

教育戏剧中即兴表演对自我概念的提升

赵璇¹ 石茜睿² 任思锦³ 王延松⁴

西安音乐学院, 陕西 西安 710061

摘要: 研究表明: 教育戏剧在提高学生自我概念的能力中发挥着重要作用, 而即兴表演戏剧课对学生的自我概念有积极的影响, 特别是对于那些自我概念水平相对较低的学生; 即兴表演对自我概念的改善可能来自即兴表演对目标的特别强调。研究结果支持将即兴戏剧课程纳入教育环境, 以改善学生的自我概念, 特别是对于自我概念水平相对较低的学生。

关键词: 教育戏剧 即兴表演 学生 自我概念

Improvisation enhances self-concept in educational drama

Zhao Xuan¹ Shi Qianrui² Ren Sijin³ Wang Yansong⁴

Xi'an Conservatory of music, Xi'an, Shaanxi, China, 710061

Abstract: The results show that educational drama plays an important role in improving students' self-concept ability, and improvisation drama class has a positive impact on students' self-concept, especially for those students with relatively low self-concept level. Improv's improvement in self-concept may come from improv's special emphasis on goals. The findings support the incorporation of improvisational drama courses into the educational environment to improve students' self-concept, especially for students with relatively low levels of self-concept.

Key words: educational drama improvisation students self-concept

一、引言

迄今为止, 关于即兴表演本身对自我概念的影响的研究成果很少。根据即兴表演理论家的观点, 即兴表演的创造性体验可以作为自我表达和探索的平台, 并可能通过鼓励学生利用他们的想象力、一致工作和自发表达自我来积极影响自我概念。当即兴创作的人全身心地投入到自己的想法中时, 这种投入可能会加强一个人对自己的信念。与即兴表演相关的技能, 如面对面的口头交流, 通过保持专注、与积极的态度去倾听和观察, 眼神的交流也是维系情感的存在, 这对提升个人社会功能的积极性至关重要。研究发现, 即兴表演中发现的许多元素和技巧可能有助于积极自我概念的发展。

二、教育戏剧中的即兴表演

关于戏剧课程效果的研究显示, 戏剧在教育中对学生的学业成绩具有显著积极影响, 在语言、艺术和科学方面的影响最大。即兴表演通常是由一群演员表演的, 他们接受观众的建议, 然后在舞台上创造一个场景。在演出间隙, 团员们会一起排练, 以磨练特定的技巧。戏剧导演和教师认为即兴表演需要很多技巧, 包括专注、直觉、自发性、想象力和创造性解决问题的能力。即兴表演游戏分为两种主要形式: 长形式和短形式。在长形式中, 即兴演员会提示观众提出建议, 例如即兴演员的位置、外表或社会关系。利用这一建议, 演员们自发地创造了一系列可以持续很长时间的场景表演。另一方面, 短形式的表演与练习持续的时间要短得多, 例如2到5分钟。这种形式可能包括具有特定条件的场景, 例如避免使用以字母表中某个字母开头的单词, 或者每个演员每次提供一个单词的故事。简言之, 演员可能会提示观众提出建议, 从而运用即兴表演的技巧完成表演。

Viola Spolin 是美国戏剧教育家和表演教练, 被誉为美国即兴表演的创始人。Spolin 曾与 Neva Boyd 一起学习, 并受到她的强烈影响, 通过她成为了一名戏剧从业者。Spolin 在 Neva Boyd 作品的基础上建立了著名的即兴戏剧作为一种独立的艺术形式的基础。Spolin 强调通过聚焦、在场以及彼此之间和空间之间的联系来进行自发的合奏协作。Spolin 创作、

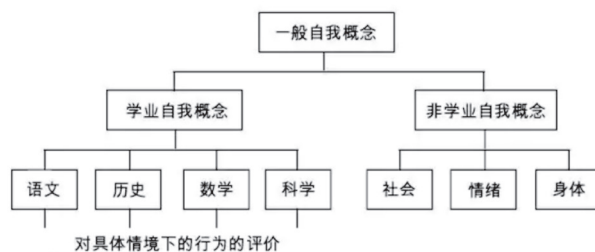
教授、组织和出版的戏剧游戏在世界各地几乎所有的短篇即兴表演剧团中都有使用。

Keith Johnstone 在英国即兴创作中被认为是有影响力的学者, 他最著名的是他的即兴演奏训练体系。Keith Johnstone 作为一名即兴表演实践者, 在他的作品中使用即兴游戏和练习来鼓励自己激发自发性和创造力, 并探索现状。他建立了一种竞争性的戏剧/体育形式的即兴表演, 称为戏剧体育 (Theatresports), 即兴表演团队在其中争夺积分。喜剧体育 (ComedySportz, 通常缩写为 CSz) 由 Dick Chudnow 创建, 是戏剧体育的一个分支, 它将戏剧体育进一步发展, 包括设计穿制服的演员 (运动员)、裁判, 确立比赛的计分和规则。与戏剧体育类似, 重点不在于体育竞技的结果, 而在于营造体育竞技的假象, 以取悦观众达到喜剧的效果。

三、自我概念与教育戏剧中的即兴表演

(一) 自我概念模型

研究表明, 自我概念水平随年龄而变化。非常年幼的儿童往往具有极高的自我概念, 但随着年龄的增长, 他们会发现自己的相对优势和劣势, 从而形成更现实的评价。一般来说, 自我概念在青春期前和青春期早期下降, 在青春期中期趋于稳定, 然后在青春期后期和成年早期上升。Shavelson 提出了一个多层次、多维度的自我概念模型, 将自我概念分为一般自我、学业自我和非学业自我三个层次。使自我概念的分类和测量更加具体。(见图一)

图一 Shavelson 多维度自我概念结构模型

(二) 自我概念的测量

自我概念通常是通过自我报告来衡量的。不同的测量模型不断演变升级,反映了关于全球和维度结构模型的发展历程。在此之前,1965年罗森伯格(Rosenberg)自尊量表是研究中使用最频繁的量表。最近,皮尔斯-哈里斯(Piers-Harris)儿童自我概念量表第二版(皮尔斯-哈里斯版)已成为最常用的自我概念测量方法。在他们对测量研究的回顾中,Shavelson等人确定了与自我概念分数相关的四个一般经验领域:学术、社会、情感和身体。除了全球评分之外,Piers-Harris还包括这四个常规领域以及一个行为领域。《心理测量年鉴》将这一测量方法描述为“即使不是同类最佳问卷,也是最好的问卷之一”。2002年,苏林雁等人制定了自我概念中国常模。

(三) 自我概念与教育戏剧中的即兴表演

当代理论话语关注的是戏剧参与对自我概念发展的效用。Gressler指出:与戏剧制作相关的各种职业为戏剧学生提供了一种独特的方式,让他们了解自我,并将关于他人和世界的知识融入到对自我的认识中。例如,Gressler声称,学生演员在为剧中的角色做准备时会进行自我发现。认同角色的过程会导致与自我的比较,从而增加个人的知识储备和增强其洞察力。因此,Gressler阐明了当前研究的一个重要理论基础,该研究调查了与戏剧参与相关的职业,以及对自我概念发展的潜在影响。Rowe探讨了即兴表演和身份之间的相似之处,他观察到“戏剧和身份认同都涉及生活的体验或表现”。

Mead提出教育戏剧中角色扮演是“构建自我”过程中的一个重要功能。他认为扮演不同的角色支持了具有不同观点和属性的能力,从而为发展中的自我概念提供了广泛的行为和观点。因此,角色扮演的经验在采取各种社会反应的能力以及为任何特定的社会情景产生适当反应的能力中占据了中心位置。根据Mead的说法,正是通过儿童在角色扮演方面越来越熟练,才产生了越来越复杂和完整的自我概念。

四、即兴表演对自我概念的提升

自我概念由各种成分组成,每个成分都与特定于个人技能或领域的自我感知有关,如社会功能、学业成绩、身体属性等。积极的自我概念让孩子对自己的潜能有了积极的信念,并与心理健康和成功的功能有关。相反,低水平的自我概念会加重儿童对自己潜力的负面信念的负担,并与心理限制和不满意的功能相关。

(一) 课程内容及方法

课程为期12周,每周1小时,课程内容包括介绍即兴创作表演的基本原理,组织学生学习不同的即兴游戏和戏剧技巧,课程的核心部分是引导学生完成戏剧表演。这种课程形式强调了即兴表演对于理解团队成员之间自发协作的重要性。improv课程主要侧重于培养学生自我概念的具体目标,每个目标都与特定的简短即兴游戏相关联。这些具体目标包括:关注学生的性格发展;培养学生讲故事的能力;培养学生以一致的态度工作;培养学生对身体的控制(包括姿势、眼神交流和空间意识);积极学生倾听和观察的能力;培养学生的自发性;培养学生履行承诺的责任感。

在即兴表演课程中,首先向学生介绍即兴表演的基本原理。然后,学生们练习简短的游戏,努力创造每个学生都能参与的现场即兴表演。即兴表演课程以10-15分钟的热身开始,包括表演练习,为本课程的探索做好全身心准备。热身结束后,教师为学生中安排5到10分钟的讨论环节,本次讨论也是对先前课程的回顾与总结。以及学生在理解即兴表演原则方面的最新感受。在剩下的35到45分钟内,教师引入了一

个新的即兴表演主题(例如,对事物的态度、眼神交流、角色扮演、讲故事等),这成为了课程的重点。使用简短的即兴技巧来强化表演主题目标。例如,如果课程的重点是探索社交与沟通技巧那么我们可以使用“Yes, And”原则。(即兴喜剧里有一个核心的原则,叫做“Yes, and”,直译过来就是“是的,而且”。意思是说,我们在跟任何人沟通的时候,都一定要先认可对方,再给出建设性的信息)。Yes指的是接纳,也就是说不管你的队友在舞台上创造出什么,你都要接受,包括他的身份,他给你的设定,他台词里的一切信息。And指的是除了应该接受别人的信息之外,还应该添加一个新的信息反馈对方。在简短的活动之后,课程以学生选择的即兴放松游戏而结束。

(二) 即兴表演对自我概念的提升

Thalia R. Goldstein的相关研究结果显示,参加即兴表演班的儿童的自我概念总体得分显著提高,但有个别儿童的自我概念得分与研究之前相比差异不大,他们在研究开始时的自我概念分数就比同组学生的分数高出很多,在即兴表演课后,他们的自我概念分数没有显著提高。可见,即兴表演的积极效果似乎与儿童的初始自我概念水平有关。也就是说,初始自我概念水平较低的儿童从即兴表演中受益良多,而初始自我概念水平相对较高的儿童则看不到同样的收获。

通过即兴戏剧教育,自我概念得分相对较低的学生有能力赶上自我概念水平较高的同龄人。即兴表演专注于似乎支持自我概念的结构,例如在态度、自发性、遵守承诺和当下存在的情况下工作(例如,通过保持专注、积极倾听和观察、眼神交流和情绪呈现)提供了可以增强这些高危学生自我概念的机制。目前的研究结果表明,对于被怀疑自我概念相对较低的儿童,通过即兴表演课程进行干预是一种令人鼓舞的途径。未来的研究需要调查即兴戏剧的许多其他潜在优势,以及它如何最适合教育环境。

作者简介:赵璇,西安音乐学院硕士研究生。研究方向:艺术教育、艺术学理论。

石茜睿,西安音乐学院硕士研究生。研究方向:艺术教育、艺术学理论。

任思锦,西安音乐学院硕士研究生。研究方向:艺术学理论、音乐教育。

王延松,博士,西安音乐学院教授、硕士研究生导师。研究方向:音乐教育学、音乐心理学、艺术教育等。

资助项目:本文系陕西省教师教育改革与教师发展研究项目——高校新入职教师培训研究的阶段成果。

参考文献:

[1] Oleksiuk O, Rebrova O, Mikulinska O. Dramatic Hermeneutics as a Perspective Technology in the Artistic Education [J]. Journal of History Culture and Art Research, 2019, 8 (3): 100.

[2] Dougall Z. Enhancing Co-teaching Collaborations Through Drama Education: Exploring Challenges and Possibilities of a Drama Praxis Framework for Co-teaching [J]. 2019.

[3] DeBettignies B H, Goldstein T R. Improvisational theater classes improve self-concept [J]. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2020, 14 (4): 451.

[4] 刘俊娉. 即兴戏剧在心理健康教育课程中的应用 [J]. 北京教育(德育), 2021 (01): 84-87.