

The impact of drama club activities on students' comprehensive quality under the background of "double reduction"

Ke Hu

Asia-Pacific Experimental School, Beijing Normal University, Beijing, 102209, China

Abstract

Under the background of the "double reduction" policy to comprehensively promote and deepen the education reform, students' spare time has been effectively released, and their demand for high-quality education activities has become more and more urgent. As a comprehensive, practical and artistic way of activity, drama club activities provide an effective position for the implementation of the "double reduction" policy and the all-round development of students. Based on the current situation and implementation path of drama club activities, this paper explores the importance of drama club activities to students' all-round development from the aspects of aesthetic literacy, communication ability, and psychological quality, and points out that drama club activities not only enrich students' extracurricular cultural life, but also cultivate students' core literacy, so as to lay a solid foundation for the implementation of the "double reduction" policy.

Keywords

double reduction; Drama Society; comprehensive quality; effect

“双减”背景下戏剧社团活动对学生综合素质的影响

胡可

北京师范大学亚太实验学校, 中国·北京 102209

摘要

在“双减”政策全面推进深化教育改革大背景之下, 学生的课余时间得到了比较有效的释放, 他们对高质量素质教育活动的的需求愈发迫切。戏剧社团活动作为综合化、实践化、艺术化的活动方式, 为“双减”政策的贯彻落实、学生全面发展提供了有效阵地。本文从目前戏剧社团活动的开展现状、实施路径出发, 从审美素养、交际能力、心理素质等方面, 探究戏剧社团活动对学生全面发展的重要意义, 指出戏剧社团活动在丰富学生课余文化生活的同时, 培养学生核心素养, 为实现“双减”政策的贯彻落实夯实基础。

关键词

双减; 戏剧社团; 综合素质; 影响

1 引言

“双减”政策落地给基础教育领域带来深刻变革, 学生从繁重课业负担和课外培训中解脱出来后, 如何填补课余时间空白并实现全面发展成为教育改革重要课题。戏剧是一种融文学、表演、音乐、美术于一体的艺术, 寓教于乐, 寓教于美, 寓教于情, 戏剧社团活动已经成为学校教育的重要平台。戏剧社团活动不仅是为学生提供的一个展示的舞台, 更是通过学生沉浸其中, 在审美教育、人际教育、心理教育等方面发挥独特的作用, 研究戏剧社团活动在“双减”政策背景下的实践落实以及落实的效果, 对于推动教育改革的发展, 落实立德树人具有重要现实意义。

2 “双减”背景下戏剧社团活动的发展现状与实施路径

2.1 政策驱动与发展契机

“双减”工作是教育领域综合改革的关键, 有利于减轻学生课业负担和校外培训负担, 推动教育良好生态的形成。该政策自颁布起, 相关部门陆续下发了《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》等文件, 强调开展丰富多彩的课后服务, 做好中小学生美育工作, 这为戏剧社团活动开展提供了政策支持, 也使戏剧教育从“边缘性兴趣活动”转变为“有规有矩”的素质教育活动, 是落实“双减”、促进“五育融合”的必要之举^[1]。从政策层面看, “双减”的拓展与升级, 为戏剧社团活动带来了广阔的空间, 多地把戏剧纳入课后服务课程体系, 以政府购买服务、资源共享等方式推广。新修订的义务教育艺术课程标准, 更是将戏剧纳入艺术四大领域, 明确其在基础教育中的地位, 促使学校将戏剧社团建

【作者简介】胡可(1972-), 男, 中国江西九江人, 本科, 高级教师, 从事音乐与戏剧教育研究。

设为美育重点工作。

2.2 戏剧社团活动的实施模式

2.2.1 课程化建设

课程化是当前戏剧社团活动规范化发展的核心路径。学校通过“基础课程+拓展课程+实体课程”三种类型的课程开设推动戏剧教育的分层发展。基础课程面向全体学生开设,主要包括戏剧知识学习、戏剧基础实践等内容,对戏剧知识有初步认识;拓展课程面向有兴趣、有基础的学生开设,包括戏剧文本赏析、人物创设、场景设计等内容;实体课程主要是以学生作品表演的形式呈现。在学校所开设的课程中,“理论教学+案例剖析+分小组实践+作品汇报”是比较常用的教学方式,通过戏剧游戏、即兴表演等,激发学生的积极性。一些学校还将形成性评价引入课堂,对学生的课堂表现、作品创作、舞台表演等进行综合性评价,以达到相应的教学目标^[2]。

2.2.2 项目式学习

项目式学习是在戏剧创演真实情境中,以学生活动、探究、探究性合作学习为特征,学校通常以学期或学年为时间单位,围绕某个特定主题或戏剧剧目为核心设计项目,学生以小组为基本单位,以编剧、导演、演员、舞美等不同角色完成一个项目的创演。在项目学习中,需要学生运用自己的跨学科知识去解决真实的问题,如历史知识作为戏剧创演的背景知识、美术设计知识作为舞台设计的布景、信息技术知识作为多媒体材料的制作等。项目学习突破了学科边界,锻炼了学生的实践创新精神、问题解决意识,并在一定程度上分工合作,提升了学生团队意识、责任意识等。

2.2.3 跨学科融合

戏剧本身就是一种综合性艺术,戏剧教育本身就适用于与多学科进行融合教育。“戏剧教育”在实际的教学中,一些学校尝试着将戏剧课程和语文、历史、道德和法治学科等融合教育,如语文教学,通过戏剧表演,了解文章主要人物及题材,将文本理解变为画面呈现;历史教学,以“史实”作为原型,创作历史剧,以演代学;心理教育教学中,用心理剧来表达自己的心理困惑,寻求解决问题的途径和方法。此外,一些学校开设了“戏剧+科技”“戏剧+非遗”等,借助舞台技术,融合传统元素,拓宽戏剧教育边界,提升学生素养。

3 戏剧社团活动对学生综合素质的多维影响

3.1 审美素养的培育与提升

3.1.1 艺术感知与鉴赏能力

戏剧社团活动从多方面培养学生的审美鉴赏力,从对剧目的阅读中感受文字语言美、音律美、情绪美;在舞台美术中学习色彩美、景美设计;在音乐、舞蹈美的运用中学习节奏、旋律美。比如,学生在作品《暗恋桃花源》中,从舞台设计虚实相生的景观中感受空间美、欣赏舞台配乐感受传

统与现代音乐交融美,提升了鉴赏水平。

3.1.2 创新与创作能力

戏剧创作与表演均带给学生无限的想象力,在原剧本的创作过程中,需要学生发挥想象力,编创生动的故事,塑造全新人物形象;在舞台表演过程中,通过灯光、道具有效配合、多媒体手段的运用,带来舞台效果上的突破等。例如,某高校戏剧社排演先锋话剧,将实时影像投影技术运用到舞台表演中,演员的表演动作与影像结合,形成全新的视觉效果,具有创新性^[3]。

3.1.3 文化传承与审美认同

通过排演传统经典的戏剧作品与现代戏剧,让学生了解不同文化的审美特征,树立文化认同意识。排演京剧《霸王别姬》,让学生掌握唱念做打,了解戏曲蕴藏的忠义、爱情等传统思想;排演西方经典戏剧,让学生了解西方戏剧文化和审美思想,拓宽文化视野,树立多元宽容的审美观念。

3.2 社交与协作能力的全面发展

3.2.1 团队协作能力

戏剧排演是一个团队合作的过程,学生在团队合作中学会了交流与协作。无论是编写剧本时的头脑风暴,还是演员们的排演磨合,亦或演出时的舞台调度,都需要团队的密切配合。例如,排演大型校园戏剧时,编剧小组排演剧本、导演小组调度演员、舞美小组排演舞台、后勤和服装小组提供道具,各组定期召开大会,互相沟通,保证项目顺利开展,这些都大大培养了学生的团队精神。

3.2.2 沟通表达能力

戏剧表演要求学生正确运用语言和肢体表达信息,训练沟通表达能力。台词训练让学生学会用声音的高低、强弱、快慢等表达情感;排练中与导演、演员的交流,强化了语言表达的正当性。即兴表演让学生学会“见风使舵”,学会在变化中发表意见。如某戏剧社团开展“即兴表演工作坊”,让学生在短时间内组织语言,进行即兴表演,强化即兴表达能力。

3.2.3 冲突解决与领导力

在戏剧社团活动中,学生之间不可避免地会出现分歧,产生矛盾冲突。在协商、妥协、合作中理性面对,学会解决矛盾。在团队项目中,有的学生是导演、组长等领导岗位,在组织协调团队项目时,提升学生的组织能力,提升领导力。如在学校开展的校园戏剧比赛中,导演组和演员组在表演风格上有分歧,导演通过小组会议,听取演员的想法,改变排练方案,达成共识,化解矛盾,团结团队^[4]。

3.3 心理健康的促进与保障

3.3.1 压力释放与情绪调节

“双减”之后的学业负担减轻,但学生考试、交往等方面的压力仍然存在,戏剧社团可以释放学生心中的情绪。学生在戏剧社团活动中,将情感转移给人物,释放压力,排解情绪。例如我校心理辅导中心调查发现,在戏剧社团参加

一个学期活动的学生,其焦虑、抑郁等情绪得分降低,情绪更加稳定等。

3.3.2 自信心与自我认知

戏剧表演有利于学生表达自我,帮助学生建立自信,提升自我认识。从不敢说到敢于在舞台上表现自我,学生在自我价值方面找到了自信。在表演中认识自我,突破自我,超越自我,提升自我。同时,学生在塑造人物角色过程中,从对角色进行分析到对其情感、行为等进行模仿,能够从中认识自身,提升自我认识。例如:一位性格内向的学生在加入戏剧社团后说:“通过扮演不同的角色,我发现自己也可以,并且发现了我的优点。”

3.3.3 心理韧性与抗挫能力

戏剧的排练,是一个艰辛的过程。台词背了又背,演出了一场又一场,遇到各种各样的困难,学生能够勇敢地冲破难关。面对困难挫折,能够调整心态,努力寻找解决问题的方法,提高自身的心理承受能力,提高心理的抗压能力。例如:我校戏剧社团某次准备参加市级艺术节展演,但是由于主演突发急病不能参加,我们马上启动预案调整演员,由B组主演及时补上,在短时间内高效高质完成了演出。通过这次活动,使学生真正明白,解决困难无极限。

4 优化戏剧社团活动的策略与建议

4.1 加强师资队伍建设

师资是戏剧社团发展的核心问题,队伍建设应从引进专业人才和提高原有教师水平两方面入手。在引进专业人才方面,学校应加大招录力度,与戏剧专业院校建立合作,引进表演、导演、编剧等专业毕业的学生担任专职戏剧教师;聘请专业剧团演员、导演、编剧等担任兼职教师或者客座指导,将先进的戏剧理论和实践引入校园。如我校启动了“艺术家进课堂”项目,定期邀请戏剧方面的从业者来校开展教学、培训等活动,对戏剧社团的建设推进起到了很好的专业支撑作用。在提高原有教师水平方面,教育行政部门、学校应建立科学的培训机制,定期开展戏剧教育、表演教育、戏剧课程设计等方面的专题培训,以专家讲座、工作坊、慕课等多种形式帮助教师学习戏剧教育教学方法,提高戏剧教学能力和水平,构建一支专兼结合、素质较高的教师队伍^[5]。

4.2 完善资源保障机制

充足的资源保障是戏剧社团可持续发展的基础。首先,学校需加大经费投入,设立专项基金用于购置剧本、服装道具、音响灯光等基础设备,并建立动态更新机制,确保硬件设施满足教学与演出需求。同时,积极探索多元化筹资渠道,通过申请政府专项补贴、引入企业赞助、与公益基金会合作等方式,拓宽经费来源。在场地建设方面,学校可改造现有空间,建设集排练、演出、创作于一体的多功能戏剧教室或

小剧场,配备专业舞台设备与多媒体系统;对于条件有限的学校,可借助虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术搭建虚拟戏剧教学平台,打破空间限制,丰富教学场景。此外,建立区域内戏剧教育资源共享机制,通过校企合作实现设备、师资、课程等资源的互通共用,缩小城乡与校际差距^[6]。

4.3 深化家校社协同育人

戏剧教育高质量发展需要家校社协同助力。学校应主动与家长联系,利用家长会、校园开放日、展演日等展示戏剧教育在审美、人际交往、心理治愈等方面的成果,消除家长关于学习效果层面的忧思;以“戏剧体验日”“家庭戏剧日”等创新形式,邀请家长参与戏剧教育实践,参与学生的剧目排演和角色体验,增进其对学校戏剧教育工作的认同感。同时积极寻求社会力量的帮助。建立学校、剧院、文化馆、艺术培训机构等的协作关系,组织学生观看大中型戏剧,参与高水平的戏剧工作坊,开拓视野;邀请相关专业人员走进教室给学生开展讲座和指导,提升社团活动的专业性;组织学生参与到社区戏剧的创作、表演等活动中,将校园戏剧与戏剧进社会有机结合,培养学生社会责任感,同时扩大戏剧教育的影响面,营造全社会支持戏剧教育的良好氛围^[7]。

5 结语

“双减”背景下,戏剧社团活动是对学生进行素质教育的有效途径之一。学生参与戏剧社团活动可以丰富闲暇活动,增强审美素养,提高社会交往能力,增进身心健康。针对戏剧社团活动中出现的各种问题,需要政府、学校、家庭和社区共同参与,提高完善戏剧社团活动的师资、资源供给及协同育人意识,优化戏剧社团活动育人实施方式,在未来的戏剧教育发展中发挥综合系统的人才培养、教育教学改革功能,助力“双减”政策的有效落地。

参考文献

- [1] 朱冰玉.文化育人背景下高校校园戏剧教育活动研究[D].河南师范大学,2020.
- [2] 巴合提牙·吐尔逊.新疆高校戏剧社团研究[D].新疆师范大学,2022.
- [3] 贾红分.戏剧社团开展戏剧美育的实践路径研究[J].喜剧世界(下半月),2024(03):10-12.
- [4] 王梓煊.政法类高校戏剧社团建设的实践与思考——以中南财经政法大学首义话剧社为例[J].戏剧之家,2024(27):54-56.
- [5] 马秀明,周柏言.论校园戏剧社团发展中的优与劣——以西安工业大学九零域话剧社为例[J].戏剧之家,2024(20):39-42.
- [6] 王静,王腾宇.“双减”背景下中小学音乐课后服务的现实审思与路径优化[J].中国音乐教育,2024(6).
- [7] 侯新梅.“双减”背景下新课标范围内构建初中音体美创新教学的理念、任务及实践保障[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学,2023(4):4.