

融合幼儿园

教育戏剧的理论与实践指南

王琳琳 著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

融合幼儿园教育戏剧的理论与实践指南 / 王琳琳著

. -- 重庆 : 重庆大学出版社, 2022.7

(特殊儿童教育康复指导手册)

ISBN 978-7-5689-3330-8

I. ①融… II. ①王… III. ①戏剧教育—儿童教育—
特殊教育—教学研究 IV. ①G764

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2022)第 113805 号

RONGHE YOU'ERYUAN JIAOYU XIJU DE LILUN YU SHIJIAN ZHINAN

融合幼儿园教育戏剧的理论与实践指南

王琳琳 著

策划编辑 陈 曦

责任编辑:陈 曦 版式设计:陈 曦

责任校对:王 倩 责任印制:张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:饶帮华

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (营销中心)

重庆华林天美印务有限公司印刷

*

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:10.25 字数:198千

2022年7月第1版 2022年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-3330-8 定价:48.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

前 言

伴随着融合教育的发展,将特殊幼儿安置在融合幼儿园的方式已成为学前教育领域的世界性潮流。如何实现在幼儿园当下的课程与教学体系中的普特幼儿的高质量融合,是学前融合专业人员长期困惑的根本问题与孜孜不倦追寻的最终目标。教育戏剧对儿童的工具性知识、个人与群体的学习、表达观念、美感学习等方面的优势,是其他任何干预方式所无法比拟的,它通过趣味性的游戏与即兴扮演来帮助参与者更好地表达自我、认识他人、更有效地与他人互动交流,可以促进参与者之间合作、接纳、发展社交技巧、建立人际关系,是学前融合教育领域实施普特幼儿融合教育最自然的一种教育方式,也是当前幼儿园在积极探索与实践的一门重要课程。

本书介绍了在学前融合教育背景下促进普通幼儿与特殊幼儿融合的教育戏剧本土化实践路径,阐明了教育戏剧在学前教育领域开展的理论基础,分析了教育戏剧与幼儿园五大领域整合式教学实践方法,有助于幼儿园教师全面掌握教育戏剧的理论与实践知识,增加学前融合课程与教学的多元化与通用性,积极应对普特幼儿在融合教育过程中出现的教学与课程设置的瓶颈,解决普特幼儿在融合过程中的心理冲突与同伴交往问题等,有助于提升学前融合教育质量,让所有幼儿共享自由、快乐的童年。

本书内容由两个部分构成:第一大部分是教育戏剧的概述,包括教育戏剧的基本概念、与学前融合教育的关系、教育戏剧的发展历程,以及教育戏剧的教学策略与模式,以此帮助教师全面掌握教育戏剧的基础性知识。第二大部分是教育戏剧在融合幼儿园的本土化实践,包括幼儿园教育戏剧融合课程实施的理论基础、教育戏剧课程的教学组织、实践模式以及活动案例等,每一个部分均有已在融合幼儿园中经过实践证明的优秀案例,帮助教师明确戏剧如何融入课程、五大领域、主题教学的实践策略与模式。

本书得以出版,首先要感谢我的博士生导师北京师范大学特殊教育研究所邓猛教授(现任职于华东师范大学融合教育研究院),是邓老师的指导和鼓励,才让我有信心探索教育戏剧在融合幼儿园中的应用,感受教育戏剧在学前融合教育中的魅力,也更加理解“让教育戏剧为特殊儿童的教育注入鲜活的力量”的真实内涵。其次要感谢福建省厦门市新阳幼儿园上官敏园长、幸福之家融合幼儿园刘树芹园长为本书案例的搜集和整理付出的辛勤劳动。因一切还在学习和探索中,且笔者水平有限,书中不当之处在所难免,恳请各位专家与广大读者批评指正。

王琳琳

目 录

第一章 教育戏剧概述

- 第一节 戏剧与教育 1
- 第二节 教育戏剧的内涵 8
- 第三节 教育戏剧的基本特征 10
- 第四节 教育戏剧与学前融合教育 12

第二章 教育戏剧的发展历程

- 第一节 教育戏剧的起源与萌芽 17
- 第二节 教育戏剧的形成与发展 18
- 第三节 国内教育戏剧的发展 21

第三章 教育戏剧的策略与模式

- 第一节 教育戏剧教学策略的定义与基本内容 25
- 第二节 教育戏剧教学策略的实施 29
- 第三节 教育戏剧的教学模式 44

第四章 融合幼儿园教育戏剧实践的理论基础

- 第一节 后现代主义哲学与教育戏剧 49
- 第二节 建构主义理论与教育戏剧 52
- 第三节 具身认知理论与教育戏剧 56
- 第四节 最近发展区理论与教育戏剧 58

第五章 融合幼儿园教育戏剧的教学组织

第一节	融合幼儿园教育戏剧活动的教学理念	62
第二节	融合幼儿园教育戏剧活动的材料来源	70
第三节	融合幼儿园教育戏剧活动的组织形式	79
第四节	融合幼儿园教育戏剧活动的主题哲思	88

第六章 融合幼儿园教育戏剧的教学实践模式

第一节	融合幼儿园教育戏剧教学的实施程序	96
第二节	教育戏剧与幼儿园五大领域教学的整合式实践	103
第三节	教育戏剧活动中教师与幼儿的规约	108
第四节	教育戏剧教学活动中需要处理的关系	113
第五节	教育戏剧活动中对特殊幼儿的支持	120

第七章 融合幼儿园教育戏剧活动案例

第一节	故事戏剧模式的教学活动案例	126
第二节	问题解决戏剧模式的教学活动案例	134
第三节	角色表演戏剧模式的教学活动案例	141
第四节	即兴表演戏剧模式的教学活动案例	148

第一章

教育戏剧概述

在戏剧发展史上,戏剧与美术、音乐具有同等地位。从古希腊的亚里士多德到英国的莎士比亚、法国的莫里哀、俄国的契诃夫,再到爱尔兰的萧伯纳等,西方戏剧在两千多年的历史长河中,不仅是艺术殿堂中一颗熠熠生辉的明珠,还对西方教育领域产生了深远影响,一直被用作教育的有效方式。由此,教育戏剧应运而生。

教育戏剧主要是指运用戏剧技巧从事教育的一个课程门类和方式,它在实施中以人的活动天性为依据,在教师有计划的指导下,采用创作性戏剧、即兴表演、角色扮演、肢体模仿、观察、游戏等方法,引导参与者在互动中发挥想象,表达思想,在行动中感悟生活的本质。教育戏剧的实施提倡个性与游戏、关注参与与合作、注重体验与创造、主张批判与自我决定,其目的不在于参与者表演技能的获得,而在于引导参与者通过戏剧的构建和发展,促进其知识与人格的双重发展,与我们当前学校的教育理念相契合。因此,近年来,教育戏剧作为一门知识与人文素养整合的课程,已成为我国学校教育课程体系的重要组成部分。

第一节 戏剧与教育

戏剧是人类社会生产生活中的一种独特的行为方式和艺术形式,它模拟生活,表现生活。戏剧以其独特的游戏性、趣味性和探索性,加上儿童思维发展中的想象性和泛灵性特征,让儿童与戏剧之间具有了一种天然的密切联系,也让戏剧在儿童的世界中演化出更丰富的内涵和更多元的实践方式,因此,戏剧被誉为“与儿童的精神世界最为契合的一种综合性艺术”。戏剧通过象征性表演,不仅可以激发儿童的自发性学习兴趣,还能使戏剧与教育的关系得以不断拉近,让戏剧本身所固有的教育属性尤为显著。

> 一、戏剧的魅力

人类为了丰富和诗化精神世界,进行了各种各样的文化创造,而戏剧就是人类文化创造的宝贵成果之一。它集文学、音乐、舞蹈、美术、雕塑等多元艺术形式为一体,汇

聚了话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、戏曲、哑剧、木偶戏等多种表演形式。在所有的艺术门类里,戏剧是离人最近的艺术,是一个国家或民族文化发展水平的风向标。正如黑格尔所言:“戏剧无论是在内容上还是在形式上都要形成最完美的整体,所以应该看作诗乃至一般艺术的最高层。”^①

(一) 戏剧是集众多艺术于一体的综合性艺术

在古希腊,通常将艺术分为五类:音乐、绘画、雕塑、建筑与诗。虽然亚里士多德将戏剧归入“诗”的范畴,但戏剧自诞生之日起便具备了融合一切艺术形式的优越性。它可以兼有诗和音乐等时间艺术的特性,也兼有绘画、雕塑、建筑等空间艺术的特性,它拥有时空的双重属性。这种综合性并非简单的组合与拼凑,而是创造性地构想、组织、协调、综合戏剧演出的诸多因素,这种综合性是各种艺术手段的有机统一^②。在戏剧中,诗不再是文学领域中的诗,而是立体的、跃然纸上的诗;音乐变成色彩斑斓、映入眼帘的音乐。舞台上的一出戏也可称为“能言的绘画”“生动的浮雕”^③。正如歌德所言:

你像个国王,安闲自在地坐在那里,让一切在你眼前掠过,让心灵与感官都获得享受,心满意足,那里有的是诗,是绘画,是歌唱和音乐,是表演艺术,而且还不止这些!这些艺术和青年美貌的魔力都集中在一个晚上,高度协调合作来发挥效力,这就是一场无与伦比的盛宴啊^④!

(二) 戏剧是在场呈现的不可复制性艺术

现代戏剧的代表人物彼得·布鲁克认为:“戏剧是一个概括全面的通用词汇,它将红色帷幕、舞台灯光、无韵诗句、笑声、黑暗通通胡乱地加在一起成为一个混杂概念。”^⑤简单而言,戏剧是一种媒介,一种文化,是文学、音乐、美术、剧作、演员等“合力”在场呈现的艺术,它可以使人生从有限的现实物质世界和具体时代中超脱而出,追求一种更无限的、更意味的、更具永恒性和神圣感的精神世界。马丁·艾思林将戏剧比喻为手抄版书籍,将电影、电视视作原本书籍的印刷本,这体现了前者为“原创”,后者为“复制”的特征。其中这难以复制的内容正是戏剧最重要的“独门秘诀”:栩栩如生的演员创作出了可直接与观众进行双向交流的表演,这样的表演具有即时性,是一

① 黑格尔.美学[M].朱光潜,译.北京:商务印书馆,2017:240.

② 郭红辉.爱与爱的叙述[D].桂林:广西师范大学,2006:7.

③ 董建,马俊山.戏剧艺术十五讲(修订版)[M].北京:北京大学出版社,2012:18.

④ 爱克曼.歌德谈话录[M].朱光潜,译.北京:人民文学出版社,1982:67.

⑤ 顾春芳.戏剧学导论[M].北京:北京大学出版社,2014:142.

次性且难以复制的^①。下一次演出,由于环境、氛围及演员自身条件的变化,又会呈现不同的戏剧效果。正是这样的难以复制性,才让每一次戏剧演出都变得难能可贵^②。

(三) 戏剧是动作的艺术

亚里士多德在《诗学》中指出:“戏剧是对人物行动的模仿,剧情应尽可能付诸行动……同时借行动中的人将思想、情感、意义等演示给观众。”^③正如美国戏剧家乔治·贝克所说:“戏剧艺术的中心是‘动作’,它是激起观众情感最迅速的手段……在所有行为,即动作、性格描写、对话三者之中,哪一样最能引起观众的兴趣呢?历史无可置辩地表明:戏剧从一开始,无论何时何地,极其依靠动作。”^④中国古典戏曲中的做、念、唱、打四种手段,也是程式化的外部动作样式。在戏剧中,言语动作表现为台词,这是戏剧艺术最重要的手段,包含了剧本和演出中的对话、独白和旁白。说话也是一种外部动作形式,戏剧语言本就包含动作性。除了外部动作,还有心理动作层面的内部动作,即“静止动作”,或曰“停顿”。停顿蕴含激烈复杂的内心冲突,是人物内心丰富、情感饱满的呈现方式之一。观众也可在停顿和静默中充分领略角色的心理体验和思想内涵。身体之“形”动而精神之“神”未动,是表演中所展现的外部动作;精神之“神”动而外部肢体动作的“形”尚未动,称为戏剧表演的内部动作。

总之,戏剧能赋予精神以清冽的感受,使因繁杂枯燥的生活而凋零霉变的心灵为之神清气爽,因为戏剧能以无与伦比的大悲苦与大欢乐,使我们那已板结的热血沸腾起来,从而在我们面前打开了一个焕然一新的、无限美妙的世界^⑤。

> 二、戏剧的特征

戏剧起源于希腊文 *drainein* “去做”之意,将其解释为:以诗或是散文等为基础,其中通过动作与演员之间的对话去模拟一段人生或故事。从字义来看,戏剧就是一种“实作”的过程,需要有“人”去完成。戏剧性的实作必须符合戏剧的条件,即通过多种艺术的综合去模拟某一段故事^⑥。不同时期的戏剧家们会根据当时戏剧的发展特点,以及自己对戏剧的理解,对戏剧做出不同的解释。例如,雨果认为戏剧是一面集中焦

① 刘嘉新.挪用促动新生——对电影中加入戏剧舞台表演的设想[J].河北科技师范学院学报:社会科学版,2006(1):95-97,116.

② 董建,马俊山.戏剧艺术十五讲(修订版)[M].北京:北京大学出版社,2012:23.

③ 亚里士多德.诗学[M].陈中梅,译.北京:商务印书局,1996:49.

④ 余秋雨.戏剧理论史稿[M].上海:上海文艺出版社,1983:578.

⑤ 宋剑华.百年中国话剧历史兴衰的再度思考——驳陈军先生的论断[J].福建论坛:人文社会科学版,2007(1):84-88.

⑥ 张晓华.教育戏剧理论与发展[M].新北:心理出版社,2004:3.

点的镜子,而英国诗人柯勒律治认为戏剧是对自然的模仿,荒诞派戏剧家尤内斯库则认为戏剧是舞台形象的动态的建筑结果等。

虽然学者并未对戏剧的界定达成一致,但戏剧具有六个最基本的特征是稳定不变的。

(一) 假定性

戏剧是讲述在虚构情境中发生的事件。戏剧中的艺术形象并非对生活场景中各类自然事物的刻板性复制,戏剧艺术并不要求把戏剧作品等同于现实,在演员与观众之间有一种戏剧的约定俗成的“契约精神”。这种契约精神正是假定性在艺术表现形式中的体现。正是在这真真假假、以假乱真的戏剧情节中,由演员淋漓尽致地诠释戏剧角色;在真实与虚幻之间,引导社会大众品读人生,感受命运^①。假定性无论在戏剧的剧本创作、舞台表演,还是在观众对戏剧内涵的意义阐释中,其特征均无处不在。

(二) 情境性

艺术的重要价值在于,通过艺术作品刻画意蕴浓厚的、能够激发人兴趣的意义情境。戏剧作为综合艺术形式的结合体,在引入意义情境方面具有天然的优势。戏剧的主题、思想、情感、意蕴等均可以通过不同的艺术情境形式表达出来。戏剧的情境性可以将剧中人物形象与矛盾冲突联系在一起,通过情境更好地展现戏剧的主题思想^②。

(三) 群体性

从戏剧的起源来看,方芳认为,戏剧的起源无论是神秘且神圣的“巫术说”,还是粗犷且英勇的人类扮兽猎兽活动,都存在一个统一性的特征:戏剧是在群体活动中,由众人合作为完成一个共同的目标而参与直至结束的活动。虽然戏剧的起源是与远古时期人类恶劣的生存环境密切相关的,但也正是这样的环境塑造了人类群体而动、群体而居的生活特性。时至今日的戏剧表演中,这一群体性特点仍是戏剧表演的重要属性^③。从艺术的创作流程上来看,在场外,戏剧是包括编剧、导演、演员、作曲、布景、服装、灯光与音效等多方面的艺术人才,在剧场里进行,并由观众欣赏或参与的集体性创作;在舞台上,戏剧是多名演员之间相互合作共同构建情节的艺术^④。

(四) 结构性

戏剧的结构通常是依照剧中人物的行为表现过程的排列顺序所组合而成。戏剧是在表现动作中的人,动作不仅指身体动作,还包括思想与外在行为的心理动作。此

① 蔡昕洋.真与假、虚与实[D].长春:吉林艺术学院,2018:49.

② 刘京娅.浅析戏剧艺术的“戏剧性”特征[J].戏剧之家,2017(04):55.

③ 方芳.学前儿童戏剧教育是什么[D].南京:南京师范大学,2012:50.

④ 张庚.戏剧艺术引论[M].北京:文化艺术出版社,1981:38.

动作中的人必须在一个排好序列的结构内来进行动作,以此表现角色的特质。一般戏剧多采用幕、场、情节段来安排戏剧的开始、中间与结束的过程(图 1-1)①。

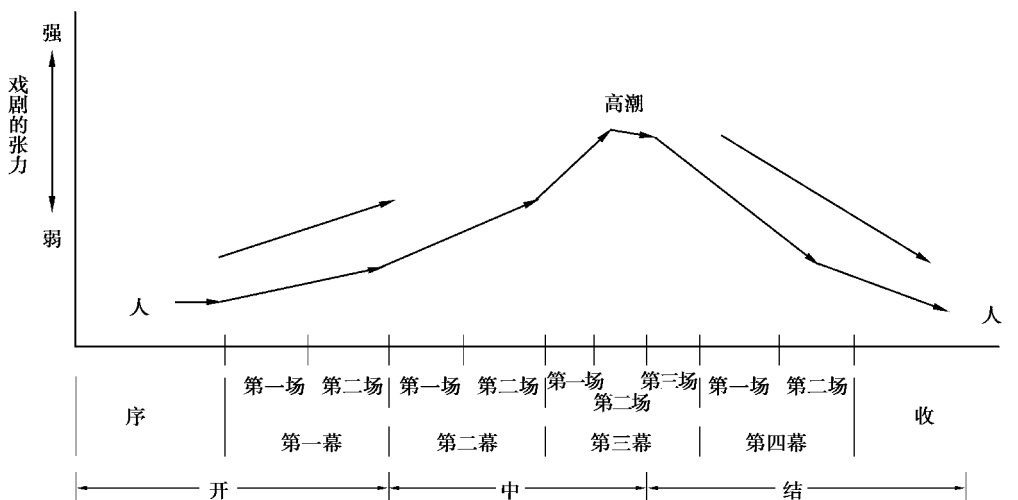

图 1-1 戏剧的结构图②

(五) 冲突性

戏剧以冲突为中心,冲突带动故事情节的跌宕起伏。戏剧理论家劳逊认为,戏剧的基本特征即社会性冲突。这种冲突存在于舞台中,是演员表演时人与人、个人与集体、集体与集体、个人或集体与社会或自然力量之间的冲突③。它从内容上反映了剧作文学家、演员等透过戏剧的表演范式,对现实生活中的某些矛盾观念、社会现象的认识和信念。表演者通过对故事情节的表演,以此触动观众心灵深处的反思。黑格尔在《美学》中也指出,这是因为世间万物都具有冲突性,两对立面斗争的结果,充满冲突的故事和情境尤为适合成为戏剧艺术的宝贵题材在舞台上予以呈现,戏剧总是能以最美的、最完满的、最深刻的现实表现出来④。因此,戏剧必有冲突才称为戏剧⑤,也正是戏剧中对冲突的艺术性演绎,才让戏剧更加深入人心、引人深思。

(六) 游戏性

“戏”的本意是游戏、嘲弄、调笑、逗趣,“剧”有嬉戏、繁难、疾速、甚烈的意思。中国古代称剧人为“优”,优者,谐戏者之谓也。《史记·滑稽列传·优孟》载:优孟为孙

① 张晓华.教育戏剧理论与发展[M].新北:心理出版社,2004:107.
 ② 张晓华.教育戏剧理论与发展[M].新北:心理出版社,2004:107.
 ③ 余秋雨.戏剧理论史稿[M].上海:上海文艺出版社,1983:569.
 ④ 黑格尔.美学[M].朱光潜,译.北京:北京大学出版社,2017:260
 ⑤ 谭晓琳.论西方戏剧“戏剧性”的转变[D].武汉:湖北大学,2011:8.

叔敖衣冠,致使楚庄王以为孙叔敖复生,欲以为相。优孟借游戏的手段达到了以假乱真的效果,进而劝说楚庄王照顾孙叔敖后人的目的,这一著名的“优孟衣冠”故事被历代戏剧史家追溯为中国戏剧的发端,可见游戏与戏剧密切相关^①。蹇河沿认为,原始时期人们举行的仪式之所以能蜕变为戏剧,是因为仪式中的游戏精神起了决定性的作用。人类本性中所固有的游戏动机促使人类活动从娱神转化为娱人,弱化了仪式的实际功利性,唤起艺术参与者对仪式本身的观赏意识,从而导致了艺术审美性产生^②。因此,人们把由演员扮演角色、当众表演故事等这类艺术形式统称为戏剧,就因为它本身是由游戏生发而成,并始终具有一种难分难解、变化曲折、疾速甚烈的游戏性质^③。

> 三、戏剧与教育的关系

(一) 戏剧的教育功能

从戏剧与教育的历史渊源来看,对戏剧教育功能的认识由来已久。亚里士多德在《诗学》中有这样一段论述:“模仿是自儿童时代起就和人共同生长起来的,人之所以异于禽兽,就在于他最善于模仿;他最初的知识就是通过模仿而来的。所有的人都能以模仿为乐。”^④这段话体现了教育与戏剧的两个关系:一是,模仿是人类学习的必要手段;二是,模仿是人的天性,可以使人感到快乐。这是符合“寓教于乐”教育观的,和后来的教育戏剧理念有共通之处^⑤。

英国戏剧教育家布瑞恩·维(Brain Way)认为:“无论何种能力、何种条件、何种地方的儿童,他们都会戏剧,没有儿童不会表演戏剧的。”^⑥儿童的身心发展特点让其身上具有一种与生而来的戏剧冲动与势能。这一与生俱来的戏剧特性,让教育与戏剧实现了天然的无缝结合^⑦。因此,在人类文明发展的历史长河中,戏剧的教化功能一度为统治者们所重视,并将其作为重要的教化手段而广泛应用。例如,古希腊雅典政府向公民发放“观剧津贴”,以此来鼓励民众参与戏剧活动。中国古代“六艺”体系中的“乐”就包含了戏剧教育的成分。总之,戏剧活动的活跃与发展总是与人文思潮和社会变革、社会进步密切联系的。

(二) 戏剧目的与教育目标的一致性

李论认为,观看戏剧表演的人、戏剧表演者乃至所有参与戏剧活动的人,均能在戏

① 刘诗仁.谈戏剧的游戏性[J].民族艺术研究,1994(2):48-50.

② 蹇河沿.仪式、游戏和戏剧——对戏剧精神的原初考察[J].中央戏剧学院学报,1997(1):57-63.

③ 刘诗仁.谈戏剧的游戏性[J].民族艺术研究,1994(2):48-50.

④ 亚里士多德.诗学[M].陈中梅,译.北京:商务印书局,1996:17.

⑤ 李论.教育戏剧的原理探究及在高中语文教学中的应用[D].天津:天津师范大学,2016:15-17.

⑥ 张晓华.教育戏剧理论与发展[M].新北:心理出版社,2004:58.

⑦ 方芳.学前儿童戏剧教育是什么[D].南京:南京师范大学,2012:45.

剧中获得文化的滋养、审美的愉悦、心灵的成长,优秀的戏剧表演总帮助人们能够更好地认识世界、认识自我、表现自我,帮助人们发展健康人性这一目标^①。张生泉从戏剧与学校教育的关系出发,发现戏剧可以激发参与者的彼此互动,引导参与者发挥想象、表达思想、适应对方,戏剧形象的情景设计能够帮助参与者形成自我关照、自我检验、自我激励的内心机制,最终达到完善人格的目的。这与教育满足个体成长需求、完善健全人格的目标是完全一致的^②。陈世明、彭怡玢等认为,戏剧对人发展的作用体现在了解生命个体并获得健康的情绪情感、培养社会意识、增强社会适应能力、提高艺术审美能力、获得学习能力与创造力以及锻造勇敢热情和积极向上的人格精神^③。戏剧史学家奥斯卡·布鲁凯特认为,教育应该是协助学生舍弃享乐与物质的目的,来发挥他们的潜能。而戏剧正好具备了人类力量的最大潜能,不仅可以作为课程要素达到全面发展的目标,而且是教育中强有力的媒介^④。总之,戏剧作为培养“全人”的一种有效教育方式,有助于学生核心素养的养成,这与教育健全人格发展的目标尤为契合。

(三) 戏剧过程与教学实施过程相吻合

戏剧这一重要的艺术活动,和教育的相似性似乎已不言而喻。甚至有研究者认为,戏剧之于教育,可以不被看成是一般意义上的跨学科比较,而是具统一整合性的一体化研究,即我们可以大胆地假设教育即戏剧^⑤。理查·谢克纳提出:“一切人类活动都可以当作表演来研究”,并提出表演艺术的五项特质:①过程,某些事件发生在这里与现在;②有结果的、不能挽回的及不能取消的动作过程、互换或情况;③竞争,以某物作为悬赏给表演者及观众;④创始,使参与者改变身份;⑤具体与有组织地使用空间^{⑥⑦}。

基于以上五项特质,周倩雯归纳了教育活动与戏剧演出的相似性^⑧:

第一,从过程来看,教学活动发生在教学安排下的固定时间和地点,课间铃声具有提示上课与下课的重要时间节点意义,这与剧场的开场、散场的铃声提示功能一致。

第二,从结果和动作互换的特点来看,每一节教师所进行的课堂教学活动,都是具有即时性的,一节课下课后,不可能再原模原样地重复之前的课堂活动,戏剧同样如此,每一台演出都是具有不可复制性的行为。

① 李论.教育戏剧的原理探究及在高中语文教学中的应用[D].天津:天津师范大学,2016:39.

② 张生泉.戏剧教育新论[M].上海:上海教育出版社,2016:2.

③ 陈世明,等.儿童戏剧的多元透视[M].上海:复旦大学出版社,2014:16-25.

④ 陈世明,等.儿童戏剧的多元透视[M].上海:复旦大学出版社,2014:25.

⑤ 周倩雯.教育戏剧学新探[D].上海:上海戏剧学院,2006:16-20.

⑥ 张晓华.教育戏剧理论与发展[M].新北:心理出版社,2004:258.

⑦ 张晓华.台湾中小学表演艺术戏剧教学的解析[J].教育学报,2014,10(1):57-66.

⑧ 周倩雯.教育戏剧学新探[D].上海:上海戏剧学院,2006:19.

第三,从参与者的竞争来看,课堂内存在着群体间的多面向竞争,如教师的提问、学生的抢答,以及教师给学生的课堂表现评分,学生对教师的绩效评分等,都体现了群体间的竞争机制。在戏剧中同样如此,演员与演员之间角色的竞争、导演对演员的评定、演员对导演的评价等。

第四,从身份转变来看,在信息化时代的课堂中,学生和教师可以进行身份的转换。

第五,从空间来看,即学生和教师同处于一个空间——教室内,类似于戏剧演出时的剧场或舞台,讲台似舞台,教室似剧场,这是教育活动和戏剧活动最重要的特征。

第二节 教育戏剧的内涵

教育戏剧(Drama in Education, DIE)发源于戏剧文化氛围浓厚的欧美国家,各国由于文化、政治、教育等存在差异,不尽相同,但基本上是教师在课堂里运用戏剧技巧与元素灵活地进行教学。20世纪80年代以前,早期推广教育戏剧的教育家们并没有对教育戏剧的内涵有明确的定义,对戏剧在学校内的教学有多重称谓,如“教育性戏剧”“发展性戏剧”“戏剧教学”“学校戏剧”等。

直到英国纽凯索大学(University of Newcastle)的桃丽丝·希思考特(Dorothy Heathcote)融合了前人的教学方法,被约翰·哈格森(John Hodgson)及马丁·班汉(Martin Banham)整理编辑在合集之中,将这种教学方式称为“教育戏剧”。后来凯文·勃顿(Galvin Bolton)将希思考特的教学方法整理出版《迈向教育戏剧理论》(*Towards a Theory Drama in Education*, 1979),从此对教育戏剧有了明确的诠释。随着教育戏剧教学研究的不断深入,DIE一词在世界各地逐渐有了明确的界定,成为戏剧在学校内教学的一般性统称。不同的研究者立足于不同的视角、实施过程和教育目标给DIE作了不同的解释。

> 一、戏剧艺术视角下的定义

张生泉从戏剧艺术的视角将教育戏剧界定为运用戏剧技巧从事教育的一个课程门类和方式,在“导演”有计划地指导下,以人的活动天性为依据,采用即兴表演、角色扮演、模仿、游戏等方法进行,引导参与者在互动中发挥想象,表达思想,掌握表演技

巧,增进美感^①。这一定义界定了教育戏剧的实施方式与目标。1977年美国儿童剧场联盟认为教育戏剧是一种即兴的、非演出的、以过程为中心的戏剧形式,参与者在引导下想象、扮演和反思人类真实或想象的经验^②。这一定义界定了教育戏剧的实施过程,突出过程性特征。张晓华认为教育戏剧是运用戏剧与剧场之技巧,从事于学校课堂的一种教学方法,它是以人性自然法则,自发性与群体及外在接触,在指导者有计划与架构的引导下,以创作性戏剧、即兴演出、角色扮演、模仿、游戏等方式进行^③。

以上界定将教育戏剧和戏剧教育的双重概念进行了掺杂,从戏剧的本质特性出发,将戏剧作为艺术教育(美育)的一个门类加以普及推广,与教育领域相隔甚远。严格意义上而言,这一概念仍属于“戏剧教育”范畴。

> 二、教育视角下的定义

Freeman等人从教育的视角将教育戏剧界定为,是在教师的指导下的一种探索和经验学习的方式,要求学生即兴创作、分析角色特征、协同完成创造性活动,做出评价与自我决策,并进行问题解决^④。将教育戏剧界定为一种有效的学习方式。McCaslin从教育戏剧与其他学科关系入手,认为教育戏剧是教授其他学科的手段,在于引导学生透过想象看到现实,理解行为背后的含义,其目的是知识的理解^⑤。Peter将教育戏剧界定为一种教学方法,认为教育戏剧是一种帮助学生获取复杂知识、进行自我完善的有效之法^⑥。

总之,上述研究者将教育戏剧界定为教学方式、手段或方法过于笼统,因为在实践中,戏剧并非仅是作为一种媒介而存在于学校教育实践之中,忽视了课程的范畴。总之,“教育戏剧是什么”的问题,虽然戏剧教育者们在不同时期、从不同角度进行了多样化界定,众说纷纭,但在长期的教育戏剧实践中,各研究者们还是达成了相关的共识:

从教育戏剧的主体性来看,在戏剧中,教师与参与者共同建构戏剧作品的行动过程具有双主体特性;

从实施的过程性来看,戏剧活动强调“游戏与创造”“即兴与互动”“参与与合作”“协商与分享”“情境与体验”等;

① 张生泉.论“教育戏剧”的理念[J].上海戏剧学院学报,2009(3):26-34.

② Rosenberg H S. Creative Drama and Imagination;Transforming Ideas into Action[M]. New York:Holt Rinehart and Winston,1987:4.

③ 张晓华.创作性戏剧教学原理与实作[M].台北:成长文教基金会,2003:19-20.

④ Freeman G D,Sullivan K,Fulton C R. Effects of Creative Drama on Self-Concept, Social Skills and Problem Behavior[J]. The Journal of Educational Research,2003,96(3):131-138.

⑤ McCaslin N. Creative Drama in the Classroom and Beyond[M]. New York:Lonhman Publishers,1995:12.

⑥ Peter M. Drama, Narrative and Early Learning[J]. British Journal of Special Education,2003,30(1):21-27.

从实施的方式来看,教育戏剧是在戏剧情境中实现对话的教育,即幼儿个体内部对话,幼儿与同伴及教师之间的对话以及幼儿与环境之间的对话。

> 三、学前融合教育中教育戏剧新内涵

学前融合教育中的教育戏剧因教育对象的差异体现了其独特特征,但这也赋予了教育戏剧更为丰富的内涵。例如,在教育目标上,融合幼儿园中的教育戏剧更注重沟通技能与社会适应性发展,强调以幼儿的自我探索为中心,通过戏剧的方式增进参与者感知觉、语言、肢体、思维、情感的整合调动;在教育内容上,以可体验的日常生活事件为题材,唤起参与者已有经验,避免孤立技能的学习,强调知识的意义建构;在实施过程中,从特殊幼儿的经验出发,避免纯语言式表达,强调根据障碍程度提供个性化支持与刺激,提高玩偶、面具、视觉提示板等支持性辅具的运用,构建资源丰富的戏剧场景等。

因此,学前融合教育中的教育戏剧尊重个性,放弃控制;没有批判,关注参与;鼓励探究,提倡勇气;需要担当,注重协作的精神实质,可将其定义为:教师根据教学主题,采用戏剧策略将教学内容融于戏剧元素内,经由戏剧程序结构,引导幼儿整合语言、肢体、表情、想象、合作、沟通去解决“问题”、突破“困境”的综合性艺术教育活动;是一种身、心、脑整合参与的阶段性高质量学习体验;是通过探究参与与多元化表达,在支持型、互助型的学习共同体中历经自我、自我与他人、自我与环境的互动关系,实现知识转化为能力的意义建构过程。

第三节 教育戏剧的基本特征

学前融合教育中的教育戏剧打破了“戏剧即舞台演出”的固有认知,强调由教师带领幼儿透过戏剧元素与策略,促进参与者身、心、脑的统合发展。其本质特征贯穿于两条逻辑主线中:一是透过戏剧元素、戏剧策略、戏剧结构,经由语言表达、肢体呈现、表情运用、想象发挥、沟通合作去诠释人类行为与意义;二是教育戏剧强调幼儿在综合活动中亲历“问题”解决的过程,注重身心脑整合参与的艺术性体验,鼓励幼儿在学习共同体中的主动探究与多元化表达,最终在经验建构过程中实现社会互动与经验建构。

> 一、身体智慧的整合性

教育戏剧中的主题或素材,主要是模拟个体所遇到的生活或社会问题。幼儿在戏

剧活动中,可通过对动作过程的模仿,经由想象、扮演、分析与解释的过程,建构对各类问题的认知和理解。同时,教育戏剧中的幼儿,面对一连串的动作符号,并非是在机械地模仿与重复,而是将自己作为认知中的动态式符号对问题进行探究与建构。其活动运作机制则体现了外部肢体动作、内部心理动作与知识建构的整合性,因为任何一个人的肢体动作均代表了人物特征、环境气氛、心理状态等意义,正如身体思维论所指出的:身体作为积累和存储人类经验、知识和智慧的信息库,孕育催生着所有形式的思维,正是独特的身体结构、生存意向、生命冲动、感知能力等意识结构、实践能力以及与周围环境的互动,构成了“思”的源泉^①。教育戏剧尤为注重“思”的表现,任何戏剧活动均在不断整合参与者的思考与理念,透过矛盾点的讨论、问答、评价及教师总结,探寻人物特征、个人思想及其问题解决的方法路径,引导幼儿从象征的表象中建立自我概念^②。

> 二、情境体验的真实性

人类生活的世界本就充满矛盾与冲突。当人与人、人与环境之间出现冲突时,尤其是特殊幼儿,需调动现有知识储备、认知能力、情感调节能力、社会适应能力解决当前“困境”。这一行动状态恰恰是特殊幼儿的关键性障碍表现。而教育戏剧却可以为特殊幼儿解决各类矛盾提供真实的空间。在戏剧活动中,通过戏剧情节的引导,幼儿可调动已有经验,用符合当下情景的语言、行为以及习惯去真感受、真交流,从而达到“我就是”角色的自我感觉。体验意识滋生后,“身临其境”地驾驭自我前行,设身处地地融洽人际关系,达到由此及彼的真实感受。通过应对复杂局面,获得勇敢面对的胆量,学会在复杂情境中、在矛盾主客双方中如何求同存异,学会自我、他人与环境的沟通方式^③。这种真实体验的意义在于,儿童对情与理的认知,不是理论意义上的说教,而是渗透于真实情境中直接能体现出的行为方式,是丰富的体验内容、活泼生动的人物形象、跌宕起伏的故事情节所滋养出的认知力、创造力、应变力、是非感、正义感与道德感,是一种更为深刻的体验性真实。

> 三、审美实践的综合性

教育戏剧可综合音乐、美术、舞蹈、文学等艺术形式,寓教于乐。其艺术审美性一方面来源于艺术元素在戏剧活动中的渗透与配合。在活动中,故事升华为立体的、可

① 唐涛,张之沧.“思”辨——身体思维的内在机制分析[J].学术论坛,2008(1):5-9+52.

② 孙惠柱.边缘的消失[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:92.

③ 张生泉.戏剧教育新论[M].上海:上海教育出版社,2016:9-10.

演绎的主题;音乐成为有色彩的、有灵性的符号;舞蹈成为人与人之间互动的语言;美术使教学环境成为“能言的绘画”,各类艺术手段的融合带领幼儿进入纯粹审美的艺术世界。

另一方面体现在教育戏剧引领幼儿历经追求美的心理历程。教育戏剧是一项集感官美、艺术美与社会生活美为一体的综合性审美实践活动,能够培养和提高幼儿美的感知力,陶冶精神,培育人格,增加生命的价值与意义,并把人从表层需要、感官满足的大众审美文化的追逐中提升出来^①。这一美感源于戏剧活动中幼儿与同伴在戏剧情景中对语言、表情、动作的生动演绎,源于其真挚情感的自然激发。因此,教育戏剧既是人与人关系的艺术,也是一种审美实践的艺术。

> 四、教学范式的重构与创新性

教育戏剧没有现成的“剧本”与“预演”,在戏剧活动中,幼儿即贡献者,教师为合作者,教学活动即妙趣横生的舞台。教育戏剧从全新的教学范式出发,通过戏剧情景和情节的建构,引导幼儿去做、去实践、去学习、去试错,可为幼儿提供在想象的空间里自由驰骋、尽情释放情感的机会。相比传统的学前教育教学范式,第一,教育戏剧真正以学生为中心,允许儿童犯错、发问与竞争,不同发展水平幼儿的多样化与差异性被作为教学活动的宝贵资源得以尊重与理解。第二,在戏剧活动中,灌输式、枯燥化、单向垂直传递型教学范式逐渐走向动态化、生动化、弹性化与互动式。第三,增加了合作与体验,减少了程序与预设;提倡探究与分享,反对重复与灌输。第四,重建幼儿的发展空间,解放僵化的灵性,关注情感与需要,帮助幼儿以一种美学的方式认知故事情节、人物行为意义、表演技巧、主题概念等,注重幼儿思维的解放与潜能的开发,是联结其他领域或教学主题的最佳教学媒介。

第四节 教育戏剧与学前融合教育

1994年联合国教科文组织在西班牙召开“世界特殊需要教育大会”,期间通过了《萨拉曼卡宣言》和《特殊教育行动纲领》,正式提出了“融合教育”的主张^②。从此,融合教育逐渐成为全球特殊教育领域乃至整个教育领域讨论最热烈的议题^③。学前融合

① 张晓华.表演艺术120节戏剧活动课[M].台北:书林出版有限公司,2008:17.

② 邓猛,颜廷睿.融合教育理论反思与本土化探索[M].北京:北京大学出版社,2015:1-2.

③ 邓猛,苏慧.融合教育在中国的嫁接与再生:基于社会文化视角的分析[J].教育学报,2012,8(1):83-89.