

我的儿童戏剧教育之旅

向天屏中国儿童戏剧 2022-08-10 21:29发表于北京

第十七期儿童戏剧教育教师培训班

优秀学员作业

首先，诚挚感谢中央文化和旅游管理干部学院、中国儿童文学研究会儿童剧委员会与中华儿童文化艺术促进会戏剧教育专业委员会工作人员的服务与指导。此次课程内容多元、导师学经验丰富、分组安排得宜、在线支持到位，使我获益良多。在聆听完九堂课后，以下是我学习心得的摘要。

诚如罗锦麟教授和王晓鹰导演所言，好的戏剧（表演艺术）必须超越表面叙事，将演员的体验与感动再现到戏剧里。唯有演员达到卡塔西斯的境界，观众才有机会达到卡塔西斯的境界。因为我的工作是小学与幼儿师资培育，所以，我将此次课程内容的总结与我的工作联系起来，做更深度的、实用的省思。

通过此次培训，我体认到，一位儿童教育戏剧师资培育者（或教育戏剧老师）应该：

一、启发学生创作的欲望

我从汤素兰教授的演讲中体认到，作为师资培育机构的导师，我需要刺激师范生创作的欲望，那种为了教育爱、彰显人性的善与自我超越而发自内心想要为孩子说故事、写故事，传递文化正向价值的意念。唯有师范生爱阅读、爱创作，才能从灵魂深处激发中小学生学习读写的动机。

二、以排演经典剧本发展每位学生的演技与合作能力

孙惠柱教授的演讲让我学到，老师宜搜集好的戏剧教材，从短剧本开始发展儿童戏剧课程。通过观摩与分组学习，给孩子练习研读剧本与角色扮演的机会，从断句、分重音与分析潜台词开始。演戏的过程也能激发学生的创意，例如如何演绎冲突而非真冲突，以替代性的道具代替实景等。

三、指导学生创造人物形象的技巧

罗教授分享了发展演员能力的方法。好的戏剧老师，不只是挑选天生会演戏的演员，还要通过启发学生的想象力、模仿力、观察力、创造力，丰富学生的经验与体裁知识，来培养学生塑造人物形象的能力。老师要引导学生体验到如何以第一自我引导第二自我的演绎。演技的发展是需要理性与感性兼具，且坚持锻炼的。可见儿童学习戏剧也是发展元认知（Metacognition）的好方法。

四、引导学生通过发展身体的感知力与行动力来实现身心合一的演技肖英教授提供了另一种发展演技的方法，那就是从通过训练身体提升精神感悟力与表演力，从而达成天人合一，以形传神的能力。的确，初学演戏的学员可以从练习肢体动作，诱发身体本能的创造力。东西方的训练方法都可以借镜。幼儿处在认识身体自我的关键阶段，通过肢体训练更可以有效带动认知能力的发展。

五、参考成功的戏剧教育课程方案并活用教学策略

姬沛教授为戏剧教育的课程建构提供了指引。小学戏剧教育宜螺旋状发展儿童认识美、鉴赏美、发现美、体验美、理解美、创造美的能力。排戏的过程就是戏剧教育的教学过程。教师宜活用各种教学法，培养学生演戏与参与戏剧活动的技能。

六、善用优秀的儿童文学作品发展儿童剧剧本

济洪娜主任强调，好的儿童戏剧宜源于对人生和命运的关照，对人性的复杂做深刻的探讨，最终引起儿童的反思，提升其精神境界（卡塔西斯）。然而，儿童适合关于仁爱、善良、勇气等命题的作品，经典的儿童文学作品正是儿童剧改编的泉源。而当平面的文学阅读转变为立体多维的戏剧，可以扩展儿童的多元智能。因为我本身也创作图画书，所以今后会继续朝儿童剧剧本创作与改写的方向前进。

七、探究与实践中国意象的现代表达途径

王晓鹰导演鼓励我们探究中华民族文化中深刻的、具有普世价值的元素，再通过现代艺术的形式表达出来，与国际交流。无论是剧本创作、舞台设计、表演与导演，都需要实践将外部冲突有效地延展到内部冲突，不沈溺于表面写实的故事铺陈，追求有丰富的情感、启发性的思考与意象化。王晓鹰导演以儿童剧—长城的故事作为示范，其舞台效果令人惊艳。我会将其利用中华文化意象与形象拆解、再现的技巧，与澳门本科生分享。期许学生能善用这些技巧，丰富其幼儿与小学课堂，带着学生演起来，促进学童的身心成长。

八、发展戏剧专业技能、艺德与教育爱

演员李雅茹向我们现场演示木偶（仗头木偶，下弄上）表演的基本功（举、捻、走）。她以自身向我们展示了何谓德艺双馨的剧场演员（起立鼓掌）。我学到精彩的戏剧示范不但能激发学习动机，其本身就是好的戏剧教学过程。正所谓台上一分钟，台下十年功。

无论是演技还是教学法，我都必须继续练习。李雅茹老师愿意无偿教小朋友的教育传承热情更令人敬佩。

九、善用教育戏剧的无限可能育德树人

李其昌教授向我们点明了教育戏剧是用戏剧教其他学科，而且旨在育德增能。李其昌教授的观点给非戏剧专业的教师无限的教学可能。当然教师需要进修戏剧表演技巧与戏剧教学方式，但教育戏剧本身旨在通过融入戏剧教学发展学科专业与多元智能，这使得更多教师能善用教育戏剧创新教学。李其昌教授发展的 t 型教育戏剧教学模式（老师示范→老师支持+学生模仿→学生创作→表扬）也适用于任何学生中心的教学。

综合上述，通过此次培训，我学会日后教学时要先激发学生好奇心、探究心与孺慕之心，以身作则，带领学生探究中华文化底蕴、追求身心合一、致力落实内心意象的外显再现，将戏剧与教育戏剧理论融入师资培育课程与个人创作中。期待未来参与更多相关课程的培训。感谢！

最后，通过在线与学员互动，我们发展了合作能力与解决问题的能力。我看到年轻伙伴的活力与才能，也贡献自己的写作技巧协助润饰剧本，提升小组戏剧作品在意象上与精神上的表达水平。最终的成果令人惊喜与感动！此外，我还与来自不同省分的学员结交了朋友，相互交流。这些课外的收获，将持续支持我们前进，并扩大教育戏剧的发展。

对儿童戏剧行业发展的个人感想分享

就教育层面而言，我觉得儿童戏剧有社会教育、家庭教育与学校教育的积极功能，未来发展可期。然而发展机会也是挑战，需要我们积极面对。

首先，需要发展高校儿童戏剧师资培育队伍与完善教育戏剧师资培育课程。在重视期刊发表与学术研究的高校氛围下，能否聘任到

有戏剧相关行业实务经验并能兼顾学术研究者，是第一个挑战。而师资培育课程能否承载职前与在职教师的学习需求，是第二个挑战。

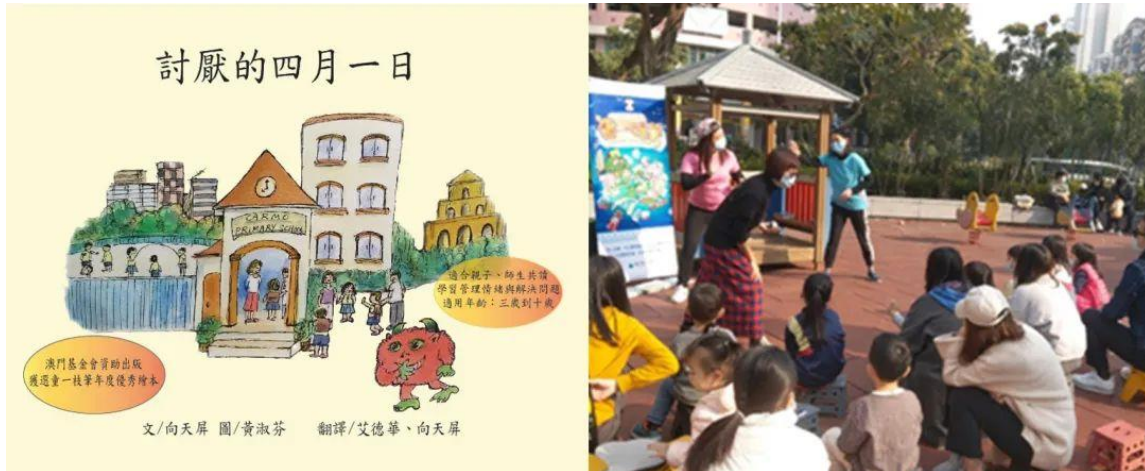
其次，需要重整中小学学校课程的设置与考虑师资专业发展问题。例如，若要推展儿童戏剧教育，是否要先预留戏剧课时？师资从何而来？如果要推广跨学科统整的教育戏剧，课时如何安排？台湾有综合学习时间，有弹性学习课时，而且又是包班制（语文老师同时教多科），这使得戏剧教学即使不专门开设专科，也有机会通过课程统整与创新教学，融入各科教学（前提是学科教师均接受教育戏剧培训）。但在专科专教的内地与澳门，如果没有预留戏剧课时，教育戏剧就只能靠余暇活动或社团课时来完成（不是说个别老师不能将戏剧融入教学，而是学科教师有学科教学进度的压力，要实践理想必须先解决课时问题）。

与此同时，需要改变家长追求学科成绩、忽视课外阅读与身心体验的观念。目前许多教育活动的背后都有很大的功利目的，例如学琴是为了考级、阅读是为了成绩。当家长视自由阅读、身心律动、欣赏戏剧与聆听音乐为浪费，儿童戏剧就很难发展。即便目前学校有音乐与体育课，相信很多教师都感受到学生不认真，家长不在乎的痛苦。最后，需要社会机构支持与企业投入。工私立企业能否持续支持剧作家的成长？图书馆、实体书店、学校能否提供场地给实验剧团或学生剧团表演？剧团与作家之间能否良性互动？这些都将影响儿童戏剧的发展。

相信随着疫情缓解、经济的发展与双减的落实，我们将能逐一因应上述挑战。

我在澳门从事儿童文学的创作与读写教学的推广。我的得奖作品（双语图画书—讨厌的四月一日/获澳门笔会童一枝笔评选为澳门年度优秀绘本，由澳门基金会赞助出版）曾被改编成儿童剧，在澳门

黑沙环儿童公园进行交互式演出。现场吸引了许多家长与幼儿参与。这出戏剧的成功出演有赖澳门笔会成员与澳门剧团的支持。这也显示戏剧是综合性的事业，但终将使儿童受惠。

本人所在单位戏剧教育发展情况及规划

我目前是澳门大学教育学院小学教育课程主任。我虽然参与小学教育师资培育课程排课的过程，但不具有聘请老师与决定戏剧课程能否开课的权力。这与澳门高校教育经费有限、对师资的高要求（新进教师必须在六年内通过发表 SSCI 学术论文提职称）、学生人数有限、与学生的选课偏好都有关联。

我个人认同小学教育师资培育课程应该设有教育戏剧相关课程。但澳门大学是综合性大学，教育学院能否开课与招募某科师资都需要与其他学院竞争名额，而最终还需取得澳门特区政府的同意。在疫情影响特区政府预算的安排下，短期之内，我院发展教育戏剧课程的可能性不高。

但就个人层面而言，我乐于并将立即实践教育戏剧融入小学语文科教学法与幼儿社会领域教学法课程中。这也是我认真听课、勤做笔记与广交专业领域师友的原因。

我相信，教育戏剧将通过本人与澳门儿童文学协会成员的努力，
在澳门生根发芽，茁壮！

作者： 向天屏

单位： 澳门儿童文学协会 会长

*本文内容仅用于学习交流分享，均为学员独立思考观点。

·END·

更多精彩内容敬请关注

中国儿童戏剧

全国性儿童剧创作核心平台

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5NDczNzY3MQ==&mid=2247498629&idx=1&sn=d95fe0a9c96be25aafe946ffb8d5895e&chksm=fe7e14edc9099dfbe88da8f98e78c352f3b142ef19fc3d699124822d7fc7f408ce90a7ff094c&mpshare=1&scene=24&srcid=0810EqTOoQgCpXwLF89sE9Xs&sharer_sharetime=1660139213959&sharer_shareid=7a15503ac173fe8150898528b5210a11&scene=14&devicetype=android-31&version=280019cd&nettype=WIFI&abtest_cookie=AAACAA%3D%3D&lang=zh_HK&exportkey=AuhWI56K8i27gX6ITmz7sXo%3D&pass_ticket=i6Se6VfRIRIOOURmCn8JU1AqwjZ1ngCZLl91sikUtZyaqq%2FLbwwjRIRJuDoZ2vnf&wx_header=3