

王添强：教育戏剧，在游戏中成就孩子

香港目前的教育戏剧，大都通过戏剧活动，发展孩子的合群、沟通、解决问题、创造、自我肯定等能力，帮助他们了解未来生活的角色。

文 | 本刊记者 张倩侠

一间教室，几十个年龄从4-9岁的孩子，你能在一节课之内让他们专注地听“指挥”吗？这听上去颇有难度，但对香港教育戏剧工作者王添强来说，就是小菜一碟，无需大喊大叫，就可以让孩子高高兴兴地听“指挥”。他的秘笈就是：戏剧游戏。

戏剧游戏，用好玩“抓住”孩子

嘴唇上方一抹一字胡，下巴上面还有一簇已然花白的胡须，是王添强的标志性形象。不论讲课，还是参加电视台节目，衬衫、西裤是他的标配。讲话时，眼睛透过圆圈的镜片认真地看着对方。

聊到戏剧跟儿童，57岁的王添强常常会模仿孩子和各种角色，面部表情灵活多变。又是瞪眼，又是做鬼脸，蹦蹦跳跳，扭屁股弯腰，肢体灵活得令人惊讶。不管在论坛还是课堂，他总有办法营造出搞笑好玩的氛围。

用好玩的戏剧游戏“抓住”孩子，让孩子在游戏中动起来，不断地参与进来，是王添强教育戏剧活动设计的核心。他说：“解放大脑，前提在于解放肢体。孩子需要活动才会满足，先让他动，他才能静。”

怎样让一群4-9岁的孩子在教室里安静下来？就是让他们玩，让他们在游戏指令下活动。“玩，会让孩子们的大脑感觉到幸福、快乐。”通过游戏的方式，把“管理权”还给了孩子，让他们在游戏中进行自我管理。

“空间漫步”是一个适合2岁以上孩子玩的热身游戏。老师发出指令，孩子在教室里自由散步，并随着乐曲节奏放慢调整步伐，指令停，动作也要停。“身体堆堆砌”是一个肢体游戏，4人

人物简介

王添强，出生于1957年，香港明日艺术教育机构总监。现为中国木偶皮影学会副会长、香港浸会大学儿童发展研究中心顾问、香港演艺学院戏剧学院顾问。20多年来致力于推动儿童剧艺、教育戏剧、木偶保存及发展工作。

一组，按照老师的要求组成各种物体，可以是家具、火箭、鲸等。每组都会经过热烈的讨论和演练，进入表演时间，老师指令一下，教室立刻变成剧场，所有人的注意力都在游戏上。

就这样，随着老师的引领，孩子在游戏中不知不觉地按照规则进行学习。游戏背后有着明确的教育指向，除了发展肢体控制能力，还可以发展空间感、节奏感，以及在群体生活中互相包容的态度和能力。

这就是戏剧游戏的教学手段，运用儿童假扮扮演的天赋，进行目标清晰的集体探索，帮助他们发展感官、控制自我、理解他人。

王添强创办的明日艺术教育机构，从2008年开始，成为香港政府支持的“教育戏剧网络计划”策划和统筹单位，负责培训幼儿园和中小学教师，帮助他们学习运用戏剧手法教授语言、常识和生命教育等科目。

经过多年实践，王添强把戏剧游戏总结为暖身、肢体、感官、注意力、认识、沟通、想象等10个类别。每个类别都累积大量游戏案例，如“猜拳”练习控制身体，“照镜子”练习专注力，“我找谁谁谁”发展注意力，“我是世界小姐”练习逗人欢笑的动作技巧和忍耐力……这些都放在公开的网站上，供从业者和有兴趣的人共享。

教育戏剧，让孩子在愉悦中“自学”

“纸盒汽车”是一个适合3-5岁孩子的扮演游戏。上课前，孩子需要收集纸箱、纸盒并在家长的帮助下，改造成可以挂在身上的“汽车”，种类任选。上课时，老师提醒孩子回忆马路上有哪些交通安全标志，大家一起动手把课堂“改造”成马路。

王添强说话时会认真地注视着对方，肢体语言十分丰富。摄影/张倩侠

以戏剧游戏和即兴扮演为核心的教育模式，让孩子的学习方式发生了变化

孩子扮演的车子上“路”行驶，老师扮演警察指挥交通，还有人扮演行人。每当遇到困惑，比如“车子”不知道该怎么行驶，或者“行人”不知道该怎么过路时，老师会“定格”场景，组织大家讨论。最后，老师还会组织孩子重新讨论、设计交通标志。

整个过程中，汽车、交通安全知识，自然地融入游戏，而孩子则在制作和扮演的过程中，进行观察、思考、讨论。本质上，还是一次学习，只是形式发生了变化，孩子的参与度和注意力，始终被游戏所吸引，一直保持良好的状态。

王添强认为，调动起孩子的学习兴趣，才是教育的上上策，而教育戏剧恰好能使学习变得活泼、有趣。“以戏剧游戏和即兴扮演为核心的教育模式，让孩子的学习方式发生了变化。没

有传统教育手段，如提问、背诵等带来的心理压力，孩子的情绪变得愉悦，主动自学能力就体现出来了。”

教育戏剧以游戏方式进行扮演，通过由浅入深，综合变化的教学策略，让孩子必须通过团队合作才能完成扮演任务。表面上是游戏，但实际上全部是带有强烈心理暗示、具有明确方向的练习。

比如“角色交换”。在《小红帽》的传统故事基础上，安排“小红帽”与“大灰狼”角色对调，帮助孩子转换立场，理解别人的想法，并思考怎样解决自己的困难。同时，角色的转换，也让孩子有机会更清楚地认识自己。

“喊数抱团”，既可以营造紧张欢乐的气氛，又能够衍生出各种要求，比如说出抱团伙伴的相同和不同，让孩子在游戏中不知不觉拥有学习沟通的机会，掌握沟通技巧，发展观察、了解伙伴的能力与团队意识。

“专家外衣”，让孩子通过扮演老师指定的专家角色，借助模拟的身份，协助需要帮助的角色解决问题。表面上是助人，实际上是进行解决问题的练习——通过第三者，在没有压力的情况下，从过程中学习解决各种问题的策略。“孩子做得越多，思考就越多。”王添强说。

与普通的戏剧表演不同，在王添强的课堂上，每个孩子都是主角。有一次活动，舞台上轮番出现了40多个公主，“每个人都是公主，没有主角、配角之分，故事没有改变，所有人都参加”。

他说，香港目前的教育戏剧，大都是通过戏剧活动，发展孩子的合群、沟通、解决问题、创造、自我肯定等能力，帮助他们了解未来生活的角色。只有让每个孩子都参与、感受和思考，才能帮助他们成就最好的自我。

儿童剧，在艺术享受中播下教育的种子

王添强从事儿童剧创作、演出工作迄今已经27年，他是个集编剧、导演、设计、制作于一身

的全能型创作者，并创办了香港首家专业儿童剧团。目前，王添强的儿童剧团已累积演出超过60个剧目，两千多场次，有些优秀剧目已经被引进内地。

他告诉《幼儿100》杂志记者，只有从儿童视角出发，拥有儿童心灵的艺术直觉，才能创作出一部优秀的儿童剧。为了做到这一点，他一边实践，一边通过各种机会考察世界各地的儿童戏剧，还研读了大量关于儿童心理、教育理论的书籍。上世纪90年代，他在美国接触到了多元智能理论，寻找到了一个了解儿童、思考教育的新角度。他认为，教育戏剧应该建立在了解孩子成长规律、了解孩子气质与智能差异的基础上，最终指向儿童发展。

儿童专注一件事的时间不长，这就对创作者和演出者提出了更高的要求，需要通过想象力、角色的吸引力和节奏的控制，牢牢吸引住他们。

王添强创编剧目的取材非常广泛，有源于中国民间故事的《神笔马良》，也有源于经典童话的《皇帝的新装》《丑小鸭的月光》，还有改编自绘本的《狐狸孵蛋》《不会喷火的喷火龙》……

王添强从来不得觉得，做儿童剧就等于单纯娱乐儿童。他的戏剧总是带着强烈的社会责任感，试图向孩子传递一些哲理，关于人生，关于爱、尊重、公平……

《狐狸孵蛋》是王添强剧团叫座又叫好的剧目之一。故事说的是，一只狐狸捡到一只天鹅蛋，原想孵出来吃掉。谁知，小天鹅的一声“爸爸”，把狐狸的心都叫酥了。冬天来了，天鹅需要迁徙才能活命，狐狸承担起爸爸的责任，每天训练小天鹅飞翔，可是小天鹅却怎么也不愿意离开爸爸……伴随着主角的纠结，孩子感受到了情感的复杂性。据说，散场时，有些孩子是哭着离开的。

这正是王添强所追求的，用戏剧影响孩子的未来，影响未来的公民。也许记忆会随着时间变

教育戏剧 应该建立在了解孩子成长规律、了解孩子气质与智能差异的基础上，最终指向儿童发展

得模糊，也许在未来的某天，一个与剧中相似的场景里，他们会忽然领悟到剧中的哲理。

票价不足港人月薪1%，社会使命高于利益

“以艺术和教育并重的21世纪非牟利社会服务机构”，是明日教育艺术机构给自己的定位。

据该机构网站显示，今年5月他们在香港上映16场儿童剧，票价根据场地不同分为港币140元和110元两种。有的剧目公演期间，还开设时长为90分钟的相关主题亲子戏偶工作坊，价格为每人港币40元。

香港特别行政区政府统计处2013年12月发布的数据显示，香港所有行业平均月薪超过港币14332元（约合人民币11454元）。由此推算，王添强推出的儿童剧，一张票价不足香港人均月薪的1%。

显然，从事儿童剧和教育戏剧，不是一个能让人致富的行业。但幸运的是，王添强赶上了一个重视教育创新和艺术的时代。

1998年，因为在实践中探索出了一系列可供学前教育机构和中小学使用的艺术教育计划，而且有助孩子创意思维和学习能力的发展，明日艺术教育机构获得了香港政府优质教育基金的赞助。从此，开始了进入学校、幼儿园，从事教育戏剧推广和师资培训的工作。

王添强自己统计，仅2013至2014学年度，他的艺术教育机构在香港的服务对象有40所幼儿园、30所小学、10所中学，共360名老师。这些年，已经培养了52位教育戏剧的“种子老师”。

王添强认为，正是因为走了与学校合作的道路，他的剧团和教育戏剧才能走得这么顺畅。

这样的经历，让他分外看重与学校、家庭教育团体的合作。每有剧目上映，他们还会开设学校专场，以优惠的价格吸引学校团购，有时甚至利用课外活动时间，上门演出。在王添强看来，这不但是推广教育戏剧的好方法，更是实现用戏剧服务儿童最有效的途径之一。▼