

戏剧教育融入中小学美育教育的重要性

刘巍

枣庄学院传媒学院

DOI:10.12238/mef.v4i10.4098

[摘要] 戏剧是一门综合艺术,能够激发青少年的想象力和创造力,使其建立自信心与同理心,最终实现高情商的素质教育。近年来,国家越来越重视青少年素质教育,并相继在小学、中学开展戏剧课程,旨在推进青少年德智体的全面发展。本文探讨了戏剧教育能够培养青少年的观察能力、感受能力、适应能力、合作能力、表达能力等,并在此基础上分析了戏剧教育在融入中小学美育教育等方面所起到的重要作用。

[关键词] 戏剧教育;青少年;素质教育;人格塑造

中图分类号: G621

文献标识码: A

The Importance of Integrating Drama Education into Aesthetic Education in Primary and Secondary Schools

LIU Wei

School of Media, Zaozhuang University

[Abstract] Drama is a comprehensive art, which can stimulate the imagination and creativity of young people, build their confidence and empathy, and ultimately achieve quality-oriented education of high EQ. In recent years, our country has paid more and more attention to quality-oriented education of teenagers and has successively set up drama courses in primary and middle schools, aiming to promote the all-round development of young people's moral, intellectual and physical development. This paper discusses that drama education can cultivate teenagers' observation ability, feeling ability, adaptability, cooperation ability, expression ability and so on, and analyzes the important role of drama education in the integration of aesthetic education in primary and secondary schools.

[Key words] drama education; teenagers; quality-oriented education; personality shaping

戏剧教育在人类文明发展中占有重要地位,它以独特的启发性和功能性渗透在人类的发展史中。戏剧教育具有传承民族文化、培养民族自豪感的作用,是传承中国文化的重要载体。2015年9月28日,国务院办公厅印发《关于加强和改进学校美育工作的意见》提到,至2018年各级、各类学校要开设丰富优质的美育课程。学校美育课程主要包括音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视等。2016年4月6日,教育部召开新闻发布会指出,推进高雅艺术进校园,戏剧、戏曲进校园。戏剧是一门由演员扮演角色、表演情节、显示规定情境的艺术,它包含了文学、导演、表演、音乐、美术、舞蹈

等许多种艺术形式。戏剧教育可以提高青少年的道德素养,使青少年通过身临其境地表演,设身处地地站在他人的立场看待事物,在潜移默化中使自己的人生观、价值观、世界观得到完善。本文将探讨戏剧教育有益于培养青少年的观察能力、感受能力、适应能力、合作能力、表达能力等,并深入分析以戏剧课程为载体,以浸润的方式促进青少年人格的养成,使其树立正确的人生观、价值观,塑造真善美的心灵。

1 培养青少年细致而敏锐的观察能力

戏剧是模拟生活、再现生活、反思生活的载体。在戏剧创作中,青少年需

要扮演生活中的人物形象。而要想塑造的栩栩如生,就要对生活中千差万别,风格各异的人物形象进行观察与模仿,观察人物的外貌、穿着、打扮,走路的姿势、步态、习惯,说话的方式、态度、状态,以及不同社会阶层人的处事方式和行为模式,并在捕捉人物外部特征的基础上,深入了解和感受人物的心理特征和内心情感的变化。青少年对生活中形形色色的人物有了观察和认识以后,才能积累大量的人物形象素材,塑造出性格鲜明的人物形象。在这个过程中青少年养成了善于捕捉生活细节的观察力。良好的观察力是青少年认识世界、改造世界的基本能力。通过观察可以区

分事物的一般特征、发掘事物的本质特征、提出新问题、为他们学习和工作提供有价值的依据。

2 培养青少年真挚的感受能力

有些青少年以自我为中心,不知道如何与别人进行交流,始终站在自己的角度思考问题,不懂得站在对方的角度去感受对方的所思所想,从而导致与父母、同学关系不融洽,性格越来越孤僻。

戏剧教育可以丰富青少年的感知,培养社会情商。在戏剧排练中,青少年需要扮演不同的人物形象,感受剧本中人物的内心情感、喜怒哀乐,走进剧中人物的内心世界,站在他们的角度思考问题,从而对剧中人物有深刻的认识。

例如在戏剧课堂上,学生扮演医生的角色,通过这个人物的塑造,学生能够体会到作为一名医生的责任与担当、艰辛和不易。而在实际生活中,这名学生的母亲就是一名医生,经常因为加班回家很晚,母子之间很少进行交流,他也不能理解他的母亲。通过这次戏剧排练,让他走进了医生的内心世界,从而消除了之前对于母亲的不解。对于青少年来讲,只有真正切身感受到的东西才是最真实的。由于生活圈子窄,青少年的生活范围多是家庭、学校,很少有机会和别人深入交流与沟通,走进别人的内心世界。戏剧教育的规定情境虽然是虚构的,但是带给青少年的生活体验却是真挚的。要想塑造有血有肉的人物形象,就必须了解各个时代的风貌和人们的思想观念,真正理解这个人物的精神世界,从而反思自我的存在,更加深刻的感悟生活。

3 培养青少年灵活的适应能力

很多青少年在生活中自卑、内向,内心经常处在紧张的状态。每当进入一个陌生的环境、接触陌生人的时候,往往会产生陌生感、孤独感、恐惧感,以至于惊慌失措,无法适应陌生的环境,也不知道如何和陌生人交流。所以加深对环境的了解,对他人的了解、对自己的了解以及适应、融入陌生环境的方法是青少年在成长过程中需要掌握的。在戏剧练习中,解放天性的练习是通过游

戏的方式解放学生的肢体和心理,能够让青少年的身体有意识的放松,消除身体上和心理上多余的紧张,从而进入表演状态。我曾经让学生做过一个练习,假如来到一个杳无人烟的荒岛,应当如何生存;又如来到一个从未去过的地方,周围都是陌生人,应当如何与他们建立联系。经常做这种练习,会让学生相信这个规定情境,学生也会想尽办法去适应这个未知的环境,而产生陌生感与恐惧感的主要原因是对环境 and 未来充满了未知。因此,在戏剧课堂上经常设置一些类似的情境,能够带给学生对实际生活的体验,在陌生的环境里不断地克服困难、解决问题、适应环境,这种经验延伸到生活中就会消除多余的紧张和压力,从而建立自信,掌握适应不断变化的环境的能力。

4 培养青少年的团队合作能力

有些青少年不合群,不能融入到集体中,也不主动地和他人交往。戏剧创作需要团队合作来完成一出戏的排练,编剧、导演、演员、舞美、化妆、服装等各司其职。排练过程中,编剧之间各抒己见,表达对剧本的看法;导演要对演员的表演进行批评指正;演员之间要互相交流对角色的看法;舞美需要和导演沟通如何布置场景,由此团队合作能力在戏剧创作中特别重要。如果不能有效的沟通,必然会影响排练计划的顺利进行。因此,戏剧教育可以有意识的培养学生的团队精神和协作能力。在排练过程中,老师要为学生营造轻松的交流氛围,让学生多表达自己的观点,在轻松的环境中交流思想,碰撞出灵感的火花,激励学生只有团队积极合作才创作出好的作品。并且让学生明白,不论角色大小都要积极的去表演,没有小角色,只有小演员。通过戏剧演出,提升青少年的自信心和交际能力,增强青少年的团队凝聚力和集体荣誉感。

5 培养青少年的语言表达能力

现在青少年越来越重视语言表达能力的提高,优秀的表达能力是个人综合能力素质的展现之一,可以增强自信心,提高心理素质,对青少年的前途有十分

积极的影响。

在语言表达上,要吐字清晰、有逻辑性。当众演讲时,能够抑扬顿挫、准确生动的表达自己的所思所想和内心情感,并富有感染力。而参与戏剧表演,可以训练青少年的表达能力和胆量,剧本中的独白、对白、旁白都是经过设计安排的,在修辞、造句上都非常的精炼,青少年可以从中学习对话的方式、态度、语气和情感的表达。台词基本功的训练,可以让声音变得洪亮,说话时字正腔圆、优美动听。戏剧语言非常重视语言情绪的表达,演员在说台词时,需要把对人物的内心体验传递给观众,使观众受到感染。语言的外部体现手段在戏剧表演时也非常重要,青少年在戏剧表演中可以掌握语言的基本技能,如声音的高低、强弱、刚柔,语气的控制与变化,语调的抑扬顿挫,语言的速度与节奏以及重音、停顿等,只有利用好这些外部手段,再配合对角色的理解,才能够准确生动的表达剧中人物的思想情感,同时也提升了自己的语言表达能力。

6 培养青少年解决问题的能力

青少年在接触社会初期,因为社会经历少,难以适应复杂的人际关系,更不懂得处理困难和复杂的事情,导致一些青少年遇到问题躲着走,碰到困难绕着行,而戏剧教育恰恰给了青少年一个体验机会。在角色扮演中,青少年需要考虑扮演的是一个什么样的人物?遇到的困难是什么?需要解决的问题是什么?如果自己处在角色的处境中会做什么?为什么这么做?青少年必须在不同的规定情境中,把自己想象成不同的人,真正的体验剧中人物的生活,面对剧中人物的困境,不断地尝试用不同的办法克服困难、解决问题。以少儿戏剧《绿野仙踪》为例:在经历过许多困难以后,稻草人由没有脑子变得非常聪明。铁皮人由没有情感变得非常有爱心。狮子由胆小怕事变得坚强勇敢。桃丽丝也在经历中成长了许多。在优秀的剧本中,剧中人物都会遇到很多难题,然后克服困难,实现个体成长。青少年在角色扮演中,在假设的情境中,需要经历剧中

人物所经历的困境、冲突与抉择。在反复的扮演与行动中,青少年需要不断地在不同的困难中采取行动,在不同的情境中做出选择,从中体会人生的艰辛和不易,并掌握其中的应变之道,从不同的角度去思考问题、解决问题。回到现实生活中,当青少年遇到类似的境遇时,就不会首先想到的是躲避困难。而是克服内心的障碍和不安,主动地了解问题产生的原因,然后冷静的思考用什么办法来解决问题。

7 帮助青少年塑造完美的人格

青少年是祖国的未来,他们自身的知识积累、道德修养以及品格塑造关系到国家的发展。现在的教育越来越重视青少年内在品质的修养,戏剧作为一种高雅艺术,对青少年人格的塑造起到重要作用。首先,戏剧作品的取材是多方面的,凡是有故事的作品都可以创作成戏剧作品,如神话、寓言、历史故事、当代故事、小说、传记等。戏剧作品是中国五千年文化的积淀,历史悠久,底蕴深厚,不仅能够为青少年提供丰富的知识,拓宽他们的视野,而且可以通过扮演角色使青少年更深入的体会故事内容和剧中人物,了解真善美与假恶丑。其次,戏剧作品包罗万象,与中国的传

统文化、寓言故事融为一体。通过戏剧的形式,可以让青少年懂得中国的传统道德规范与很多做人做事的道理。比如戏剧《孔融让梨》告诉我们长者先,幼者后。教育人们应当遵守公序良俗。又如戏剧《将相和》通过廉颇与蔺相如的故事告诉人们海纳百川,有容乃大。通过角色扮演,青少年从中体会到他人的言行从而反省自己,明确地认识到道德的准则。这些对青少年继承传统文化,培养道德素养有着很大的积极影响。最后,青少年都有着英雄主义情结。每当影视剧中英雄人物出场时,他们都会非常激动。英雄,是民族的脊梁,是家国的精魂。江姐、刘胡兰、杨靖宇、董存瑞、黄继光等英雄人物的事迹影响了一代又一代的青少年。戏剧教育给了青少年扮演英雄人物的机会,我曾经在给一个中学排练戏剧《狼牙山五壮士》时,扮演五壮士的五个演员为了演好抗日英雄,查找了大量的资料,阅读了很多相关的书籍,浏览了很多的图片,他们被这些英雄人物为国家和人民的牺牲精神所感动。戏剧中的英雄形象和戏剧表现出来的高尚情操感染了所有的学生,引导他们树立正确的人生观、价值观。这些难忘的瞬间,情感的体验,成为他们

心灵成长、人格塑造的必修课。

8 结语

戏剧教育有很强的综合性,能够发展青少年很多方面的能力,同时对青少年良好的性格以及习惯的养成也起到很大的作用,有利于青少年在语言、性格、社交、人文素养等方面综合发展。

基金项目:

山东省艺术教育专项课题《戏剧教育融入中小学美育教育活动的实践研究》(编号ZY20201147)。

[参考文献]

[1]周艳.中小学校园戏剧探索[J].中国校外教育,2016(33):28-29+31.

[2]孟倩倩.戏剧教育现状及展望——以中小学戏剧教育为例[J].当代戏剧,2020(01):34-37.

[3]梁伯龙,李月.戏剧表演艺术[M].北京:高等教育出版社,2004.

[4]林玫君.儿童戏剧教育的理论与实务[M].上海:复旦大学出版社,2018.

[5]方先义.儿童戏剧[M].北京:中国人民大学出版社,2018.

作者简介:

刘巍(1982--),男,汉族,江苏沛县人,助教,硕士,研究方向:戏剧影视导演表演艺术。

