

创作性戏剧：与儿童素质教育的一种契合

彭怡玢

(厦门城市职业学院 人文社科与艺术系, 福建 厦门 361008)

摘要:创作性戏剧,作为戏剧教育的一种,以即兴表演为主,着力培养儿童的想象力和创造力,注重提高儿童的审美感知能力。它与儿童素质教育相契合,对基础教育教师教学法和儿童能力培养的影响越来越大。目前,在学校内外,针对儿童的创作性戏剧活动主要有课程整合和工作坊两种范式。随着创作性戏剧的普及和成熟,它在儿童素质教育中将发挥更大作用。

关键词:创作性戏剧;戏剧教育;儿童素质教育;课程整合;工作坊;即兴表演

中图分类号:I106.8 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-5639(2016)05-0010-05

DOI:10.14091/j.cnki.kmxyxb.2016.05.003

Creative Drama: A Correspondence to Children's Quality-oriented Education

PENG Yibin

(Department of Humanities and Social Sciences and Arts, Xiamen City University, Xiamen, Fujian, China 361008)

Abstract: Creative Drama is a part of drama education. Its key feature of improvisation helps inspire children's imagination and creativity and improve their aesthetic cognition. Fitting exactly with children's quality-oriented education, it has more and more influence on teaching methodology and children's development of ability for elementary education. Currently, there are two main patterns for creative dramas in and out of school are curriculum integration and workshops, which play the more important role in children's quality-oriented education with the popularity and maturity of creative drama.

Key words: creative drama; drama education; children's quality-oriented education; curriculum integration; workshop; improvisation

创作性戏剧,作为戏剧教育的一种,因其活动的趣味性,善于激发儿童的想象力、创造力的特质和通过角色体验以拓展人生经历的操作理念,近年来,被越来越多地运用到儿童教育的领域,并对教师和学生都显示出极大的吸引力。校园内外,戏剧元素与课程整合、创作性戏剧工作坊等活动日渐繁多,极大地丰富了儿童教育的形式、路径,这对多年来推进困难的素质教育来说,无疑是一剂良药,而它在实践中对提升学生认知能力、激发学生学习兴趣、提高综合能力方面取得的显著成效,也得到曾心存质疑的各方的肯定和赞赏。

“创作性戏剧是一种即兴的,非演出的,重在过程的戏剧形式,在此形式中参与者们在一个领导者的指导下对人类经验进行想象、扮演与反思”^[1],这是1977年美国儿童剧场协会(CTAA)下的权威定义,多年过去

了,远观英美各国,近察我国香港、台湾地区,都已形成了成熟的戏剧教育体系,成绩显著。有异邦异地的丰硕成果为证,我们将创作性戏剧引入素质教育的场域后,若能更好地研究、宣传、推广,它给儿童素质教育带来的不仅仅是新鲜血液,更是不可估量的作用力。

一、一种必然:创作性戏剧与儿童素质教育两相契合

1999年,《中共中央国务院关于深化教育改革全面实施素质教育的决定》明确指出:实施素质教育以培养学生的创新精神和实践能力为重点。华东师范大学的教授叶澜于20世纪90年代初发起的“新基础教育”进一步提出,学校教育的价值观是“培养能在当代社会中实现主动、健康发展的一代新人”,现代学校的教育应该“从对知识传递的关注转向对人的素质

收稿日期:2016-05-25

作者简介:彭怡玢(1973—),女,福建龙岩人,硕士,副教授,主要从事儿童文学、儿童戏剧等研究。

提升的关注,从对少数精英学生培养的关注转向对每一个学生生命发展的关注”^[2]在创作性戏剧活动中,表演者根据主题(话题)进行想象和创造、通过即兴的角色扮演来构建知识经验的特点,与素质教育中“创新”“主动”“健康发展”等关键精神相契合,因而,它作为教育的一种形式、一种手段,很自然地走进了素质教育,并逐渐扩大了影响。

(一)创作性戏剧的游戏性,呼应了儿童的游戏精神,符合儿童学习的心理特征,是提高儿童学习能力一种有效方式。创作性戏剧,作为一种教育活动方式,与以知识灌输为主的传统教育不同,它在教育的领地里为儿童提供了一个自由的、特殊的游戏场域,角色扮演游戏使儿童获得愉快的情绪情感体验——“学习是快乐的”。同时,探究性学习理论认为,解决问题是一种有效的学习方式。创作性戏剧活动中,儿童依据不同情境变换角色、解决不同矛盾冲突,都需要调动自己的已有经验。儿童通过解决不同问题,促进自身知识、经验的积累,最终实现自我发展、自我成长。当年,在杜威创办的学校的课程表上,并没有出现“教育戏剧”的专业术语,但每天都安排了基于生活经验装扮与表演的“戏剧性游戏”课,与创作性戏剧一样,不强调儿童的表演技巧,只关注孩子们的表演兴趣、表演中的喜悦与满足,其成功的经验至今仍被后人借鉴。^[3]

(二)创作性戏剧对激发儿童主观能动性的重视,又与素质教育中学生主动发展的设想一致。“为做而做”与“想做而做”是有差距的。杜威的教育理念认为,教育并不是把知识灌输进一个个“容器”,而是使人的天性和与生俱来的能力得到有效、健康的发展。几十年来,我们对“知识建构理论”“探究式教学”等词语并不陌生,这些研究理论、教学形式指向的就是学生学习的主观能动性,主动探究、主动学习、主动建构。创作性戏剧,能够让儿童在角色扮演的过程中发现自己的潜能,在角色探索、体验、创意想象、复演的过程中,激发出主观能动性,产生“我想学”“我要演”等积极心理,过程结束后的自我情绪的激发、审美情感的愉悦会产生一定的满足感,这种成就感激励着他(她)产生进一步学习、探究的冲动。

(三)创作性戏剧所指向的儿童的形象力和创造力,正是儿童素质教育的核心价值。我们目前的素质教育,大多呈现局部的(领域的局部或学科的局部等)和边缘的(外围或课外特色展示、主体应试

教育)情况,离国家提出的素质教育目标还有较大距离。有关艺术教育课程的政策出台多年,绝大部分的学校依然只停留在传统意义上的音乐、美术课上。课堂的教学多数以知识传授为主,学生创造力、想象力的开发道阻且长。创作性戏剧的每个活动有开场的热身活动(肢体游戏),注重系统地开发身体的感知训练,这有助于唤醒儿童身体的感知觉,为创意想象打下基础。而即兴表演对角色之间关系的认识、行动的回应、问题的处理过程,就是儿童尽情地发挥想象力和创造力去思考解决问题的过程。创作性戏剧,就是一场高级的游戏,儿童的心智、思维、情致得到全面打开,通过一系列的感知过程认识自己,从而拥有改变的勇气和创造的力量!

(四)创作性戏剧,作为一种特殊的审美活动,有助于提高儿童的审美感知能力。在近百年的发展变化过程中,戏剧教育出现了多种流派,有“工具论”和“本质论”的不同取向。戏剧教育的“工具论”强调戏剧的教育价值,而“本质论”将戏剧的艺术审美功能作为主要目标。创作性戏剧在教育的应用中,自然具有“工具”的色彩,而“审美”虽然不是最主要的目的,也是其必定具备的要义。角色扮演—讨论—复演,是创作性戏剧活动的一般程序,在这个过程中,儿童既是演员,也是观众,通过扮演、观演,他们运用自己已有的知识经验观察、参与和回应,逐渐建立有效的批判能力,从而认识自己,并探求自身和世界的意义。经由这个感知、理解、想象、移情、内化的过程,儿童的审美能力得到提升。

在我国,将戏剧与素质教育联系起来的历史也有百年了。20世纪初,蔡元培就在多次演讲中,将戏剧与公民的素质教育联系起来,把它视为改良社会的“最重要的一种社会教育的机关”;^[4]同时期,张伯苓在天津南开大学倡导新剧运动,借戏剧为培养大学生的团队合作精神、为人处世的能力和塑造完全人格服务;1947年,宋庆龄创办中国福利会儿童艺术剧院时的讲话,强调通过儿童戏剧提高儿童素质。身处新世纪的我们,有责任将戏剧更好地运用到教育中,为提高儿童综合素质、培养儿童健全人格做出更大贡献。

二、两种范式:创作性戏剧于儿童教育领域之应用

张晓华将教育戏剧(DIE)、教育剧场(TIE)、儿童剧场(Children's Theatre)、少年剧场(Youth Theatre)与社区戏剧、戏剧治疗等形式并列为创作性戏剧的应

用领域。^[5]只是,本来戏剧在大陆地区普及就不甚广,而创作性戏剧更是新兴事物,并未在所有领域得以应用,目前,它在儿童教育中的应用有两种主要范式。

(一)课程整合:创作性戏剧在学校教学中的应用

创作性戏剧在学校课程整合中的主要做法是将戏剧元素整合在科目的内容教学中,目的是活化课程,让教学立体化、活泼化,让学习游戏化、生活化。这是一种以学生为中心、以学习为本位的整合,帮助教师最大限度地激发儿童的学习兴趣及探究欲望,通过自主的探究、体验过程,加深对知识经验的理解,从而达到更好的教学效果。

关于创作性戏剧与课程的整合,幼儿园、小学很多课程都适合。厦门西林幼儿园大班开展的创作性戏剧活动“着火了怎么办”将戏剧元素与幼儿园语言、社会、科学领域整合,目标是能根据情境正确地使用语言表达,恰当使用表情、肢体动作传递情感,掌握火灾自救的经验,体会助人的快乐。在老师与孩子共同创设的“着火了”的情境中,一群孩子大叫“着火了”——“着火了”,置身其中的孩子真有“着火了”的紧张和害怕——老师、同学发问:该怎么办?屋里的孩子紧急应对,第一反应:打119火警电话——如果房里没有电话或电话出故障了怎么办?呼救、大声呼救——听到呼救,屋外的孩子回应:赶紧打119火警电话——然后“呜……”一组孩子扮演消防员,开着消防车来到现场救火。第二组在表演到呼救时,老师启发同学问:如果楼层高,外面的人根本听不到呼喊声怎么办?孩子们纷纷说:“朝窗外敲脸盆等能发出声响的东西,引起别人的注意”、“朝窗外扔‘SOS’的纸条引起注意,进行求助”——通过变换组别,孩子们变换角色,继续体验——最后,小朋友们在老师的带领下,用湿毛巾捂着鼻子猫着腰沿着撤离路线逃生。

与传统课堂相比,这类整合了戏剧元素的创作性戏剧活动课堂,较有助于提高儿童的综合素质。首先,创作性戏剧活动中,设计者(一般是老师)致力于让儿童“身临其境”,创造他们发问的机会,引导他们思考问题。孩子们根据情境进入角色,由于没有固定脚本,他们在“被迫反应”的语境中,学会编造简洁的台词和形象化的动作来传情达意,提高了语言表达能力和肢体语言的表现力。其次,通过单个的角色体验和角色互换,有利于增进孩子对事件的客观、全面的理解,启发

孩子进行探索和深度思考,这是创作性戏剧的深层教育功能。在创作性戏剧中,孩子不是单纯地进行个人扮演,他需要处理各个角色之间的关系、对他人的行为迅速做出反应,这即是一个独立思考的过程。比如:看到有人在房屋里玩火,马上说:不可以玩火,危险!听到别人的求助后飞快地跑动,寻找电话报警等等。再次,孩子在角色体验中通过对现实生活的联想,其真实反应超越原有的水平,从而完成新知识、新经验的建构。在表演过程中,孩子们首先是模仿,通过模仿他人投射自己,然后以“现在的我”为基础,尝试新的可能,最终不仅获得了认知,也超越了现实的水平。

创作性戏剧整合课中,作为引导者的教师,要能及时接受、分析信息并迅速作出反应,自如地掌控整个活动过程,毋庸置疑,这些对教师的综合能力提出了较高要求:需要具备一定的教育学、心理学和戏剧学方面的知识。这类整合课,对习惯传统教学方式的老教师来说,的确是一大挑战,他们需要突破传统的课堂教学价值观和课堂过程观。

(二)戏剧工作坊(Drama Workshop):创作性戏剧于儿童教育的另一种应用

工作坊(workshop)一词,最早出现在教育与心理学的研究领域中。20世纪60年代美国的景观设计大师劳伦斯·哈普林(Lawrence·Halprin)将“工作坊”的概念引用到都市计划之中,成为可以提供各种不同立场、族群的人们思考、探讨、相互交流的一种方式。作为一种学习模式,工作坊的形式同戏剧的内容相结合,就形成了戏剧工作坊。以工作坊形式来进行集体学习、研讨、体验、表演、创作戏剧等创作性戏剧活动的模式,我们称之为创作性戏剧工作坊。

创作性戏剧工作坊因其活动开展地点、参与对象和活动目的的不同而有所区别。一种是基于学校“戏剧精英”教育的创作性戏剧工作坊,称之为“戏剧精英”是因为加入其中的学生具有较好的表演资质。与整合性课程的目标不同,这类工作坊的学生往往接受更为系统的感知训练,也注重最后的表演展示。毕业于上海戏剧学院的张忱婷,是上海浦东新区少年宫的戏剧指导老师,在她的指导下,上海华林小学“以戏剧表演为抓手、以艺术教育为特色”的课程改革,走上了一个全新的教育模式,并取得显著成效。当初面对华林小学剧团的未经传统的“台词、形体、表演”戏剧训练的小演员时,张老师就是以创作性戏剧工作坊的形式,通过有趣的戏剧游戏,

开发他们的感知反应,在过程中不断激发想象力,让他们自然地表达体验。张老师说:“通过‘解放游戏’‘注意游戏’‘想象游戏’‘行动游戏’‘观察游戏’,孩子们建立了融汇变通的思维方式,非凡出众的创造能力,他们在舞台上自如、真实、像玩一样地演戏。终于,生动的角色诞生了……”^[6]¹⁵¹创造力激发出来,灵感多了,点子就多了。儿童剧《耳朵飞了》就是这些孩子与张老师一起创作的节目,2007年2月,以非现实主义的戏剧张力,简单的道具,自然的表演,赢得了全国小学“校园剧”展演一等奖!

“填鸭式”的刻板教学和沉重的学业负担,让儿童的天性备受压抑,这与素质教育所要求的丰富的感知、完善的人格目标南辕北辙。这个儿童剧的成功,给儿童的素质教育带来很好的启示:首先,绝大部分儿童是富有灵感和创意的,关键就在于怎样挖掘儿童的这些能力并展示出来。创作性戏剧工作坊的成功,就在于它通过系统的感知训练操练心理力量,让儿童身体内部的感觉、情感和直觉都能得到练习,“孩子们找到了一种新的表达方式:敏锐地将身体积极地参与到戏剧行动中,情感穿梭于身体的每一个部位——用手指想、用膝盖听,用肚子笑,用肩膀哭,用脚趾闻,用屁股看……”^[6]¹⁵³感知丰富了,想象力、创造力才有丰富的可能。其次,即便是简单的道具也能带来超常的感染力,创作性戏剧的高明之处就在于释放了儿童的天性,让表演富于生命力。创作性戏剧的游戏,善于激发儿童的想象力,将自己的想法、情感投射在表演中,各种情感得到宣泄,消极的、沉重的人生体验得到释放,情感得到“净化”,人的全面发展就成为可能;主题活动的创造性过程,使儿童的想象力、创造力得到极好的调动和激发,一次次的创作,一次次的修改,活跃思维,启迪智慧,不断地超越自我,“最近发展区”在良师的指导下达到非一般的高度。

性质与此相仿的还有校外培训机构的创作性戏剧工作坊,它由专业戏剧教育工作者或推广者创办,对扩大创作性戏剧对儿童教育的影响也起着不小的作用。抓马宝贝(Drama Rainbow)是国内首家引入教育戏剧的早教机构,其理念是“在戏剧中,探索世界,发现自己,让创造力成为孩子的本能,运用珍贵的想象力,在戏剧与游戏中愉快地成长。”^①除了经典课程,这个教育中心还有很多创作性戏剧工作坊

的展示活动,如《小红帽》《三只小猪》《该不该救狼》《另一面的我》《国王的药》等等。

2011年12月,抓马宝贝举办了四场名为《国王的药》的展示活动。“很久很久之前,在一个遥远的国度里,国王拥有一颗可以包治百病的药。不料,一天,一名小偷潜入国王的寝宫,想偷走这颗药……士兵们抓住了小偷,把他送到审判庭上。小偷却申辩说,她是一位母亲,偷这颗药是为了救她的孩子。如果没有这颗药,孩子马上就要死了……法庭陷入了两难的境地:究竟应该判定这名小偷有罪还是无罪呢?……戏剧活动中的不少角色是小观众的即兴参与,老师开场就让小观众们找一个最为舒服的位置最为舒服的姿势坐下,目的是为他们营造自由的创意空间,然后,根据这个空间,让孩子们通过自己的视觉,对有些事情、一些物品进行观察,选择扮演一个人物,在故事中去处理所发生的危机。国王、士兵、小偷、法官……都在老师的引导下,就这个看似简单的故事探讨严肃而深刻的命题:当情感与道德、法律发生碰撞的时候,我们如何抉择?如何审判?当人性的需要与严格的制度发生碰撞时,我们是否可以网开一面?有的孩子说:“就算妈妈是为了救她的孩子,偷盗的行为也是不可原谅的。如果全天下的人有了病都来偷药的话,那王国就会乱的!”有的说:“妈妈可以为了孩子做任何事,所以我觉得妈妈是无罪的!”有的说:“国王不应该独享这颗药,他应该让科学家们发明研制新技术,让天下有病的人都能治好病!”……^[7]

这类创作性戏剧活动,已不再是简单有趣的认知行动,也超越了身体的感知觉的开发,而是直接指向人的内心深处。首先,专业的戏剧教师精心建构了一个真实与虚幻的情境,比如,舞台的简单一角,这里是“苹果”,那里是“香蕉”——让参与者觉得身边寻常的东西也变得奇妙,注意力得到吸引,他们开始停下脚步思索情境中的深意;其次,即兴表演的过程中,教师善于利用区分现实与虚构心理边界的“间距效应”营造心理距离,这种心理距离有利于参与者自由地表达想法、自在地运用肢体,因为孩子们认为“我在扮演他人”,所以不用担心表演是否恰当,是否表现出真正的自己,而正是这种独特的心理状态,有利于唤起人的潜能;再次,通过即兴戏剧,发起的“有罪还是无罪”的追问直达心灵深处,目的就

^①参见抓马宝贝官方网站(<http://www.dramarainbow.com>)有关“抓马理念”的表述。

是通过剧中人物的生活的观照来认识理解不同的人的生活遭遇、生存方式,从而获得经验的丰富和自身的成长。严肃深刻的命题经过孩子们身临其境的不同角色体验得到了更好的理解,戏剧的最终结果,不是要一个标准答案,也没有标准答案,但是通过回答,我们可以看出孩子对问题的成熟、严肃的思考。

这类创作性戏剧工作坊,更关注孩子们对“我是谁”的审视,“成长,从认识自己开始!”^①开放式的探讨,给予孩子没有压力和限制的思想驰骋的自由,孩子的独立思考,让我们的世界具备更多的可能性,这也是儿童素质教育渴望达到的目标。

此外,还有旨在进行戏剧教学师资培训的创作性戏剧工作坊。不论是创作性戏剧的研究者还是推广者都指出,创作性戏剧活动开展中遇到的最大障碍就是师资问题。出于对这个问题的充分认识,新世纪以来,有志于开展创作性戏剧活动的一些教育部门、戏剧教育推广者(机构)纷纷举办相关的论坛、培训活动,以期更好地推动创作性戏剧活动的开展。被称为“中国教育戏剧第一人”的李婴宁创办的“李婴宁戏剧与教育发展中心”、上海李婴宁戏剧工作室,开展了一系列的工作坊活动,经常邀请英国、美国的教育戏剧专家亲临现场指导活动,有成熟的故事剧场演出,也有关于想象力、创造力的震撼心灵、开启智慧的工作坊,这类活动既专业又前沿,将戏剧教师的创新教育、教学探索带到新的高度。

三、结语

18世纪的卢梭在他的教育小说《爱弥儿》中,对现代的儿童和童年发出充满激情的呐喊,并指出:孩子的学习不是透过文字,而是透过经历;不是透过书本,而是透过生活。一个多世纪过去了,对于童年的观念、教育的理念,我们一直在追随西方的脚步,只是,由于主客观原因,我们在儿童教育方面的不少做法又是滞后的。我们一直呼吁解放儿童天性,改变教学方式,竭力培养他们的想象力和创造力,但实际做法却又大相径庭。“成绩第一”论依然统治中小学校园,“高分低能”现象依然普遍存在,这与国家的素质教育政策导向是相悖的。创作性戏剧,作为戏剧教育

的一种形式,无论在学校内外,都给儿童素质教育带来一股清新之风,这是引导儿童主观能动性的教学方法,是激活儿童心理潜能、形成完全人格的有效路径。

有人评价,我们的传统教育把不同的人变成同一种,而西方的戏剧教育则让每一个不同的人去发展他的不同。美国的创意产业如此发达,与它作为戏剧大国拥有逐级递进的金字塔形的教育戏剧体系不无关系。我们要打破应试教育生产“同一种人”的魔咒,“不把学生看作容纳知识的‘空罐子’,而将之视为‘可以开出花朵的种子’”(Bolton^②,1985年)^[8]尊重儿童个性的不同,关注他们自身的发现与主动发展,对此,创作性戏剧教育有着不可替代的作用。

创作性戏剧的推广、普及是深化素质教育改革的需要,是时代对全人教育的呼唤。积极推动创作性戏剧,助力儿童想象力和创造力的培育,惟其如此,才能使我们的教育跟上时代的脚步,与国际接轨。创作性戏剧又是一种张扬儿童欢乐情绪和生命力的一种教育形式,大力开展创作性戏剧活动,中国的儿童素质教育将更加理想!

【参考文献】

- [1] Davis, J H, Behm, T. Terminology of drama/theatre withand for children: A redefinition [J]. Children's Theatre Review, 1978, (1): 10 - 11.
- [2] 叶澜. 学校深化素质教育研究——以“新基础教育”学校转型性变革研究为例[J]. 基础教育, 2011(8): 20.
- [3] 肖晓玛. 杜威学校的教育戏剧特色探略[J]. 教育评论, 2014 (11): 162 - 164.
- [4] 高平叔. 市民对于教育之义务——在京师市民会的演说词[M]//蔡元培教育论著选. 北京: 人民教育出版社, 1991: 280 - 282.
- [5] 张晓华. 创作性戏剧教学原理与实作[M]. 上海: 上海书店出版社, 2011.
- [6] 张忱婷. 耳朵的声音[M]. 上海: 少年儿童出版社, 2006.
- [7] DRAMA L. 教育戏剧展示《国王的药》——带孩子探索严肃的命题[EB/OL]. [2015 - 12. 20]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_794deb9c0101010zuw.htm.
- [8] 陆佳颖, 李晓文, 苏婧. 教育戏剧: 一条可开发的心理潜能发展路径[J]. 华东师范大学学报: 教育科学版, 2012(3): 50.

①抓马宝贝官方网站(<http://www.dramarainbow.com>)首页: “Knowing yourself”(成长, 从认识自己开始)。

②凯文·勃顿(Gavin Bolton), 英国杜尔汉大学(The University of Durham)教育戏剧学之硕士、博士指导教授, 曾任英国“国家教育戏剧与儿童剧场协会”(National Association of Drama in Educaion and Children's Theatre)主席。