

戏剧进中小校园引发的思考

田金刚 崔英美 叶立龙 张华欣

(中山市文化馆, 广东 中山 528403)

摘要:目前,我国戏剧教育走进中小学已经成为大势所趋,但在走进校园的过程中,却存在还教材短缺、师资短缺、制度建设滞后等问题。当前,国家出台了“双减”政策,在该政策的指导下,中小校园引进戏剧元素,可为学生培养课外兴趣爱好提供渠道。想要戏剧和中小学教育深度融合起来,就需要采取多种手段,使戏剧与中小学教育紧密结合,发挥其应有作用。本文将戏剧进中小校园进行分析,就此提出二者的融合路径。

关键词:戏剧;中小校园;意义;现状;对策

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(下称“双减”)是中共中央办公厅、国务院办公厅印发的,其中明确提出要充分利用校外活动场所如少年宫、青少年活动中心等开展课外活动,扩大课外活动范围,提升课后服务水平。当前,我国中小学发展面临着空前的机遇和挑战,《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》在2020年10月印发,提出了以美术为主要内容的美术课程,包括戏剧、戏曲、电影等。在这种情况下,在当前形势下开展戏剧教学工作,有着十分重要的意义。本文将目光聚焦于中小校园,对戏剧走进中小校园进行研究。

一、戏剧进中小校园的意义

(一)有利于传承中华优秀传统文化的基因

戏剧塑造的“诚”“义”“孝”“忠”“廉”“勇”等人物形象及丰厚的历史文化典故,蕴涵着“仁义礼智信”等人文价值观,是一种坚守不渝、忠君报国的家国情怀,它所继承的中华文化的优良基因,为新时期培养和践行社会主义核心价值观提供了文化依据,也是新时期弘扬民族精神、开展爱国主义教育的一种生动教材。

(二)有利于增强学生民族认同感和文化自信心

戏剧艺术是中国悠久的历史和文化沉淀,它承载着中华民族优秀传统文化。每个剧种,每个优秀的剧目,都是一部鲜活、生动的乡土历史文化教材。在中小学开展戏剧教育,可以让学生在很短的时间内感受到戏剧,让他们在优秀的剧目中受到熏陶,从而增强他们对传统文化的认识和理解。另外,戏剧走进中小校园,还可以让在漫长的历史长河中,感受到沉淀在历史长河中的文化魅力,突破过去的狭隘文化思维模式,从而提升国家认同感、自豪感、文化自信。

(三)有利于帮助学生形成正确的审美观念

戏剧的唱腔独特,体态婀娜,服装精美,表演者往往有着独特的面部造型,给观众创造了富有意蕴的剧情,突出了中华文化特有的魅力,具有较高的审美价值,提高了学生的审美水平。通过对戏剧表演的体验学习,可以提高学生对美的感知和欣赏的能力,还可以把它当作一种教学手段,用它的文学美、形式美和对美的感知来帮助学生建立正确的美学理念,提高中小学生的的人文素养和艺术素养。

二、戏剧进中小校园的现状

(一)没有形成持续驱动力,缺乏长效机制

近几年,通过戏剧进学校,中、小学学生观看演出,参加戏剧课程,参加社团学唱戏,使传统的梨园文化渗入校园,已初见

成效。然而,目前最大的问题在于,我国戏剧进大学的主体尚未明确,造成了“人人皆可”的局面。各地教育局在开展“戏剧进学校”方面,并未制定明确的目标任务,缺乏统筹规划。在学校层面上,对戏剧教育的价值认识还不够,大部分学校对戏剧进校园的工作还只是表面上的,只是单纯地把戏剧作品当作是一种形式。“戏剧走进学校”在中小校园里只是昙花一现的现象,它在各个层面上存在缺乏长效机制,没有形成持久动力的窘境。

(二)没有形成环境影响力,缺乏环境氛围

随着戏剧市场的萎缩,戏剧人才的老化,戏剧的生存和发展空间也变得越来越狭窄。尽管国家实行“送戏下乡”的政策,但是“舞台上有人,舞台下无人”的尴尬局面依然存在,而年轻人对此更是敬而远之。在家庭、学校和社会环境文化建设中,很少有涉及到戏剧文化的内容,戏剧文化对青少年的影响很小,所形成的戏剧文化氛围极为淡薄。

(三)没有形成系统的戏剧课程,缺乏教学方式创新

教学方式是影响教师教学效果的一个重要方面,直接关系到课堂气氛的好坏,也关系到学生的学习兴趣。在目前的中小学戏剧教育中,主要是根据教科书上的内容,对戏剧知识进行简单的讲解和欣赏,这对中小学生而言是很无聊的方式,并且和学生的课程学习是完全分开的,学生对传统戏剧文化没有切身的感受。

(四)没有激活地域戏剧文化资源,缺乏师资力量

当前的戏剧发展状况是,除挂着“公字牌”的戏剧团体还能勉强维持之外,其他的民间戏剧团体都已经逐渐少了依靠,甚至部分戏剧团走向了灭亡。许多具有区域文化特征的剧种,正面临着分崩离析、断脉的危险,地方戏剧文化资源呈现出一种“僵化”的局面。目前,我国中小学艺术教育多以音乐教育为依托,存在师资短缺、素质不高等问题。然而,受我国音乐师资培训模式的限制,中小学音乐教师的职业能力培训主要侧重在声乐和器乐方面,而对戏剧艺术方面的专门训练较少,这就造成了老师在教学中不能对戏剧进行深入的解释,特别是老师缺乏戏剧身段的知识,不能亲身示范,“戏剧进学”面临着会戏剧、东西局教师难以寻觅的现实困境。

(五)没有融入信息化戏剧网络建设,缺乏专业化平台

在经济利益的影响下,传统戏剧的传承缺少一条有效的渠道,使其不为大众所知。由于观众的局限,戏剧难以获得观众的热烈追捧,经济效益也大打折扣。所以,在电视、广播和微信等自媒体上,对戏剧的宣传和宣传也比较匮乏,这就造成了人们对戏剧的认识不够。比如,在微信上,没有太多的戏剧公众号,短视频大都呈现碎片化的特点,相似度比较高。戏剧专业平台的构建,内容系统化、课程标准化,明显落后。

三、戏剧进中小校园的对策

(一)制定相关政策

要在中小学实施“戏剧进学校”,不仅要有学生的兴趣与激情,更要有各级党委、政府的重视,财政保障、人力资源的支持,更要抓好落实。“戏剧进校园”不能束之高阁,也不能放任不管,必须要制定不同学段的任务目标和目标重点,各个学校都要根据当地的文化特点和自己的办学条件来进行有效执行,这样才能促进戏剧教育的普及和教育成效。

（二）营造校园氛围

校园文化是一所学校创建特色校园的重要组成部分，反映了一所学校的精神和环境气氛。把戏剧艺术融入到校园文化中，能加强对戏剧知识的渗透，在浓郁的戏剧文化气氛中，对学生产生潜移默化的影响。具体来说，学校可以从下列几点改善校园氛围：一是要强化对剧目的欣赏，把具有较高思想水平和艺术水准的剧目“请进来”，使传统戏剧作用得到更大发挥。比如《铡美案》《赵氏孤儿》《三娘教子》这些具有鲜明思想性、艺术性和趣味性的精品剧目，从中选出能体现戏剧综合性、虚构性和程式性特征的、容易启蒙的剧目。二是要加强校、团之间的协作，把戏剧专家“请进来”，把戏剧课外服务工程做得更好，把戏剧由“进”到“驻”进学校。三是要强化学校之间的联系，敢于带着学生“走出去”，分阶段、有计划地把学生送到戏剧院团专业院团和场所，引导学生进行体验式、互动式的教育实践。四是强化环境育人。学校相关人员可以在宣传墙、板报栏等学校文化展示区展示戏剧著名人物、经典故事等，利用精彩的戏剧片段播放、戏剧音乐广播等方式对戏剧文化进行宣传，也可以利用校园戏剧文化节和主题团队日活动，带动学生参加戏剧创作，让学生在潜移默化中受到戏剧文化的熏陶。

（三）应用体验教学

只有把戏剧课程列入课程，才能使学生对戏剧有更系统的认识。体验式教学是激发学生积极健康的情感体验的最佳途径，它能让学生在在学习戏剧的过程中直接感受到戏剧文化的魅力。一是要有好的戏剧班。比如，以京剧脸谱的科普为出发点，首先请同学们选出自己喜爱的人物来画面具，然后按照画好的面具来划分行当，再按行当分类，最后由某一行当的一段演出。还可以让学生自己编写故事，引进行当演出，从而引起学生的学习兴趣。二是将古文片段与语文教材相结合，进行戏剧排练，语文老师应引导学生对故事情节进行梳理和取舍，对文本有更深入的认识，以弘扬传统戏剧文化。如《孔雀东南飞》《窦娥冤》《莺莺传》等，三是对古代戏剧的欣赏。将京剧唱腔与流行歌曲相结合，充分挖掘戏剧中的音乐材料，创造出《探窗》《踏山河》《赤伶》等一系列容易被学生传唱的戏剧。

（四）挖掘当地资源

一是要对当地的戏剧文化进行深入的发掘。“戏剧进学校”要根据各地的实际情况，将各地的戏剧艺术与本地的学校文化结合起来。例如，以山西梆子为例，山西省共有38种戏剧，其中除“四大梆子”外，还存在着各式各样的民间小戏，这些地方资源完全可以在中小学中加以继承和发扬。独特的区域传统文化和乡土风情对学生有着很大的吸引力，将其包含的民间风俗、地域特征与“真善美”“忠信义”等内容有机融合在一起，有利于进一步拓宽中小学戏剧教育的立体空间，推动“戏剧进校园”的高水平发展。二是推动戏剧专业教师队伍的发展。目前，我国中小学音乐课一般都设置在音乐课上，但是因为音乐老师的专业素养参差不齐，很多地方把它作为“选学”课程来使用，或者干脆取消了。为此，中小学应该采取招收戏剧院校毕业生，从各地聘请戏剧专家、戏剧专家等途径，组建专门的戏剧教育师资队伍。在此基础上，应加强对中小学音乐教师专业知识和文化知识的培训，以提高其文化素养。

（五）打造信息平台

利用网络平台进行“戏剧进学校”是中小学开展“戏剧进学校”的必经之路。网络是一种沟通媒体，可以充分发挥其自身的特点，使之成为联系课外和儿童的一种有效手段，对教育实践起到积极

的推动作用。因此，应积极构建“互联网+”的教学平台，充分发挥“云教学”平台的功能，通过网络把戏剧名家和各种剧目演出送到广大中小学生的身边，真正做到“云看戏”“云听戏”“云学戏”。一是构建微信公众号。微信公众号可推送有关戏剧的基本知识，图片材料，视频短片等；现场演出等，加强学生参与的意识。二是对“短视频”的模式进行了探索。例如，将京剧演员的台前幕后，精彩的表演片段放到短视频中，引起学员们的好奇，提高他们的学习兴趣。在中小学生的课外活动中，把戏剧文化融入到学生的学习和生活之中，使他们能够从丰富多彩的戏剧文化中汲取营养，领略中国传统文化的博大精深。

（六）创编戏剧教材

在各种文明、思想观念相互碰撞的今天，唯有坚信的化自信，才能使中华民族在世界民族之林中立于不败之地。各地在实施戏剧教育时，都要建立符合学校实际的戏剧教学内容系统。中国戏剧工作者在编写中小学戏剧教材时，要做好如下工作：一是根据国民教育的需要，充分利用戏剧教育“通过丰富多彩的艺术形式，更加深入人心”这一特征，建立“中华优秀传统文化+‘四史’+社会主义核心价值观”的内容体系。二是要正确处理理论与实践、教师与教学用书、专业与非专业用书的关系，做好中小学戏剧教材的编制与出版工作。

（七）建立评价体系

构建我国戏剧教学评估制度的困难，就是未能正确地掌握普及与专业的关系。长期以来，教育者总是避免把全民教育转变成选拔式教育、变相应试教育、竞赛式教育，许多人都把把中小学的戏剧教育课程改成了培养戏剧人才的做法，与中、小学戏剧教育的本意是背道而驰的，事实上，“专业教学”与“普及教学”并不冲突。笔者认为教育公正并不仅仅是指审美教育资源的均衡，更重要的是要为热爱戏剧并想要走上戏剧道路的中小學生打开一条向上的道路，这符合国家关于“健全大中小学相互联系的审美教育课程体系”的总需求。应当指出，在这一理念基础上构建起来的中小学戏剧教学评估制度，其评估指标要比美术学院遴选少儿演员要低，因为中、小学戏剧教学的最终目标并非是要培育有才华的学员。

四、结束语

综上所述，当前戏剧成为一门学科的历史并不长，它是伴随国家实力的增强和国民素质的不断提高而产生的。艺术素养日益成为个人全面素质的重要组成部分，希望通过戏剧进校园的活动，使中小學生深入了解我国的戏剧文化，逐渐树立文化自信，从内心爱上戏剧，甚至主动成为戏剧的接班人。

参考文献：

- [1] 高鸽. 角色创作方法——从斯坦尼斯拉夫斯基到迈克尔·契诃夫[J]. 戏剧(中央戏剧学院学报), 2021(3): 116-126.
- [2] 何好. 情绪记忆的四个心理学维度——从斯坦尼斯拉夫斯基到美国方法派[J]. 戏剧艺术. 2020(02): 150-160.
- [3] 张晓立, 周卫勇, 杨玉婷. 经典为本, 德艺并重——论中小学传统文化教师培养策略[J]. 贵州师范大学学报(社会科学版), 2021(2): 48-57.

本文系中国校园健康行动·教育教学研究成果项目：《“戏曲进校园”的文化阐释与实践探索（编号：EDU0502）》阶段性成果