

儿童教育戏剧对地方民俗文化的影响——以云南滇剧为例

蔡妮霏

(云南开放大学, 云南 昆明 650118)

摘要: 一个地方民俗文化的发展离不开当地人民的继承和发扬, 都说孩子是祖国的未来, 其实孩子也是一个城市的未来。如果将地方文化灌输渗透给成长过程中的儿童, 那这些思想就会在他们的心里根深蒂固。他们会更了解他们所生长的环境, 所成长的家乡, 也会更爱这个孕育他们陪伴他们的城市。在这些文化的渗透和教育中, 儿童教育戏剧是一种非常新颖的方式。它让孩子们在实践中学习, 在玩耍中领悟, 通过毫不枯燥的方式将地方文化深刻心中。本文将探讨以云南滇剧为表演内容, 用儿童教育戏剧的教学方式为载体, 对云南民俗文化的影响。

关键词: 滇剧; 云南民俗文化; 儿童教育戏剧

一、戏剧的概念

(一) 戏剧

戏剧指以语言动作、舞蹈音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。部分学者认为, 戏剧最早起源于宗教祭祀仪式。在中国古代, 人民信奉巫蛊之术, 祈雨、祈福都需要巫师祭祀占卜, 以求灵验。在占卜过程中, 一般会通过吟唱和舞蹈来体现祭祀内容。也有一些学者认为, 戏剧来源于古代劳动人民在节日或丰收时的欢庆表现。这两种观点在我看来本质上很相似, 它们都说明了戏剧的起源和歌舞相关, 充满了表演性、程序性和艺术性。随着历史的发展变迁和不断进步, 神话传说逐渐隐退, 农耕文明也渐渐消散, 但这样表达内心情感的表演形式却流传至今。人们也开始将文学创作和这样的表达形式相结合, 呈现出现代艺术表演——舞台戏剧。它不仅表达了剧中人的状态和情感, 同时也向观众传达了剧情文化。这些文化往往来源于日常生活, 能够有效引起观剧人的共鸣。而当地方民俗文化穿上戏剧的外衣, 它就拥有了一条直通大众内心的绿色通道。

(二) 戏剧教育与教育戏剧

戏剧教育, 译为“Dramatic Education”, 重心在戏剧。它属于艺术教育门类, 是与音乐教育、美术教育等相对而言的学科艺术教育的一种。戏剧教育有狭义和广义之分, 狭义上来说, 它是指精英教育。是指专业的戏剧教育, 一般由专业的艺术院校负责。国内来说的话, 像是上海戏剧学院, 中央戏剧学院。主要培养与舞台相关的戏剧从业人员, 如: 舞美、导演、编剧、演员等。广义上来说, 是指非专业的戏剧教育, 面向社会大众, 旨在培养全面发展的人。而教育戏剧, 译为“Drama in Education”, 直接翻译可为“在教育中的戏剧”。顾名思义, 教育戏剧是指将戏剧作为一种教学实践的方式, 融入到教育教学的过程中。通过戏剧的形式将相关学科知识教授给学生, 戏剧只是一种教学的辅助工具。这个概念最早来源于法国教育学家卢梭, 他提出了两个教育理念: 在实践中学习 (Learning by doing) 和在戏剧中实践 (Learning by dramatic doing)。后又经过多位教育学家的推进和发展, 至今逐渐成熟。教育戏剧不仅仅是一种全新的教学方式, 对于学生来说, 也是一种备受欢迎的学习方式。它能够充分调动学生的学习兴趣, 将枯燥的学科知识和复杂的理念生动化、趣味化, 于潜移默化中进行教学。一旦将理论实践化, 生活化, 学习将不再是难事。这些优点使得教育戏剧在国内外不断被推广, 由于这种教学与儿童的心理及探知事物的方式更加吻合, 因此普及也逐渐趋向低龄化。

二、儿童教育戏剧的概念

(一) 儿童教育戏剧

是儿童戏剧与教育的结合, 是教育戏剧的一个分支。它主要

是指以3—12岁儿童为接受对象, 应用儿童的思想、想象、语言、情感、经验, 透过戏剧的手法, 表现大宇宙间动植物的生活、人和物的关系、社会的现象、人生的意义。在儿童戏剧中, 儿童通常被要求用到肢体、语言、表情等表现方式来进行表演, 展现出孩童的天真浪漫和愉悦欢快。这样的表演可以锻炼儿童的语言表达能力、艺术审美能力、团队协作能力和对剧情剧本的体悟能力, 其本身具有教育意义。我国著名当代文学家余秋雨曾说: “戏剧是学习语言最好的方式和手段。孩子们在真实的语言交流场景中以戏剧角色的身份去听和说, 这符合儿童学习发展的需要。”无论儿童是作为观众还是参演者, 都能够在这个过程中锻炼自己。在当下, 儿童戏剧被应用到了各学科的教学实践中, 成为了一种新颖的教学方式。对于儿童来说, 戏剧也是一种能够更加符合他们在这个阶段心理认知特点的学习方式。在皮亚杰的认知发展阶段论中, 3—12岁儿童的认知发展属于前运算阶段 (2—7岁) 和具体运算阶段 (7—12岁)。在前运算阶段 (2—7岁) 中, 儿童的认知具有泛灵论和自我独白的特点, 他们认为周围的一切事物都是有生命并且围绕着他们的。针对这样的认知特点, 戏剧的引入能够充分引起这个阶段儿童的好奇心和参与热情。在这个阶段中, 教师如果想要教授一些简单的知识, 传达一些日常的文化, 也能够通过这样的方式让孩子在玩耍的过程中进行潜移默化的学习。而具体运算阶段 (7—12岁) 中的儿童, 虽然已经摆脱了泛灵论和自我独白的认知特点, 但思维仍具有不可逆性。针对这个阶段的儿童, 皮亚杰提出应多让他们做一些事实性和技能性的训练。戏剧的引入能够让儿童不禁锢于书本, 而是从“做中学”, 在戏剧实践中快乐学习。

(二) 我国儿童教育戏剧的发展现状

在欧美国家, 戏剧在儿童教育中占有着重要地位。但于我国来说, 儿童教育戏剧起步较晚。教育戏剧作为一种新兴教育方式尚未在大众间普及, 仅在全国几个一线城市师资力量相对优越的学校有所发展。自1995年以来, 我国许多剧作家和高校教师都致力于研究和推广儿童教育戏剧。南京师范大学张金梅博士主要从事学前儿童语言教育与儿童教育戏剧方向的研究, 在借鉴西方儿童教育戏剧经验的基础上, 不断探索和思考学前儿童教育戏剧的内容、组织形式和教育策略等问题。终于, 2017年10月全国第一个儿童教育戏剧专业社会组织在京成立。它的成立对儿童教育戏剧的推广和发展起到了至关重要的作用。越来越多的教师和学者都在致力于教育戏剧的发展, 我国的教育教学实践不断向前迈进, 在促进儿童发展的问题上取得了愈加优异的成绩。

三、云南民俗文化发展的意义

前文说过, 儿童教育戏剧作为一种工具, 除了教授学科知识,

还具有传播文化的作用。文化是一个民族的精神脊梁,文化的积累和发展,应当从小抓起。除了中国社会主义大文化,我们也要充分了解和學習自己家乡的小文化,在这片土地生活成长那么多年,我们要真正地热爱它。

(一) 以滇剧为代表的云南民俗文化

滇剧是丝弦(源于较早的秦腔)、襄阳(源于汉调襄阳派)、胡琴(源于徽调)等声腔于明末至清乾隆年间先后传入云南而逐渐发展形成的云南地方戏之一。它融合了云南当地的风俗习惯、地方方言、民间艺术和外来剧种,如今已是极具地方特色的戏剧,具有极高的文化价值,于2008年被确定为第二批国家级非物质文化遗产项目。滇剧的剧目虽多来源于历史典故,但由于带有浓重的地方特色,在演出时仍然表现出大量云南当地民俗文化。云南是一个多民族省份,除汉族外现居少数民族25个,每个民族都有其不同的民族特色和文化,滇剧在发展过程中吸收了大量民族文化、民间传说,表演时又以极具艺术化的手段将其表现出来,起到了大力弘扬的作用。滇剧的表演善于刻画人物又极富生活气息,在表演过程中很大程度上反映了云南真实的社会状况。如1884年的中法战争和1912年的辛亥革命,云南民众奋起反抗不畏强暴的爱国情怀在当时的滇剧中被反映得淋漓尽致,滇剧在这样一个特殊的年代里成为了反帝反封建,传播爱国文化的重要手段之一。随着社会经济的不断发展,如今的滇剧也在不断吸收新的文化元素。在保持戏剧表演形式不变的前提下,结合现代社会元素形成了现代滇剧。但无论如何发展,滇剧所带有的地方民俗特色都不曾消散。

(二) 云南民俗文化发展的意义

一个地区的发展建设靠经济推动,一个地区的活力永葆则依托于文化传承。一个地区的文化就是这个地区的名片,云南民俗文化的发展对云南来说意义重大。

1. 保护云南民俗民族非物质文化遗产

云南是一个少数民族聚集地,很多的民族文化在历史发展变迁中已经渐渐消失,越来越多的民间习俗也不再被人提起。云南民俗文化的发展成为了迫在眉睫的紧要任务。云南民俗文化的发展,对云南各个地区的风俗习惯、民间手工艺人的工艺传承、传统节日的庆祝方式、各民族的民族传统形成了保护。让当地儿童在成长过程中能够通过多种学习方式了解和知晓关于自己家乡的文化,培养爱国、爱家的情怀。同时也让全国其他地区的人民通过当地不同的文化表现形式了解云南的真正面貌,消除对这个地区原有的刻板印象,触碰到真实的云南。

2. 推动云南经济的发展

云南民俗文化的发展除了对当地文化具有保护传承作用外,还对当地的经济具有推动作用。云南是全国有名的旅游城市,省会城市昆明拥有四季如春的适宜气候,大理丽江香格里拉也有着古城文化和美丽的自然风光,这些条件让中外游客络绎不绝。但如今随着多元现代经济的发展,传统的民间民俗文化已然没落。越来越多的景点变得商业化,吸引力和游览价值大大降低。因此,云南民俗文化的发展和传承能够减少旅游地商业化趋势,在一定程度上保持了淳朴传统的民族风貌。擦亮了云南的名片,自然会增加游览向往度,吸引更多文化爱好者前来旅游,在一定程度上会推动经济的发展。

云南民俗文化的发展迫在眉睫,它影响着一座城市的历史和底蕴的传承。孩子是国家的未来,他们也是一座城市的未来。如果民俗文化的发展能够从小抓起,那它的影响就是根深蒂固的。

四、儿童教育戏剧推动云南地方民俗文化发展

(一) 儿童教育戏剧推动云南地方民俗文化的途径

当滇剧被引入课堂作为儿童教育戏剧,就能够在表演娱乐中将云南当地文化传播给儿童。

1. 作为观众和听众接受滇剧文化熏陶

首先,在刚刚将滇剧引入课堂时,学校可以请专业的滇剧演员来为儿童们进行表演,让儿童能够了解和体验当地的戏曲文化。在面对低年龄段的儿童时,表演的剧目选择应尽量贴近日常生活,剧情简单、生动有趣,语言童话化、幼儿化。由于滇剧表演语言采用了当地方言,会让儿童倍感亲切,有较强代入感。在面对低年龄段儿童时,滇剧剧目的表演主要是为了让儿童了解日常生活中家乡人民的习惯风俗等。在面对高年龄段的儿童时,滇剧剧目可主要选择不同民族、不同地区的传说,如石林彝族的《阿诗玛》;大理白族的《五朵金花》。将这些传说的剧情进行改编,以适合儿童的方式进行呈现。同时,也可通过表演不同民族的风俗,让儿童能够对不同的民族习惯有初步的了解。由于云南是少数民族的聚集地,这一表演内容除了让儿童对当地民族有所了解外,还能够让他们在以后的学习生活中尊重理解不同民族同学伙伴的生活习惯和民族习惯。

2. 作为参演者,更加亲力亲为地深入滇剧文化

在儿童对滇剧文化进行了初步了解和接触后,教师可以带领他们在专业人员的指导下进行滇剧表演,这一途径主要面向的是高年龄段的儿童。在剧目选择上,同样应该选取与当地民族民间生活相关的习惯风俗。要让儿童在表演的时候,能够对当地文化有亲历的体验,在实践中学习总是能够比理论学习更加让学生印象深刻。因此,这些习惯和风俗一定要真实,要贴近生活。剧目还可以选择民族传说,这些传说可以让儿童在表演时了解这个民族的历史发展、人物风貌、服装配饰、节日庆贺和饮食习惯。

这样的教学方式主要是为了传播当地民俗文化,因此作为学校,应单独开设一门这样的课程,系统教授儿童。在课程开设中,发现对当地民俗文化或是滇剧有兴趣的儿童,还可专业化地进行培养。

(二) 儿童教育戏剧对云南地方民俗文化的影响

将滇剧引入儿童教育戏剧是因为滇剧本身的艺术表现形式就极具地方特色,再加上剧目的地方化民俗化,能够让儿童更加深入地全面地体验了解家乡文化。

“少年强,则国强。”如果在儿童少年的时候就通过系统教学向他们灌输地方文化、中国文化,那爱国爱家的种子将会很早就在他们的心中生根发芽。这些孩子在成长过程中,会始终记得家乡的风俗状物。在日常的生活学习中,会无意识潜移默化地传承这些文化。在他们长大之后,或许会从事相关的工作,像云南本土著名舞蹈艺术家杨丽萍女士,她将家乡的孔雀舞带到了全世界。文化传承的意识会让他们不断推动云南地方民俗文化的发展,有效阻止民俗民间民族文化的没落和消失。这不仅仅是云南民俗文化的曙光,更能为中华文化增枝添叶,使文化变得更加多元,更加丰厚,让我国的文化能够在世界一体化的大潮中凝聚不散。

参考文献:

- [1] 潘雨,李俊丽,潘青义.戏聚梦想舞台,点亮精彩童年——我国儿童戏剧的发展现状及对策研究[J].读与写(教育教学刊),2019,16(06):48-49.
- [2] 黄艳.浅谈儿童戏剧对儿童教育的影响[J].戏剧之家,2020(33):2.

作者简介:蔡妮霏,1995年生,云南昆明人,现于云南开放大学教育学院工作。