

教育戏剧在语文教学中的应用情报综述

曹樱子 张铭懿

(上海市徐汇区汇师小学 上海 200030)

摘要:教育戏剧作为一种教学法,它的价值追求与语文课程的育人要求有许多共通之处。本文梳理了关于教育戏剧的研究,以及教育戏剧应用于语文教学的研究,发现教育戏剧能够培育学生的语文核心素养,促进其社会性发展。但由于现有研究缺乏系统性、规律性、科学性,还不够深入,阻碍了教育戏剧的功能发挥与价值凸显,因此,亟待更多研究与探索。

关键词:教育戏剧 语文教学 语文核心素养

中图分类号:G633.3 **文献标识码:**A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2023.06.172

一、关于教育戏剧的研究

1. 理论研究

(1) 概念辨析

教育戏剧的名称在国际上并不统一,英国等欧洲国家一般称之为“Drama in Education”(简称DIE),美国将其称为“Creative Drama”,我国对此翻译也存在差异,将其称为“教育戏剧”“戏剧教育”“创作性戏剧”“戏剧教学法”等。但仔细辨析,其内涵并不统一。具体说来,关于“教育戏剧”的概念辨析主要集中在以下几个方面的讨论上。

①教育戏剧与戏剧教育

教育戏剧的理念最初起源于英国,被称为DIE,在发展中其内涵不断扩大延伸,广义意义的教育戏剧是指应用在基础教育领域的戏剧活动;狭义意义的教育戏剧是指将戏剧技巧融入学校学科教学中,成为学校教学工具和媒介。而戏剧教育是将戏剧作为教学内容的一种艺术教育,目的是培养具有专业戏剧素养的人才以及普及戏剧的知识型人才。

潘志伟在其硕士论文中认为,这一现象揭示了教育戏剧和戏剧教育之间存在着千丝万缕的联系。教育戏剧源于戏剧教育,在培养人才的过程中,一些戏剧元素植入到了教育之中,成就了教育戏剧。但戏剧教育本身也是教育的一个类别,因此,教育戏剧和戏剧教育是一种交叉关系。

②教育戏剧与创作性戏剧

在美国,DIE被称为“Creative Drama”,美国儿童剧场联盟给出的定义是:创作性戏剧是一种即兴的、非演出的、以过程为中心的戏剧形式,参与者在引导者的指导下想象、扮演和反思人类真实的经验或想象的体验。仔细比较,不难发现,创作性戏剧则强调戏剧的即兴、非演出性、过程性,

其作用范围也不一定局限于学校或教学中。

③教育戏剧与戏剧教学法

学者王添强将教育戏剧称作“戏剧教学法”,即狭义上的教育戏剧的概念:将戏剧技巧融入学校学科教学中,成为学校教学工具和媒介。我国学者徐俊也提出把DIE译为更通俗易懂的“戏剧教学法”,对外延后的教育戏剧概念进行重新定义。可见,“戏剧教学法”是将教育戏剧看作了一种教学策略,来促进学科教学。

(2) 价值与功能

教育戏剧的理论研究中更加关注价值与功能的研究。英文文献时常关注实践价值,强调戏剧对社会的改造功能。20世纪80、90年代,许多学者开始关注教育戏剧作为一种全新的教学方法的价值与功能。

例如,如孙家绣认为教育戏剧增强了儿童的学习兴趣。华文提到教育戏剧有助于发展孩子的“自我”想象力。杨帆提出教育戏剧有利于发展儿童的思维能力、语言技能、审美艺术感和创造力的观点。王毅博士认为教育戏剧对儿童的社会性发展、自我意识与想象力培养都具有独特的价值,对学校教育改革有推动作用。赵小凤、李如密在论文中归纳了教育戏剧的三大特征,即“具身化、过程化、全人化”,并提出教育戏剧能够通过一定的教学活动,提升学生的核心素养,形成学生的共生理念,释放学生的天性潜质,让课堂回归教学的本征。

2. 应用研究

教育戏剧作为一种舶来品,在本土化的研究探索中,常常受到中国学校教育传统的影响,尤其是由于文化差异而带来的阻抗。这些阻抗促使着教育戏剧在中国学校教育的实践

中, 在对发展核心素养的认识上, 课堂组织形式所呈现的时空关系上, 师生关系中教师的角色定位上, 教学过程中的权力关系转换上, 不断发生着变化。可以看出, 教育戏剧在中国的发展中, 其自身内涵被窄化。更多地时候, 研究者把它作为一种教学方法, 探索的是在各学科课程中的教学应用。在基础教育领域, 有把教育戏剧应用在语文课堂教学、英语课堂教学、数学课堂教学、历史课堂教学等学科教学中的, 如张琼、王静、麦毅芬等; 有把教育戏剧应用在学生心理健康辅导中的, 如陆佳颖、马利文、廖冬梅等; 也有把教育戏剧作为单独的课程应用在学校社团活动中的, 如卢立涛、张军、张力等。

二、关于教育戏剧在语文教学中的应用研究

通过上述内容的论证, 本文认为当把教育戏剧理解为以教育为目的的一种教学形式时, 它指的是教师依据学生的身心特点、兴趣爱好等因素, 根据学科教学目标与教学内容, 借助于戏剧元素与技巧进行教学设计、授课。在授课过程中, 学生能在互动关系中亲身体验, 发挥想象, 获得知识、美感、人际交往经验, 增进智能。

2008年以来, 教育工作者就开始探索教育戏剧在语文教学中的应用, 这些研究可以分为现状研究、价值研究和策略研究。

1. 现状研究

在现状研究方面, 刘建梅的硕士论文发现具有代表性。

她详细梳理了自1998年到2018年这二十年间, 教育戏剧应用于语文教学的研究, 发现由于教育戏剧引入大陆的时间还较短, 本土对于教育戏剧的基本理论研究还不深入, 应用研究还不全面。大部分应用研究仅仅就语文教学的一个方面或几个方面进行了论述, 内容显得单薄。

同时, 她通过对长三角地区部分城市1600名语文教师的问卷调查和6名具有相关教学经验的教师访谈发现: (1) 一线教师对教育戏剧的理论知识没有全面、准确的认识。(2) 一线教师对教育戏剧的情感倾向和行为倾向不一致。虽然绝大部分教师表示“喜欢应用教育戏剧”, 但仅有一半的教师表示“非常愿意参加培训研讨”, 同时也指出在承担教学工作的同时, 还要负责班级管理, 对实际运用并不热衷。(3) 在教学实施方面, 教师在运用教育戏剧进行教学设计、教学评价时的意识和能力都比较薄弱, 具有随意性、盲目性的特点。教学内容完成后, 教师也鲜少反思和改进自己的教学。

2. 价值研究

在价值研究方面, 不少研究者认为表演是儿童的天性,

符合儿童更多地需要和兴趣, 因此, 儿童乐于投身此类活动中, 并在过程中获得精神上的满足, 建立自我概念和价值, 形成健全的人格。戏剧创造性、活动性的特性能够增进他们的思考, 提升想象和创作能力, 培养审美能力, 也能够促进学生之间的表达、交流, 形成合作互助的关系, 培养他们解决问题的技能和社交能力。

同时, 戏剧与语文课程在诸多方面都有契合。而正是这些高度的契合, 使得教育戏剧应用于语文课堂教学成为一种可能, 并有探索和实施价值的教学方式。一些教育研究者在他们的硕士论文中探讨了教育戏剧在语文课堂中应用的积极意义。张明月认为戏剧和语文课程都注重“实践性”“学习的过程”“回归生活”, 都注重对学生审美力和创造力的培育。顾纾通过普通组与实验组教学效果地对比, 证明了使用戏剧方式教学确实有助于提高学生的学习兴趣, 提高教学效果。钟明璇认为在识字、写字、拼音教学、阅读教学、写作教学、口语交际教学、综合性教学中引用适用于课堂教学的戏剧元素与方式进行教学, 有助于带来良好的教学效果。刘建梅则从语文教学的工具性、人文性两个方面, 细致地探讨了教育戏剧在小学语文教学不同模块中的运用价值。

3. 策略研究

策略研究按照语文教学的课型分类, 大致可以分为在阅读教学中的应用策略研究和在写作教学中的应用策略研究。

在阅读教学中的策略研究方面, 有些研究提到了教学的基本流程, 如徐佩佩介绍了她探索出的流程包括破冰游戏-构建场景-身体雕塑-介入文本-分组呈现-瞬间定格-提出问题等步骤。有些提到了应用原则, 如谭宇翼提出戏剧教学法在小学语文课堂中应用时要注意和教学内容、信息技术手段相结合的观点。有些总结了具体的方法, 如林频、魏登尖等提炼了情景前置法、情景再现法、核心片段法、再续创编法、抽离重构法、情景置换法等应用方法; 麦毅芬分享了运用“教师入戏”“画面定格”等教育戏剧范式的做法、经验和感受; 张琼总结的方法包括运用角色朗读分析表分析人物对话、课堂即兴表演、编演课本剧、创编剧本等。

而在写作教学中的应用策略研究, 数量就相对较少了。潘志伟通过行动研究范式, 辅以访谈法和观察法, 对小学一个班级的语文写话教学展开个案研究, 提炼出了可用的教学策略: 抓住戏剧元素制定教学目标、抓住戏剧冲突建构文字内容、抓住戏剧过程指导写话练习、立足写话要求创建适度评价。陆怡在总结教学经验后, 提出利用教育戏剧创设写作情境唤起写作灵感, 利用教育戏剧丰富生命体验产生人生感

悟,利用教育戏剧引导学生真情表达,利用教育戏剧优化写作习惯四条应用策略。无独有偶,谭萍也在总结教学经验后提出了三条应用策略,即沉浸戏剧体验,丰富写作素材和情感体验;指导戏剧表演,激发写作兴趣和灵感;延伸戏剧思考,培养思维能力和写作意识。

三、已有研究的启示和存在的不足

1. 已有研究的启示

(1) 促进学生语文核心素养发展

因为教育戏剧能够再造人的情境,增强人与人之间的关系,为学生的语言实践活动提供真实的运用情境。学生在教育戏剧的情境之中,在与他人的真实的互动中,体悟语言的功能与乐趣。他们调动身体的各个感官去“感悟、体会、实践”语言,以听、说、读、写、演的形式学习语言技能,灵活自如地表达个人的观点与见解,增强对文字的敏锐度,提升语言能力。同时,语文学科的学习也是一个不断重塑和创造的过程。教育戏剧也能为语言链的发展提供一个巧妙的转换情境。学生在情境中通过揣摩和想象进行创造性的演出,实现从“理解”到“想象”到“表达”的转换,极大地锻炼了思维能力。在表演中,学生又能够在真实和想象的时空中自由穿梭,通过个人形象化的表达和舞台环境的无声传达,将情感、态度、观念淋漓尽致地表现出来。没有一定的审美趣味、审美能力,就不可能有精彩纷呈的戏剧效果。可以说,教育戏剧把一些内隐的人类情趣通过可听可视可感的符号表现了出来。因此,在这一过程中,学生的审美趣味、审美能力也得到了深刻的培育和发展。

(2) 促进学生社会性发展

在教育戏剧中,学生能够通过“角色扮演”“集体仪式”“对话交往”等活动获得社会性发展。

在角色扮演中,学生借由经历体验不同的角色,认知角色的社会属性,理解自己与角色之间的距离,创造性表演,从而实现了与自我、与他人、与世界的关系建构。

在集体仪式中,学生作为表演者,能够与“台下观众”(即课堂教学中的其他主体)通过社会性情感的催化,在心灵上产生共鸣,凸显学科育人的价值。

教育戏剧同时拥有了“教育”“戏剧”共同的本质——对话,从而能够产生并维系人的社会及社会化过程。学生在对话中,对其他生命个体产生好奇,并与之分享,产生联系,发展理解他人、尊重他人的品质,不断强化自身的社会性。

综上所述,教育戏剧为发展学生语文学科核心素养提供了方法和途径,还能促进其社会性发展,因此,具有极大的

实践意义与价值。

2. 已有研究存在的不足

虽然研究者们对于教育戏剧在语文教学中具有的应用价值达成了共识,但从已有研究来看,因为部分研究者缺乏对“教育戏剧”这一教学法的系统学习和深入了解,教学实践呈现出随意性、盲目性和碎片化特征,研究的科学性有待考证。因此,对于这一教学法的策略研究,应结合学生年龄特点,依托部编版语文教材,进行系统性、结构化的设计与循环实证,从而充分地发挥其功能价值。

参考文献

- [1]潘志伟.教育戏剧应用于小学语文写话教学中的行动研究[D].南京:南京师范大学,2020.
- [2]徐俊.教育戏剧的定义:“教育戏剧学”的概念基石[J].湖南师范大学教育科学学报,2014,13(06):31-37.
- [3]王添强.教育戏剧中国本土化实践案例(小学篇)[M].北京:北京语言大学出版社,2019.
- [4]王毅.学校教育戏剧研究[D].上海:华东师范大学,2019.
- [5]杨帆.儿童教育戏剧在学校教育中的价值与应用[J].戏剧之家,2022(07):52-54.
- [6]赵小凤,李如密.教育戏剧的内涵、特征与价值[J].当代教育与文化,2018,10(03):21-26
- [7]刘建梅.教育戏剧在小学语文教学中的应用现状研究[D].上海:上海师范大学,2019.
- [8]张明月.论教育戏剧在语文教学中的运用[D].华东师范大学,2012.
- [9]顾纾.教育戏剧在小学语文课堂教学中的实践探索[D].上海:上海师范大学,2015.
- [10]钟明璇.论戏剧对小学语文教学的辅助作用[D].北京:中央民族大学,2016.
- [11]陆怡.“教育戏剧”融入小学语文习作教学的有效策略[J].课外语文,2020(25):128-129.
- [12]潘志伟.教育戏剧应用于小学语文写话教学中的行动研究[D].南京:南京师范大学,2020.
- [13]林频,魏登尖.教育戏剧在小学语文阅读教学中应用六法[J].青海教育,2018(06):30-31.
- [14]谭宇翼.戏剧教学法在小学语文教学中的应用探讨[J].课程教育研究,2019(18):151-152.