

戏剧教育对学生全面发展的助推作用研究

戴哲遁

(上海体育学院 上海 200438)

【摘要】戏剧教育作为一种教学形式,在培养学生的创新意识、提升学生的人文素养方面有着十分重要的作用。戏剧教育不仅可以提高学生的综合素质,而且还能促进学生的全面发展。本文首先分析了戏剧教育的教育功能、戏剧教育对学生的综合素质培养,并在此基础上,探讨了戏剧教育对学生全面发展的助推作用。

【关键词】戏剧教育;人文素养;创新意识

Research on the promoting effect of drama education on students' all-round development

Zhedun Dai

(Shanghai University of Sport, Shanghai, 200438)

[Abstract] As a teaching form, drama education plays a very important role in cultivating students' innovative consciousness and improving their humanistic quality. Drama education can not only improve students' comprehensive quality, but also promote their all-round development. This paper first analyzes the educational function of drama education and the cultivation of students' comprehensive quality, and on this basis, discusses the boosting effect of drama education on students' comprehensive development.

[Key words] Drama education; Humanistic quality; Consciousness of innovation

戏剧是一门集音乐、舞蹈、美术、文学等为一体的综合性艺术形式,不仅具有很高的欣赏价值,而且具有很高的文化内涵,能够给人以美的享受,使人陶冶情操。在教育中引入戏剧教育,不仅可以让学生体验到戏剧表演所带来的美感和愉悦感,而且可以让学生通过对戏剧表演的学习和理解来提升自身的艺术修养和综合素质。但是,目前我国高校中普遍存在着戏剧教育不足的现象,导致学生对戏剧教育缺乏兴趣,进而导致很多学生不能正确理解戏剧表演所包含的内容和内涵。在这种背景下,如何通过戏剧教育来提升学生的综合素质和人文素养,从而实现对学生的全面发展的助推,就成为了一个十分重要的课题。

1 戏剧教育的教育功能

戏剧教育作为一种新兴的教育方式,在我国的教育界还处于发展阶段,还没有得到广泛的应用。但随着我国经济社会的不断发展,人们对素质教育和综合能力的要求越来越高。戏剧教育作为一种素质教育形式,它所具有的教育功能是非常丰富和多样的。戏剧教育除了可以培养学生的综合能力外,还可以促进学生全面发展。戏剧是一门综合性很强的艺术形式,在戏剧教育中所涉及到的学科有很多,包括文学、美术、音乐等多个方面,这就为学生提供了更多接触艺术和学习艺术的机会。在戏剧教育中,学生可以通过参与戏剧表演活动,提高自己的语言表达能力,以及在合

作中提升自己的团队意识、集体观念和责任感。在戏剧教育中,学生可以通过欣赏话剧、音乐剧等形式,提高自己的审美情趣,提高自己的艺术素养和审美能力。同时,学生可以通过观看话剧、音乐剧等形式来学习一些优秀的文学作品和音乐作品,从而不断地丰富自己的精神世界。戏剧教育还具有传承文化的功能。戏剧教育作为一种艺术形式,它需要通过学生来表达自己的思想和情感。通过戏剧表演活动可以将优秀的文化传承下去,让更多人了解我国优秀的传统文化^[1]。

2 戏剧教育对学生的综合素质培养

在教育教学中,戏剧教育可以通过一些简单的道具和表演来达到对学生进行综合素质培养的目的。首先,教师在对戏进行戏剧教育时,要充分利用道具和服装,引导学生用肢体语言表达自己的思想感情,并通过表演的形式把自己的情感融入到剧本中。在这个过程中,学生需要掌握各种动作和语言表达方式,从而提高了自身的综合素质。比如:教师在对戏进行戏剧教育时,可以用一些简单的道具和服装来引导学生对剧本进行思考,从而达到锻炼学生心理素质的目的。在戏剧表演过程中,教师可以通过道具和服装的使用来锻炼学生之间的合作能力和团队协作能力^[2]。同时,还可以通过表演和道具等手段来提升学生之间的相互尊重和信任程度。另外,教师在对戏进行戏剧教育时,要充分利用学生的想象力和创造力,让学

生充分发挥自己的想象力和创造力,对剧本中的一些情节进行合理想象,从而激发学生对学习和生活的热情,提升学生的综合素质。

3 戏剧教育对学生全面发展的助推作用

3.1 戏剧教育促进学生综合素质提升

戏剧教育的目的是培养学生的综合素质,因此,戏剧教育对学生综合素质的提升有着十分重要的意义。首先,戏剧教育能够激发学生的学习兴趣。在传统的课堂教学中,教师往往注重传授知识,而忽视了对学生能力、素质、情感等方面的培养。而戏剧教育则可以很好地弥补传统教学中所存在的不足。教师通过对剧本、音乐、服装等进行精心设计,从而使学生在参与戏剧活动中逐渐产生学习兴趣。其次,戏剧教育能够促进学生全面发展。戏剧教育是一种综合性较强的艺术形式,通过对戏剧作品的鉴赏与分析,学生能够更好地把握剧本所要表达的情感,从而促进自身艺术水平和综合素质得到全面发展。最后,戏剧教育有助于培养学生团队协作能力。在传统教学中,由于教师不注重对学生团队协作能力的培养,导致许多学生在戏剧活动中常常只会关注自己的角色和表演效果,从而缺乏团队协作意识和集体主义精神。而在戏剧教育中,通过对剧本和表演效果等进行设计与编排,能够有效地激发学生团队协作意识和集体主义精神^[3]。在新课改背景下,各大院校都越来越重视对学生综合素质和能力的培养。而戏剧教育作为一种重要的艺术形式之一,不仅能够有效地激发学生学习兴趣、提升其综合素质、促进其全面发展,而且还能够培养学生团队协作能力、提高学生创新意识、促进其全面发展。因此,在新课改背景下开展戏剧教育已经成为各大院校提升综合素质的重要手段之一。

3.2 戏剧教育推动学校文化建设

戏剧教育为学校文化建设提供了一个新的视角,它不仅仅是一个教育形式,而且还是一种教育资源。戏剧教育作为一种综合性的艺术教育,可以利用学校现有的物质条件,使学校的环境更加舒适、美丽。例如:学校可以在教室中设立专门的表演区域,供学生表演,让学生可以充分展示自己的才能。在戏剧教育中,学生不仅可以欣赏音乐、舞蹈等艺术形式,还可以观看一些经典电影。电影中所表现出来的那种积极向上、乐观开朗的精神,能够有效地陶冶学生的情操,培养他们的审美能力。在欣赏电影中所表现出来的那种团结协作、顽强拼搏精神,能够有效地提升学生的心理

素质。由于戏剧教育是一种综合性的艺术形式,因此在戏剧教育中可以利用多种艺术形式,使学生感受到艺术的魅力。例如:在欣赏话剧《雷雨》时,可以让学生了解到当时社会上贵族、资产阶级与工人阶级之间错综复杂的关系。

3.3 戏剧教育提高师生文化素养

在戏剧教育中,学生在学习、表演的过程中,不仅可以了解戏剧中所包含的文化内涵,还可以学习到一定的文学、历史、哲学知识,使学生在艺术享受中提高自身的文化素养。戏剧教育以其独特的魅力和魅力吸引着学生,吸引着教师,也吸引着社会各界人士。现在社会上流行着这样一句话:“读万卷书,行万里路”。可见,读万卷书和行万里路都是实现文化素养提升的重要途径。戏剧教育除了可以让学生了解戏剧文化内涵之外,还能使教师提高自身的文化素养,从而使教师在教学中能够将课程知识与课堂教学联系起来,进而提升学生的文化素养。在戏剧教育中,学生的学习兴趣会被充分调动起来,教师在教学中也会变得更有激情,更有活力。师生在共同参与戏剧教育的过程中能够增进彼此之间的交流与合作,从而形成和谐的师生关系。可以说,教师和学生之间是平等互动、互相沟通、互相理解、互相学习的关系。在这样一个和谐融洽、充满生机与活力的关系中教学,学生才能真正体会到学习知识、运用知识和创新知识的快乐^[4]。

4 戏剧教育培养学生创新意识和团队合作精神

戏剧教育不仅能够提高学生的综合素质,而且还能培养学生的创新意识。因为戏剧教育可以根据不同学生的特点和需求,制定不同的教学计划,让每一个学生都参与到教学活动中来,这样不仅能够激发每一个学生的学习兴趣,而且还能促进每一个学生的全面发展。通过戏剧教育,可以让学生在不同的活动中充分发挥自己的想象力和创造力,使学生能够在学习中更好地将自己所学到的知识应用到实践中去。在戏剧教育过程中,教师可以通过引导学生进行表演、讨论等方式来增强学生之间的交流和沟通,这样不仅能提高学生之间的合作意识,而且还能培养他们团结协作、共同进步、相互竞争的精神。因此,戏剧教育对于培养学生创新意识和团队合作精神具有十分重要的作用。例如,在戏剧表演中,教师可以把不同年级的学生分为两个团队,每个团队都有一个主题,学生通过讨论确定出这个主题之后,就可以选择一个自己喜欢的角色来进行表演,并且让自己喜欢的角色担任主角。在

戏剧表演过程中,学生为了更好地完成演出任务,就需要在不同的环节中不断地进行沟通和交流,这样不仅可以使学生的交流更加顺畅,而且还能让学生在交流中认识到彼此之间的差异和优点。同时,教师也可以让学生扮演不同的角色进行表演,这样不仅能够使学生在表演过程中充分发挥自己的想象力和创造力,而且还能提高他们对角色的理解能力和感悟能力。

5 戏剧教育促进学校人才培养的多元化

通过戏剧教育,可以有效地帮助学生拓展知识面,促进学生的全面发展。首先,戏剧教育可以改变传统的课堂教学模式,让学生更加主动地参与到课堂活动中来。通过戏剧教育的学习,学生能够将课堂中所学到的知识与生活相结合,将自己的感受和体验融入到教学当中,从而更好地理解所学知识。学生通过戏剧教育的学习,能够培养自己的想象力和创造力,从而促进自身素质的全面发展。其次,通过戏剧教育可以帮助学生塑造良好的人格和健全的人格。在戏剧教学过程中,教师需要引导学生理解自己和他人之间的关系,培养他们正确的世界观、人生观和价值观。通过戏剧教育来塑造人格,能够让学生在表演过程中更好地把握人物性格特点和行为特点。通过这种方式可以促进积极地反思自己的行为和思想,从而更好地完善自身人格。再次,戏剧教育能够让学生更好地融入社会生活中来。当前社会是一个多元化发展的社会,人们对于不同职业所需要具备的能力要求也不尽相同。因此,学校需要培养更多综合性人才来适应社会发展对人才不同层次和不同能力方面的要求。戏剧教育能够让学生将所学知识与现实生活相结合,从而更好地

了解社会发展所需要人才应具备的能力。例如:在学习表演过程中,学生就可以通过了解社会中不同职业所需要具备哪些能力来提升自身素质;在学习服装设计时也可以通过了解人们日常生活中所穿着服装来提升自身对服饰设计方面的能力等。最后,通过戏剧教育能够培养学生的创新精神和创新能力。创新是社会发展的主要动力,也是社会发展的核心内容^[5]。随着科学技术的不断进步,人们的生活方式也发生了巨大的变化,这对社会发展提出了新的要求。但是,由于创新能力不足,我国在国际竞争中始终处于劣势地位。

6 结语

戏剧教育可以培养学生的创新精神,让学生在表演过程中更加地投入,对于增强学生的创新能力有很大的帮助。戏剧教育能够让学生从不同的角度来思考问题,帮助学生形成正确的人生观和价值观,同时还可以培养学生良好的人文素养,让学生在表演的过程中体会到美的存在,让学生更好地感悟生活。通过戏剧表演活动,不仅可以培养学生的学习兴趣 and 热情,还可以增强学生之间的情感交流和合作意识。戏剧教育是一种重要的教学形式,不仅可以提升学生综合素质,而且还能促进学生的全面发展。所以,在实际教学过程中一定要积极探索戏剧教育在促进学生全面发展方面所具有的重要作用,从而使戏剧教育发挥出最大作用。

参考文献:

- [1] 鄢小凡.论戏剧教育对学生全面和谐发展的促进作用[J].戏剧之家,2018(9):1.
- [2] 李思其.戏剧教育对学生全面和谐发展的促进作用思考[J].音乐时空,2020,000(021):95-97.
- [3] 王菲[1].论戏剧教育对学生全面和谐发展的促进作用[J].山海经:教育前沿,2019(3):1.
- [4] 鄢小凡.论戏剧教育对学生全面和谐发展的促进作用[J].艺术教育,2018(9):180-180.
- [5] 张卫光.发挥戏剧教育的立德树人功能[J].北京教育:普教版,2014(10):2.

作者简介:

戴哲通(2003.2-)男,汉族,湖南长沙,学生本科,艺术类。