教育戏剧＋模式在高校教育中的人文意义及应用初探

张慧鑫
海口经济学院华都影视学院，中国·海南 海口 570100

【摘　要】随着教育改革的发展，对于高校教学而言，当前高校教学不仅仅要教育学生掌握基本的理论知识和能力，而且要落实学生核心价值观教育，提高学生的综合素养。“教育戏剧+”模式作为高校教育的重要方式之一，其对于学生的发展具有重要意义。落实“教育戏剧+”模式，促进学生的全方面发展，实现学生未来可持续发展，不仅是高校教育工作者需要关注的教学目标，而且也是高校开展人文教育的目标。落实“教育戏剧+”模式在高校的探索和应用，有利于促进学生的全面发展，并为当前高校的人文教育提供新的思路。

【关键词】教育戏剧＋模式；高校教育；人文意义；戏剧课程；戏剧治疗

引言

我国戏剧学家董健、马俊山在《戏剧艺术十五讲》一书中写道：“在所有的艺术门类里，戏剧是离人最近的艺术。”[1]教育又是育人的事业，戏剧让生活美好，教育让生命美好，从本质上来讲，教育和戏剧有着同本之源。教育戏剧是指将戏剧与舞台的技巧嫁接融合到学校课堂教学的一种方法和形式。从其应用范围而言，并不仅仅是应用于戏剧表演类专业，对于高校的其他专业而言，也能够应用“教育戏剧＋”模式，并发挥出重要作用，实现高效的教学和组织活动，最终促进学生的人文素养的培养和综合素质的提高。

需要辨析的是，教育戏剧绝不等同于戏剧教育，并不以专门教授戏剧专业的学科知识和训练表演素养为目的，而是以戏剧形式作为人学习的媒介，通过戏剧形式来传递教育内容和思想，激发学生的身体意识，开启感官和心灵的通道，以体验和参与非传统的学习过程，在自我展示、自我启发和自我改变中收获和成长。

“教育戏剧＋”模式在高校教育中的应用目前尚处于初级阶段，主要表现为三个特征，即教学内容戏剧化、教学手段戏剧化、教学策略戏剧化。从应用角度来看，高校戏剧教育的转型将以通识教育、创新教育以及心理辅导与治疗的结合为切入点。加强“教育戏剧＋”模式在高校教育中的深入应用，对于促进学生的发展，引导学生树立正确的价值观念，提高学生的思想道德水平具有重要作用。

1 “教育戏剧＋”模式在高校教育中的人文意义

1.1 培养学生的人文素养

戏剧是校园文化和高校教育的一部分，对学生的发展具有重要影响，从古至今的戏剧大家通过自身创作的戏剧作品，对解放人们的思想，促进社会发展，培养民众健康的思想价值观具有重要作用。

美国是当今世界上教育最为发达的国家之一，据不完全统计，美国现有一千多所大学（学院）设有戏剧系。另外还有相当数量的高校虽然没有戏剧系(专业)，但开设有戏剧艺术欣赏与实践方面的课程。像许多欧洲国家一样，高校戏剧演出活动和相关课程很早就已在美国高校中开展。1923年美国耶鲁大学戏剧系的成立掀开了美国戏剧高等教育新的一页，美国戏剧教育的普及化从K12阶段到高等教育是全面覆盖的。

而在我国，有条件的学校率先开展戏剧课程、建立戏剧社，戏剧教育的普及工作近年来刚处于起步阶段，尚未做到以通识素养课程进入到各阶段的教育体系当中。“教育戏剧+”模式在高校教育中的人文意义之一，便是能够高效的培养学生的人文素养，通过优秀的戏剧作品，让学生领略戏剧作品所要传达的内涵和精神，从而实现对学生人文素养的培养，以及对学生价值观的培养，实现学生的全方面发展。除了“高雅艺术进校园”送经典戏剧进高校以外，高校应重视戏剧文化的人文影响和精神力的传播作用，在各学科、各层次办学中更广泛地开展。

1.2 培养学生的综合素养

“从人才培养目标来看，戏剧影视教育注重学生艺术的原创能力、整合能力和策划能力，培养具有新的人文、艺术、科技观念和素质的综合型人才，体现了戏剧影视学科交叉发展和国际化的趋势，会促进文化产业的发展。”[2]著名戏剧教育家强纳森·尼兰德斯教授在其《建构戏剧：戏剧教学策略70式》一书中将教育戏剧活动分为四类：建立情境活动、叙事性活动、诗化活动和反思活动。他提出的“戏剧作为主动探究的学习过程”有利于改善传统的教学形式，通过布置全新的教学环境，改变学习者的身份，让学生能够更好的激发学习兴趣，提高学习积极性，提高学生的课堂学习效率。

1.3 培养学生的思想道德素养

经济的快速发展，容易使得学生沉浸于纸醉金迷的生活方式，或者一心只向往经济利益，而忽视了思想道德的修养，互联网的快速传播也使得某些落后思想文化更加容易进入学生的头脑，不利于学生的正常生活。加强“教育戏剧+”模式在高校教育中的应用，对于加强学生的思想道德素质建设，提高学生人文素养具有重要作用，引导学生正确看待问题和解决问题，避免暴力解决问题。同时，接受优秀戏剧作品的精神内涵，并从优秀的戏剧作品中学有所得，通过优秀的精神内核来给当下高校学生的思想“补钙”[3]，可以实现学生人文素养的培养和提高，助力学生实现思想道德建设。

2 “教育戏剧＋”模式在高校教育中的创新应用

戏剧，在内容上是包罗万象的，其涉及到了音乐、舞蹈、文学和美术等诸多艺术类别，并将这些艺术内容融为一体，形成最终的戏剧。“教育戏剧+”模式在高校教育中的应用形式的创新，主要表现在戏剧课程的文化参与、剧场实践和戏剧治疗，其应用效果是可见的。

2.1 戏剧课程创新文化参与

在当前的高校教育对学习任务的总体要求中有特别提到，教师要引导学生专注和参与当代文化生活，学习剖析、评价文化现象，积极参与中国特色社会主义先进文化的传播和交流，增强文化自信。文化参与的核心就是对文化的感受和体验，戏剧就是非常有效的“协同创造和体验”的形式。戏剧教育中有关“观察生活”的练习亦可以引导学生在观察中发现问题、获得知识和经验，这是一个经历理想和感性的认知历程。

大学具有戏剧艺术繁衍的文化生态，20 世纪八九十年代起，以校园戏剧社团为主力进行戏剧创作，关注社会热点问题、反映青年思想解放、追求戏剧艺术创新。21 世纪以来，综合性大学通过开着戏剧文学专业带领校园戏剧从业余走向专业；通过开设通识课程，使戏剧从小众走向大众。然而，地方性大学校园与专业戏剧的接触至今仍桎梏在少数兴趣实践者的活动中，在通识性和普及化方面还存在着较大差距。好在新媒体时代给校园戏剧提供了新的成长和传播空间，个体参与的门槛降低，大学生的戏剧文化认知也从宣传载体走向审美自觉，逐渐向艺术创新和文化创意的方向迈进。

2.2 改变“身份”，在剧场实践中提高高校学生的思辨和创新意识

“兴趣是最好的老师”。早在 18 世纪，法国思想家卢梭就提出了“在戏剧实践中学习”的教育理念。1929 年，德国戏剧家布莱希特就尝试将剧场应用于课堂教学，为以剧场作为教学工具的理念开了先河，也拓展了戏剧艺术的广度。“教育戏剧+”模式通过剧场教学策略的实施，可以让高校学生在实践中提升思辨能力和创新意识。

巴西戏剧大师奥古斯都·博奥（Augusto·Boal）创造了“被压迫者戏剧”方法，使观众从被动接受变为主动参演。一般流程是先就某个主题创作一出开放性的小戏，选定有一定表演基础的“演员”在观众前表演，观演者随时可以喊停，上台去替换原先的“演员”，将自己的想法化作舞台行动和其他“演员”继续完成新的演出。这样的过程可以多次出现，这其中的节奏把控和秩序维护由引导者来完成。剧场策略运用到课堂教学，打破学生与教师、学生与学生之间对话的时空局限，能够营造建设性对话的情境，促进学生批判性思考能力的提升[4]。

剧场实践不仅适用于表演类型专业课程教学，同样适用于思政类、心理健康教育类课程，以及营销管理、传播学等专业有关公关传播、商务谈判等需要模拟实践的课程。创新环境、身份互换，可以让教师和学生更好地“沉浸”在教学过程中，增强教学效果，提升创新思维。

2.3“教育戏剧+”模式在学生的心理辅导和治疗中的应用

在当前的高校教育过程中，尤其是在应试教育的背景下，缺少对学生人文素养的培养和思想道德建设的教育，导致部分高校学生存在或多或少的心理问题，对学生的学习和日常生活产生影响。并且随着社会经济的发展，当前科学技术研究也步入进的阶段，对于高校教育而言，教学内容的难度也在不断增加，并且当前社会对于人才的质量要求也更高，导致高校学生的学习压力普遍较大，容易导致心理问题。

加强“教育戏剧+”模式在高校教育中的应用，尤其是在学生心理辅导与治疗中的应用，对于提高辅导效果，引导学生树立积极乐观的态度，解决学生的心理问题具有重要意义。在传统的学生心理辅导与治疗的过程中，大多是通过彼此沟通的方式，但由于学生心理压力原因，导致通过沟通法进行心理疏导的效果不明显。而通过在心理辅导与治疗的过程中应用“教育戏剧+”模式，则可以通过观看戏剧，或者引导学生参与到戏剧扮演中来缓解学生的心理压力，进而能够更好的发现学生的心理问题和解决学生的心理问题。通过“教育戏剧+”模式来进行学生心理疏导，不仅有利于提高心理问题的解决效果，使得学生能够更好更快的摆脱心里束缚，更快的投入到新的生活当中，而且有利于在疏导的过程中培养学生正确的思想观念和价值观，引导学生提高综合素质，提高压力抵抗力，使得学生能够更好的面对生活中的问题[5]。

未来，沉浸式剧本在戏剧治疗的领域当中会有更具探索性的应用空间。学生在沉浸式的角色扮演中可以暂时忘记自我，进入到另一个非我个体中，使得扮演 DM 的引导师更容易进入其心灵，通过有效的话语和情感引导，让其打开自己的情感闸门，透视其行为背后的内心活动。而在角色的“扮演”中，参与者还可以沉浸式体验他者的心路历程，更柔和地带领其理解他人，在社会环境中更好地展开接触和沟通。

3 小结

综上所述，“教育戏剧+”模式在高校教学中的应用过程中，势必会存在各式各样的问题，阻碍着“教育戏剧+”模式的效果的发挥，不利于学生人文素养的培养和综合素质的提高。因此，对于广大高校教育工作者而言，要加强自我学习，主动了解和提升教育戏剧应用水平，提高对“教育戏剧+”模式的认识和应用熟练度，坚持的学生的主体地位，不断提高对学生人文素养的培养。对于高校而言，加强“教育戏剧+”模式在高校教育中的应用，让戏剧教育来改善现有的教育局面，实现学生全面发展的同时，助力社会的发展和进步，是每一位高校教育工作者义不容辞的责任。

参考文献:

[1]董健,马俊山.戏剧艺术十五讲[M].北京:北京大学出版社,2004:398-399.

[2]张智华.艺术学升格门类后戏剧影视学科的发展前景[J].艺术教育,2011(6).

[3]蔡迎春.大学生学习策略与教育戏剧模式的构建[J].黑龙江高教研究,2011(9):135-137.

[4]林存富.核心素养背景下教育戏剧在语文课堂教学中的策略探究[J].新课程评论,2020(11):16-23.

[5]朱忠壹.基于单元主题教学的高中思想政治课程内容活动化——教育戏剧教学模式的实践与思考[J].现代教学,2018(12):3.

作者简介:

张慧鑫（1984.4.21—），女，汉族，黑龙江大庆，副教授，硕士毕业，博士在读，研究方向：影视艺术教育与实践。