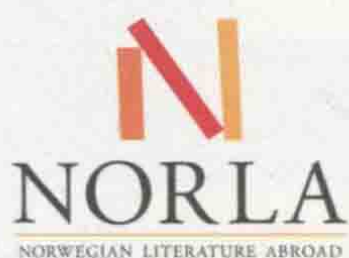
印 刷 者 苏州工业园区美柯乐制版印务有限公司
开 本 787 × 1092 16 开
印 张 20.75
插 页 4
字 数 259 千字
版 次 2019 年 10 月第 1 版
印 次 2019 年 10 月第 1 次
书 号 ISBN 978 - 7 - 5675 - 9465 - 4
定 价 68.00 元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021 - 62865537 联系)

This translation has been published with the financial support of

本书翻译出版得到以下机构和个人资助：

and/和

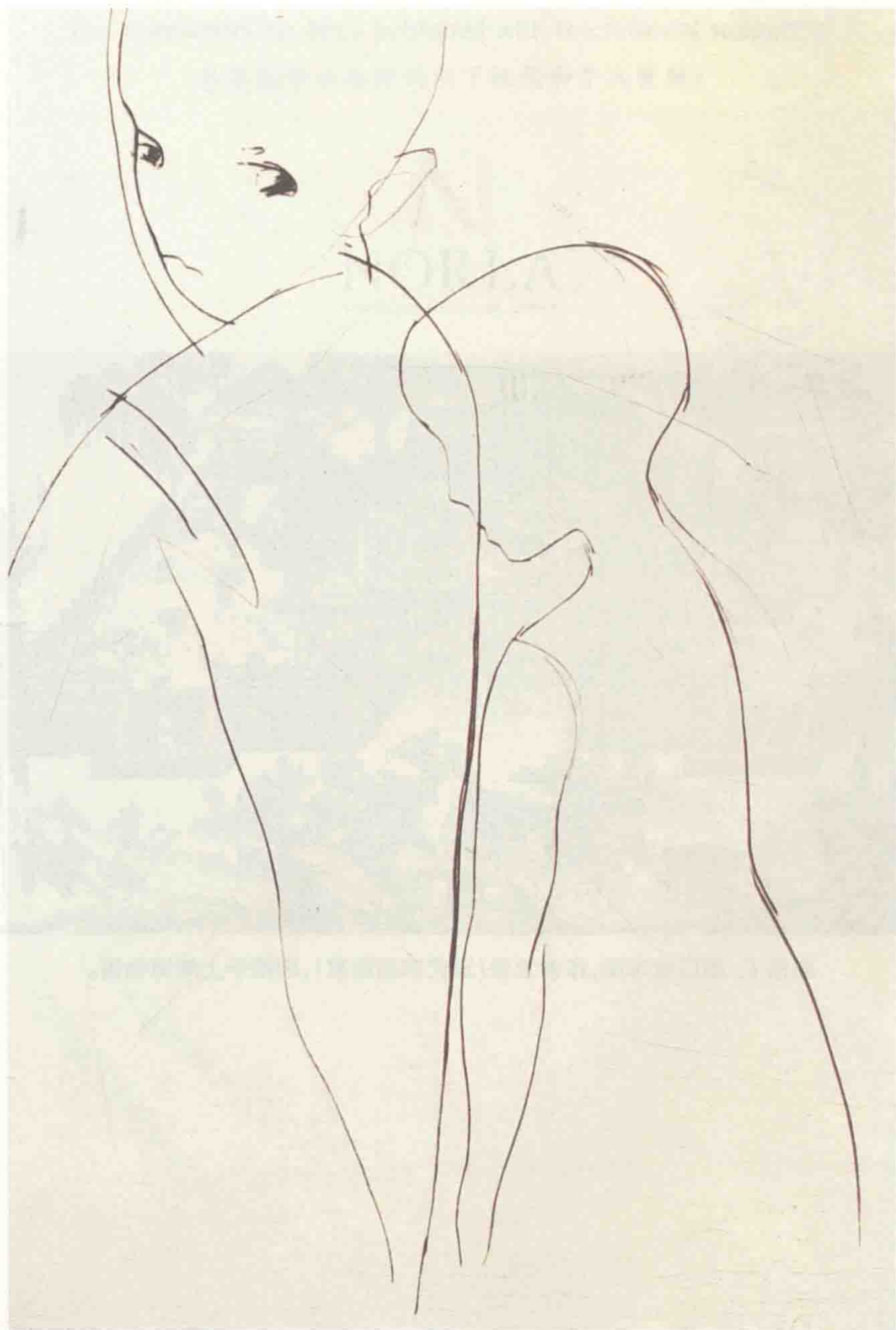
Western Norway
University of
Applied Sciences

and/和

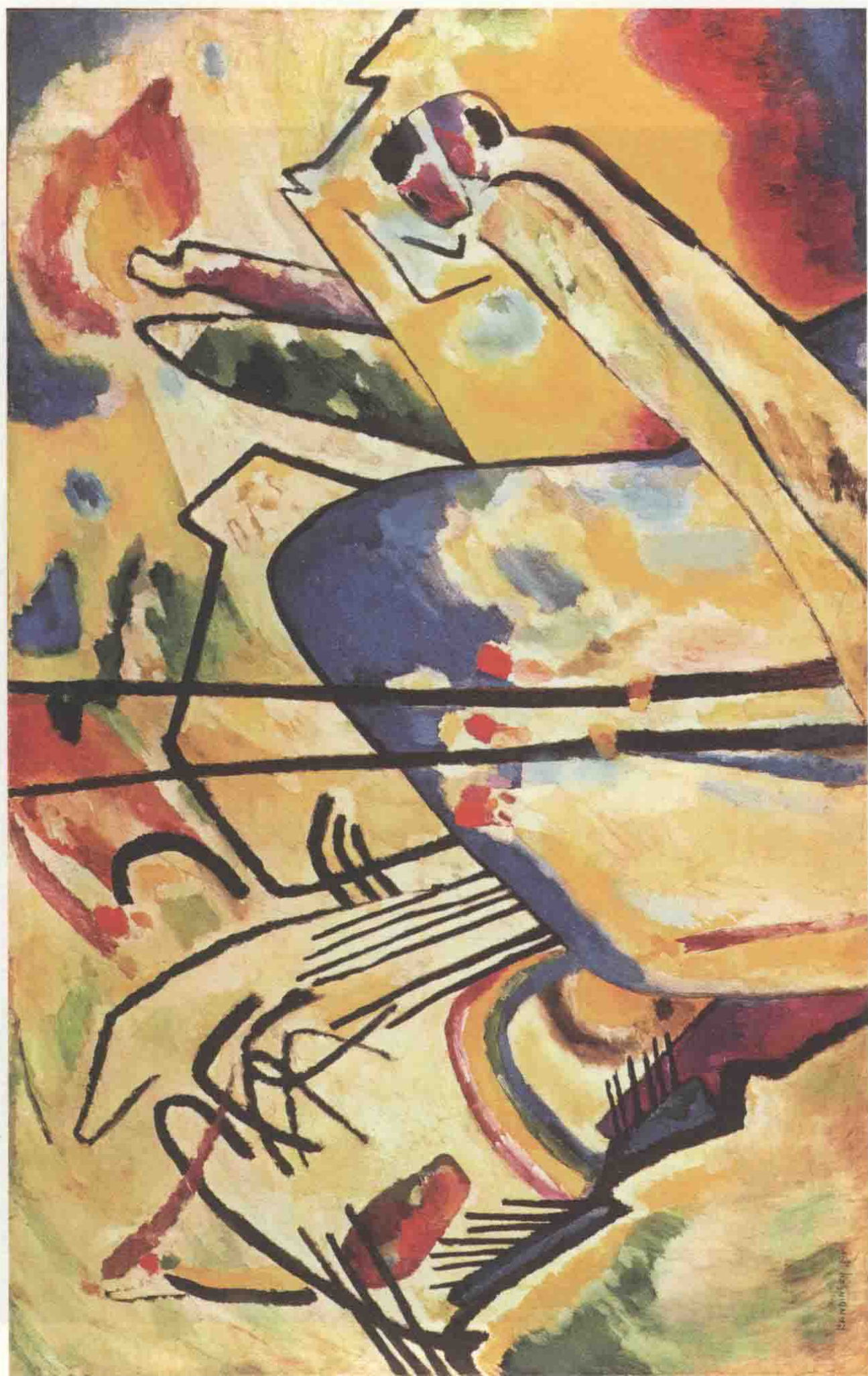
Kari Mjaaland Heggstad

彩插 1：闸口盘车图，作者卫贤（五代宋初画家），现藏于上海博物馆。

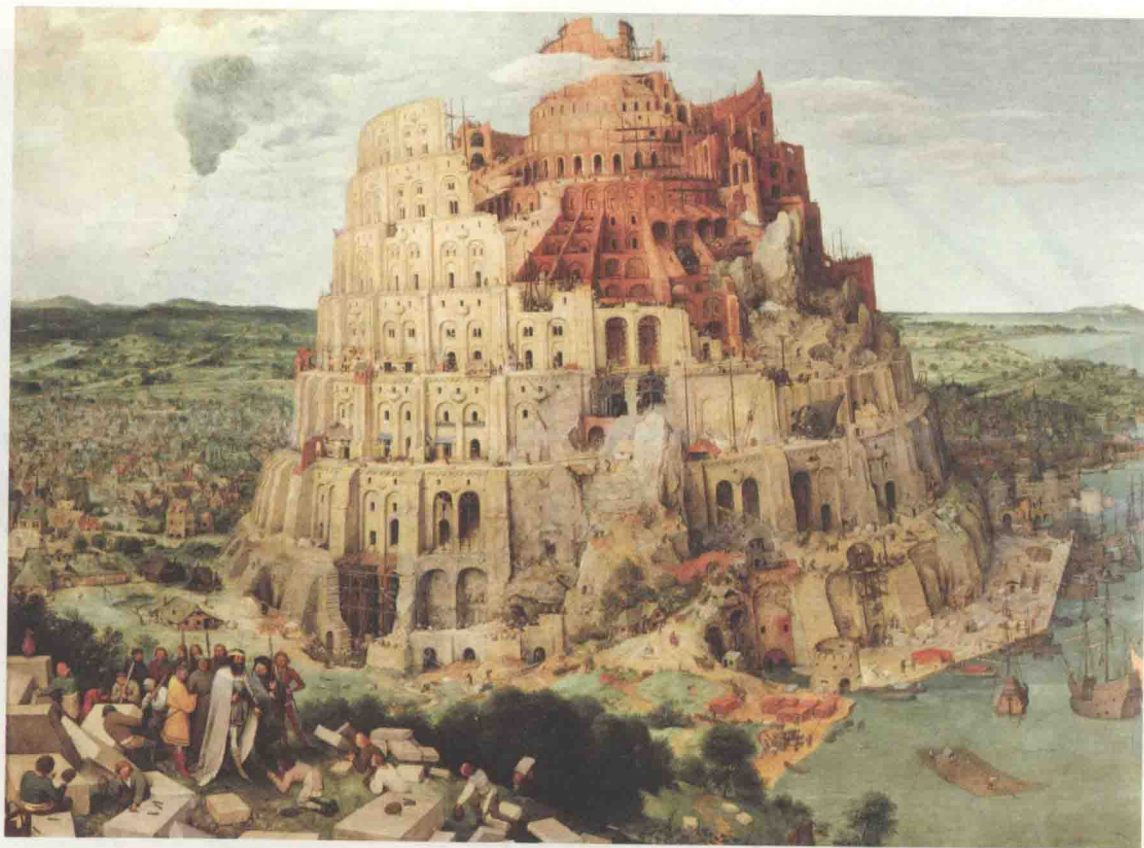

彩插 2: Terje Resell, *Siblings*, 1990. © Terje Resell/ BONO 2019.

彩插 3: Wassily Kandinsky, *Composition IV*, 1911.

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf, Germany/Peter Willi/Bridgeman Images.

彩插 4: Pieter Brueghel, *Tower of Babel*, 1563. © 2019. Photo Austrian Archives/Scala Florence

彩插 5: Detail of the same painting. Pieter Bruegel, 1563. © 2019. Photo Austrian Archives/Scala Florence

彩插 6: Albrecht Dürer, *Hare*, 1502. © 2019. Photo Austrian Archives/Scala Florence

致 谢

我诚挚地感谢我的中国同事与好友们！在他们的不懈鼓励与协助下，本书在经历一个漫长的过程后，最终得以翻译并出版。首先，我感谢李婴宁女士，中国大陆教育戏剧的伟大先锋。没有她的介入，我可能永远都不会一头扎进这个艰巨（且在当时也非常复杂）的项目。同样，我想感谢华东师范大学的李晓文教授和何敏副教授对本书的一贯信任与支持——以及他们急切盼望本书中文版问世的心情。我还要感谢我的同事王蕾（Wang Lei Hodneland），她是我在挪威卑尔根的好友和邻居，长期以来给了我很大的支持。

我也要感谢我的历届中国硕士生：徐阳（上海戏剧学院戏文系老师），汪湛穹（北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司儿童剧与喜剧导演），以及王一鸥（上海戏剧学院、西挪威应用科学大学双硕士毕业）。他们在中国文学、戏剧和音乐方面给予了我重要帮助。

我感谢两位译者王玛雅（Maja-Stina Johansson Wang）和王治，感谢他们在翻译《通往教育戏剧的 7 条路径》过程中的艰辛奋斗。我感谢陈玉兰（Phoebe Chan）女士，她在 2018 年本书最后的翻译阶段是重要的顾问和校对者。在最后的审校过程中，我感谢郑丝丝女士（西挪威应用科学大学博士生），感谢她在本书出版的关键时期所付出的系统而细致的工作。

最后，我要感谢与我共事四十年的同事兼好友，斯蒂格·埃里克森

(Stig A. Eriksson)教授。这本书中的例子,有三个是我与他共同开发的;还有我的女儿兼同事,卡特莉娜·赫戈斯塔特(Katrine Heggstad)助理教授,书中的一个例子是由她创作;我的儿子马里乌斯·克里斯蒂安·赫戈斯塔特(Marius Kristian Heggstad),他为本书制作了五个音景,特供戏剧案例所用;还有我亲爱的丈夫凯耶尔·奥拉夫·赫戈斯塔特(Kjell Olav Heggstad),感谢他在漫长过程里对我的不懈支持、宽慰和鼓励,最终迎来了中文版的《通往教育戏剧的 7 条路径》。

卡丽·米娅兰德·赫戈斯塔特

2019 年 8 月于卑尔根

译者寄语

我最初遇见卡丽是在 2009 至 2010 年期间,她应邀为上海戏剧学院的学生主持工作坊,我现场协助并担当翻译。她的教学风格简约实用,构思想法无比精彩,为我自己的教学和导演工作带来很大启发。几年后,我与我丈夫王治有幸承接了本书的中文翻译工作。

翻译一本书需要克服语言障碍和文化差异,这并非易事。况且,戏剧教育在中国处于发展的初始阶段,相关的中文书籍和学术文章较为匮乏,致使中文参考资料成为我们翻译过程中的一大瓶颈。无论是组织文字,还是表达意思,我们花费了大量的时间和精力进行推敲——包括拓展阅读和请教专家,以实现行文与现有主流书刊的尽量接轨,同时又要保持卡丽原著的意图与特色。

对于外来的想法与构思,很多人的处理方式是简单的复制,但本书远远超越那个层次。它教我们如何独立思考与创造,它使我们认识到通往品质无捷径。这一切很简单,同时也很难。作为老师,你必须耐心地观察你的学员,研究他们的群体动态,搞清楚你想要给予的是什么,然后运用本书作为启发,创建一个适合你的学员群体的工作项目,帮助他们成长并成为我们这个小社区的友爱成员。

我衷心希望本书的中文译本能让更多的人领悟教育戏剧的力量与价值,在基础教育阶段的戏剧教学与实践勇于面对挑战,同时尽享其中的快

乐。我也希望借此把一份尊重之情献给卡丽——一位卓越、鼓舞人心和至关重要的老师。

玛雅

2019 年 7 月于上海

中文版序一

李婴宁

等了五年,终于等到了 *7 Paths to Drama* 的中译稿!

早在 2013 年,西挪威应用科学大学(原挪威卑尔根大学学院)教育戏剧专家 Kari Mjaaland Heggstad 就赠送了她的这本原著给我。可惜面对的是挪威文字,翻来覆去地翻览了几遍,无可奈何,一窍不通!但我知道这一定是一本中国教育戏剧工作者十分需要的力作,因为我曾几次邀请西挪威应用科学大学 Stig A. Eriksson 和 Kari 来上戏访问讲学,她的 DIE 工作坊受到上戏学生热切的欢迎,那正是我们在普及学习中急需的方式方法。

迫不及待地读完《通往教育戏剧的 7 条路径》中译本全部书稿,读者不必被英文书名中的“路径”、“戏剧”所限,本书论及的主要就是教育性戏剧的理论和方法;所谓 7 条路,即从 7 个观点来论述教育戏剧。虽然中文版晚来了几年,但对中国教师来说犹未为晚。因为在近些年的学习、实践中,碰到的问题几乎都可以在这本书中得到启发。或许在多年实践基础上,我们倒可以更好地理解本书所涉及的戏剧学、教育学、心理学理论,并能更有效地借鉴 Kari 教育戏剧优秀案例的实践经验了。

本书分别在以下 7 个方面展开了详尽的论述:戏剧作为一个艺术课题;游戏(包括普通游戏、小物件游戏、戏剧游戏)与戏剧教育的本质;教育戏剧作为综合型教育模式的建构模块;不同类型的儿童剧场;教育戏剧作为艺术教学法;教育戏剧作为学科的发展;教育戏剧中的评估方式。每章后面都

附有所涉及的戏剧术语概念、规划任务实例、生动的工作坊练习案例和小结分析。特别是那 27 个工作坊案例,有许多我们曾经得到 Kari 亲授并在近年培训中传播给了更多戏剧教师,受到孩子们热烈欢迎。今天读来真是倍感亲切。

北欧的 Educational Drama/Drama Education 与英国的 DIE/TIE 理论体系相同,方法基本一致,我们把它与美国的 Creative Drama,同列为教育性戏剧范畴。所有这些国外的方法在被引进中国后,都结合我们的本土实际,创造出我们自己的方式方法来传播推广。

Kari 有非常深厚的戏剧学养,长期在教育学院教授戏剧课程,也深谙教育学、心理学、认知学的理论,并能在教育戏剧领域内发挥创造出北欧特色的教育戏剧课程和教材,本书正是她多年创造、实践的结晶。

我特别同意她说的“教育戏剧是一种学习的方式”,“是一门以赋予学识与体验为目的的艺术学科,我们通过充满象征意义和艺术性的戏剧语言进行交流、互动与学习”。我之所以强调这一见解是因为近两年,当我们推广普及教育戏剧方法几乎遍及全国的时候;当许许多多中小学、幼儿园教师开始学会并在工作中实践教育戏剧教学方法的时候;当教育部、国务院明确发文将“戏剧”列入普通教育教学大纲的时候;当千千万万孩子在教育戏剧和教育剧场中受益的时候,突然有舞台戏剧专家著文说:教育戏剧是西方的东西,不合中国国情;对中小學生来说戏剧课主要就是模仿;所以要由戏剧专家把经典剧目压缩至能在 40 分钟内演完的剧本,由专业舞美灯服道效化设计好,打包制成一种所谓“教育示范剧”送到学校去,让学生模仿排练演出就可以算作“戏剧教育”了。

这实际上仍然是我国自 20 世纪就有的普通学校课余活动的校园戏剧