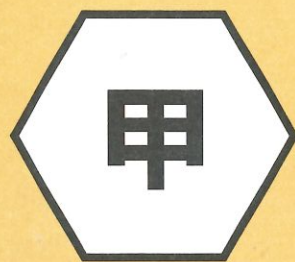

Theo
and
prac

ary

justice

理念与实践

T

一、教育戏剧是什么？

教育戏剧有广义和狭义两重定义，广义的教育戏剧（Educational Theatre and Drama，简称“ETD”）^①是指所有应用在基础教育领域的戏剧活动，包括教育剧场、戏剧排练活动、创造性戏剧、创意戏剧、学校戏剧社团、戏剧节、戏剧科或戏剧课、心理剧（Psychodrama）、戏剧治疗、社区戏剧、综合艺术学科、扮演游戏等；狭义的教育戏剧就是戏剧教学（Drama Based Pedagogy, DBP），是指将戏剧技巧渗透并融入学校学科教学，成为教学工具和媒介，也就是英国的Drama in Education (DiE)。英国的教育戏剧一直被运用在语文学科中。中国的教育戏剧与英国情况不同，我们是发挥纯教学工具的“戏剧教学法”的升级版，把戏剧的肢体动作、空间环境、角色换位思考、思想品德教育渗透应用在各个学科的学习之中。

1|快乐学习

戏剧渗透学科教学（狭义的教育戏剧）是在预先的教学规划编排下，老师利用戏剧游戏、扮演范式、即兴表演、唱游律动等方式，带学生有计划地进行以学科内容为核心的学习。学生在互动中发挥想象，获得美感经验、生活技能，建立批判性思维，培养多元智能，并且在投入角色与保持安全距离之间的实践中学习。这种学习方法以活动为主，乐趣比较多，可以拉近师生关系，减少师生之间的压力，老师教学会更轻松，学生学习会更快乐。

2|合群学习

在戏剧活动过程中，重要的是学生之间能一起通过感官认识事物，以一种假装的行为、真实的心理处境，达成学科的学习目标，并且能通过共同合作去思考角色的意义、环境的改变、矛盾的解决和情节的更新等。学生通过投入地扮演，经过感悟、了解、联想、对比、启发、假设等心理过程，从角色与自身经历的角度互相映射，思考这个过程对自己生命的意义。因而学生可以从群体中达成自我实现，提升合作能力，消除内心恐惧，学会创意解决问题与表达等，从而习得成长所需要的最重要的基本能力和要素。

^① 广义“教育戏剧”与“戏剧教育”的内涵与外延的关联和区别请参看：明日艺术教育，骑士教育.戏剧教学法：小学教案与实务[M]. 北京：北京语言大学出版社，2018，2-3.

二、广义的教育戏剧中的其他戏剧活动

除了戏剧渗透学科教学外,在学校及课堂中,还有很多不同的戏剧应用形式,包括戏剧表演活动、创造性戏剧、创意戏剧、学校戏剧社团、戏剧节、戏剧科或戏剧课、综合艺术学科、教育剧场、心理剧(Psychodrama)、社区戏剧、扮演游戏等。下面逐一简要介绍这些形式。

1| 戏剧表演活动

在小学阶段,戏剧表演是受到普遍欢迎的活动,一般是指由老师或校外专业人士担任导演、由学生担任演员的演出,有时候老师会客串表演。音乐剧、话剧是最常见的形式,也有木偶、皮影演出,特别是在每年特定的日子进行演出,例如“六一”儿童节、毕业典礼等。学校通过戏剧表演接待家长及社区人士,让大家更了解学校。

学校多选择戏剧社团的学生作为主要表演者,或选拔表演能力出众的班级,或全部学生以班级为单位参与表演。每年有特定的戏剧表演主题,老师按主题编写剧本,进行即兴创作并排练。如果训练过程全面,学生既能认识自己、肯定自己,又能熟悉台词与歌词,学习与同学和老师合作,还能获得观众的赞赏,从而被激发斗志,产生满足感。戏剧表演活动是很好的课外学习活动。

2| 创造性戏剧

创造性戏剧(Creative Drama)诞生于美国,是以教育为目的的戏剧与剧场创作活动的总称。创造性戏剧让学生直接参与,通过即兴排练及戏剧技巧的运用,进行以教育为目的的戏剧表演活动。

创造性戏剧经过与英国的戏剧渗透学科教学(DiE)多年的交流融合,两者的形态已经很接近。英国的戏剧渗透学科教学是英国语文教育的一部分,由于戏剧在英国文学中具有重要地位,研习剧本是英国文学学习的重要组成部分,研习剧本必然以戏剧艺术为核心,戏剧技巧自然成为研习戏剧艺术的重心。美国的创造性戏剧则多为戏剧游戏和即兴排练,以平行课程的形式在学校常态化进行。

经过多年的演变,戏剧渗透学科教学已经超越单纯为英国语文学科服务的功能,逐渐发展成为既能帮助学生学习学科知识,又兼顾儿童与青少年总体成长教育目标的媒介。在美国,创造性戏剧也已经超越活动层面成为学科教学的媒介。美国的创造性戏剧与英国的戏剧渗透学科教学之间的内容差异已经极少,只是还保存着各自历史上的名称而已。

戏剧渗透学科教学在英国以学科教学为主,表演性质较弱,更注重学生批判性思维的发展。创造性戏剧在美国渗透在课程之内,表演气氛比较浓郁,注重孩子创意能力的发展。

3 | 创意戏剧

创意戏剧是中国内地与香港的教育工作者创造出的一种戏剧应用形式，它以创造性戏剧为基础，以戏剧活动为主轴，加入更多表演形式与技巧，以教育为目标，以“戏剧游戏”“即兴排练”“表演形式”为主，对创造性戏剧进行了本土化的继承与发展。“创意戏剧”就是创造性戏剧在中国的发展形态。

4 | 学校戏剧社团

戏剧社团是戏剧在中国学校发展的一种普遍课程形式，在整个中国都很盛行。老师与学生通常每周碰面排练一两次，多在幼儿园、小学及中学推行。戏剧社团活动大多以戏剧表演为主要目的。虽然以表演为主，但真正目标是通过表演，让学生学习合作、自我肯定、语言、表情及动作，从而增强学生的表达能力。有些学校以自愿为原则，有些则将其列为每周的必修项目。有些学校定期举办表演活动，有些学校则按学生实际情况，配合学生年龄阶段的发展需要举办表演活动。大部分学校都会以“创意戏剧”手法为基础，再配合剧本创作，及舞台工艺 (Theatre Craft)^① 的传授，使戏剧渗透学科与课程的学习相辅相成。

5 | 戏剧节

每年定期在学校举行的戏剧活动节，由班主任带领各班的学生或社团导师带领各组学生，在戏剧节前进行戏剧排练，在每年指定日期内进行全校表演，邀请家长及其他外来嘉宾观看，以此推广戏剧活动。学校一般每年都会组织老师接受戏剧培训，邀请社会上的戏剧专家来校授课，再由老师把表演技巧教授给学生并指导戏剧排练。幼儿园及小学多在“六一”儿童节前后举办戏剧节，中学的戏剧节则多设在校庆前后。举办戏剧节是一种集中发力、效率比较高的戏剧文化推广方法，如果能配合学校戏剧社团的长远发展，则往往会有更好的成效。

6 | 戏剧科或戏剧课

戏剧科或戏剧课就是戏剧活动在学校科目化发展，一般都考虑到普及发展原则，及其与其他课程之间的平衡，与美术课及音乐课一样，还必须考虑该科目对所有学生的影响与帮助，和对未来社会的贡献及作用。内容必须涵盖戏剧、创意、工具、内容、欣赏、审美和学科考评。

戏剧科或戏剧课必须考虑：

- (1) 教育目标与其他课程的关系；
- (2) 教学内容与阶段发展；
- (3) 教学手法与师资培训系统；
- (4) 教学环境与学校课程的资源及时分配；
- (5) 学生考评与连接专业发展的阶梯。

^① 舞台工艺 (Theatre Craft) 是指舞台的布景、道具、服装及面具等舞台工艺美术。

幼儿园一般以戏剧课的形式,每周固定上课,目的与美术课、劳动课及音乐课一样,为学生提供支持其多元智能发展的艺术环境,没有学科考评的压力。

7|综合艺术学科

学生在未来的生活中遇到的问题都是综合性的,所以必须进行跨学科学习才能有所收获。由于学校学习时间有限,所以学科整合成为近年课程发展的趋势。戏剧与其他艺术学科的整合是在这个趋势中被最为普遍探索的课题,意大利的瑞吉欧教育系统正是以艺术整合探索学习的课程,我国台湾地区的表演艺术科是整合戏剧、舞蹈与肢体教育的学科。

8|教育剧场

教育剧场或教育剧场(Theatre in Education 常简称“TiE”)是由专业演员以“演教员”的身份,到学校及社区巡回演出的戏剧表演。教育剧场常以教育为目的,通过展现剧情发展与角色所遭遇的困难,在关键时刻停下来,让观众可以直接参与,从而改变剧情与角色命运。二十世纪七八十年代,教育剧场在英国极为盛行,实践者们开创了大量戏剧扮演技巧,也推动了后来英国的教育戏剧(狭义的,即“戏剧渗透学科”)的教学技巧的发展,发展出论坛剧场、坐针毡等多种戏剧活动范式,因此贡献很大。

9|心理剧

心理剧(Psychodrama,或称戏剧辅导)让参与者在戏剧小组活动中进行没有压力的自发行为,以特别设计的戏剧技巧,使参与辅导与治疗的参与者扮演角色,辅导者直接观察被治疗者的病情,使其在放松的环境下面对心理冲突情景,并作出自发的表现。参与者先通过心理辅导活动以音乐、绘画、游戏等活动进行暖身,然后,在戏剧扮演中重新体验自己,自发接触自己的思想、情绪、梦境及人际关系。随着剧情的发展,参与者在安全的美感距离下探索、释放、发现和分享,将心理冲突和情绪问题在戏剧扮演中呈现出来,通过戏剧扮演一步步让参与者宣泄情绪,消除精神压力与紧张情绪,增强参与者适应环境和克服困难的能力。

心理剧是奥地利维也纳精神治疗中心精神病理学家莫瑞努(Moreno)于1921年以治疗为目的开发的疗法,后来在美国得到推广。在欧美地区,心理剧目前应用在帮助普通青少年成长及辅导行为上出现偏差的年轻人领域。

10 | 社区戏剧

社区戏剧是以社区作为基地，以社区人士参与为主，由艺术家带领该社区居民运用创意戏剧的各种排练手法，一般都会融入当地的风俗民情，进行以表演为主的剧场活动。社区戏剧的目标是维系社区的睦邻关系，通过对社区的研究、探索与分析进行创作，使大家更了解社区的发展，更了解社区的现状，关心社区的人和事，愿意共同建设及维护自己所居住的区域，使社区生活变得更和谐、更快乐、更幸福。

11 | 扮演游戏

扮演游戏（想象游戏）是儿童的一种自发进入角色的想象游戏活动，与拼合游戏、竞技游戏、动作游戏一起，均为儿童游戏学习的主要项目。幼儿借助服饰与道具，自发进入角色，与其他同学互动进行扮演活动。扮演活动一般发生在幼儿园的玩具区或扮演角，也可以发生在他们生活中的任何时间与空间；小学则多出现在一、二年级，尤其是在学生休息时段，通常由学生自发进行。

通过扮演游戏，学生可以从群体活动中实现自我，提升合作能力，消除内心恐惧，学会解决困难与表达想法等，掌握成长所需要的最重要的基本能力。

三、教育戏剧对教育的附加值

戏剧是很好的综合艺术工具，能够帮助学生协调左右脑的发育，使学生的大脑和身体都得到很好的训练。

戏剧的综合艺术元素属性使得教育戏剧是一种同时运用左右脑的活动，也是情感与思维并行运用的学习过程。在戏剧活动中，学生可以使自己思绪得以暂时跳脱出人与人、时间与空间的平常关系，穿行于现实与角色之间；把想象中的情境、角色与自己的生活经验做比对。例如，深圳骑士教育的戏剧导师在进行“当牧羊人睡着了”的教学时，学生们一直在把扮演的大灰狼角色与他们心中的大灰狼比较，这种对比分析，正是教育戏剧的重要学习成果。

戏剧能成功在教育中发挥作用，正是因为学生通过想象的人物、时间与空间来进行“假装”，并在行动中保持这种“假装”，并且以“假装”来解开困扰。借角色的经历来创造新的概念与认知，解放学生固有的思维，目的是把右脑的艺术和空间与左脑的情绪和直觉，通过戏剧引导联系左脑控制的语言和逻辑，将其进行系统的排列与整理，然后回到右脑存为记忆，最终因想象而产生教育效果，这就是教育戏剧发挥教育作用的原理。