

创新型表演教学研究——以应用戏剧教学模式为例

蒯思远

东莞城市学院, 广东 东莞 523000

摘要: 在文艺事业高质量发展与艺术教育改革深化的背景下, 传统的表演教学模式存在模式老旧, 与实际联系不紧密等诸多问题, 已不能很好满足当前培养专业、实用全面发展的表演专业人才的要求。本文以应用戏剧教学模式为切入点, 剖析其融入表演教学的必要性与内在适配性, 立足教学实际构建一套包含教学目标、原则、内容、流程的完整创新教学体系, 针对落地难点提出师资培育、教学优化、实践拓展等优化对策。研究表明, 应用戏剧教学能够激活学生主体性、深化角色情感塑造、衔接行业实践, 为高校表演教学改革、艺术人才培养提质增效提供可行路径与理论参考。

关键词: 表演教学; 应用戏剧; 人才培养

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202603023

0 引言

近年来, 国家高度重视文艺事业发展与艺术教育改革, 先后印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《“十四五”文化发展规划》等政策文件, 明确提出要深化艺术教育教学改革, 创新艺术人才培养模式, 把美育纳入人才培养全过程, 培育德艺双馨、能力全面的复合型文艺人才, 为表演教学改革指明了方向。随着当今社会文化产业的繁荣发展, 表演艺术行业迎来新的发展机遇, 市场对表演人才的要求不再局限于专业技能, 更看重情感共情、即兴创作、实战应变与综合人文素养。反观当前高校及艺术院校的表演教学, 依旧沿用传统灌输式、模仿式教学模式, 课程内容脱离行业实际, 学生缺乏主动创作与实践历练, 人才培养与市场需求存在错位。

应用戏剧是二十世纪中后期在欧美渐渐流行起来的术语, 常常用来指“存在于传统意义上主流戏剧或剧场之外的戏剧活动, 尤其是那些能够使个人、社区、社会受益的戏剧活动”。将应用戏剧教学模式引入表演教学, 既是响应国家艺术教育改革号召、落实美育育人硬性要求、践行立德树人根本任务的重要举措, 也是破解传统教学困境、提升教学质量、培养创新型表演人才的有效手段。

1 应用戏剧引入表演教学的必要性与适配性

1.1 教学模式固化, 学生主观能动性不足
传统表演教学通常采用的是教师示范然后学生模仿的重复训练的单向、线性的教学模式。在这一模式下, 学生大多处于被动接受知识和技能灌输的状态, 难以真正主动参与到教学进程的设计与展开中, 从而容易导致学习积极性不高、自主创造力不足等问题。相比之下, 应用

戏剧引入表演教学更能充分激发他们的学习兴趣与艺术创作潜能, 有效应对并破解了传统教学模式中学生主体性缺失这一长期存在的教育困境。

1.2 贴合表演艺术本质, 强化情感体验与角色塑造

表演艺术核心是以真实情感表达塑造鲜活角色, 传递思想与情感价值。斯坦尼体验派强调“从心出发”, 将内心体验与情感共鸣作为表演核心, 反对形式化表演, 这正是表演艺术的本质要求。但传统表演教学中, 学生因长期处于校园环境里, 缺乏接触多元生活场景、了解边缘人群的渠道与机会, 难以积累丰富的情感体验。

应用戏剧教学模式契合表演艺术本质要求, 学生通过小组协作、社会调研、自主编创等形式深化情感感知, 借助戏剧情境搭建等全身心投入角色, 克服情感表达障碍。该教学模式既契合体验派理念, 又能使学生从“模仿表演”到“创造表演”, 提升角色塑造感染力, 贴合表演艺术本质需求。

1.3 打通课堂与实践, 贴合行业人才培养需求

当前表演行业呈现多元化、场景化发展趋势, 舞台演出、教育戏剧、社区戏剧活动等多元场景对表演人才的实践能力、适应能力提出了更高要求。但传统表演教学多局限于课堂与剧场, 教学场景单一, 学生缺乏对不同表演场景的适应能力, 毕业后难以快速融入行业实践。应用戏剧打破课堂与社会的边界, 将教学场景延伸至校园、社区、博物馆等真实领域, 通过户外展演、公益演出、主题戏剧创作等实践形式, 让学生在真实场景中积累表演经验、提升适应能力, 实现教学内容与行业岗位需求的精准对接, 助力表演人才实现从“校园”到“职场”

的顺利过渡。

2 应用戏剧融入创新型表演教学的模式构建

2.1 教学目标设定

应用戏剧视角下的创新型表演教学,摒弃单一的技能考核目标,构建分层递进、全面立体的教学目标体系,兼顾专业功底、综合素养与实践能力的成长规律与行业用人需求。

第一层就是基础性的技能目标,也是表演教学的最基本要求。主要对学生台词、形体、声乐的基本功进行训练,对基本的表演技巧进行梳理,对场上表演仪态和逻辑进行规范,使得学生具备最基本的专业素养,打通表演的基本功关,为下一步的深入创作奠定良好的基础。

第二层是核心素养目标,这是表演教学的“神”,重点培养学生的共情力、观察能力、理解力和临场感悟能力,让学生跳脱出模仿,走进人物,感受人物的内心,理解人物的情感,塑造有血有肉、有灵魂的人物角色,纠正表演空心化的现象。

第三层是创新实践目标,是创新教学的核心目标。锻炼学生集体编创、舞台应变、实战展演的表演实践能力,激发学生自编自导自演剧本、设计表演桥段,应对不同舞台环境、不同表演形式的表演实践能力,成为既能演、又能创、还能应变的综合型表演人才,满足行业创新型人才需求。

2.2 教学原则遵循

应用戏剧教学模式顺应表演艺术的实践性,在操作时,应遵循合乎艺术教学规律和适合表演专业特点的教学原则,确保教学的可行性。要为学生作为教学主体这一环节,改变传统的老师教、学生学的局面,以学生作为学习主体,老师扮演引导以及组织者这一角色,鼓励学生发扬敢于探索、勇于表达的精神,允许学生表演不同形式风格的作品,锻炼学生学习积极性以及动手能力。并遵循情境化教学理念,充分利用应用戏剧沉浸式的特点,构筑生活化、剧本化真实情境,减少空洞说教,让学生身体力行去感受表演的逻辑、感知情感,使舞台表演贴近生活、充满质感。以实践为教学法则减少枯燥、无味的技法练习,让实践贯穿教学内容始终,在实操中穿插即兴、情景、排演等环节,与课堂所学同时推进,彻底打通课堂实践和舞台表演。同时,注重因材施教,根据每位同学的自身条件、性格、优势等特点灵活安排教学内容和训练强度,为每位同学定制符合其自身特点的教学进度,充分发掘表演潜能。最后,通过戏剧作品的人文素养,潜移默化的熏陶学生的美育和德育,培养学生相互团结、相互帮助的团队精神和正确的三观。

2.3 教学内容设计

结合应用戏剧“体验式、创生性、实景化”特质,教学内容围绕人才培养目标,融合应用戏剧教学特点,按由浅入深思路规划,兼顾基础、专业与实践,配合表演专业课程进度,区别于传统教学体系。

开篇以应用戏剧热身启蒙与基础训练为重点,摒弃传统乏味练习,融入戏剧游艺等趣味内容,打破学生紧张状态,解放天性,夯实基本功,激发参与积极性,实现“趣味启蒙+基础夯实”目标,体现创新教学模式基础。核心板块聚焦角色分析与感悟,依托“情境化、沉浸式”特质,采用角色模拟等策略,引导学生剖析人物、走进角色、提炼细节,摆脱刻板表演困境。辅以经典剧目演绎,培养角色把握能力,彰显创新价值。同时紧扣创新教学要求,增设即兴表演等特色内容,区别于传统教学的局限。选取多样主题,引导学生以集体创作理念开展实践活动,突破束缚,提升应变与原创思维,体现创新教学模式优势。最后收尾模块以实景实践、实战育人为导向,聚焦实景演练与实战检验,延伸教学场景至真实舞台,践行课堂与实景结合模式。通过多种实践形式,让学生积累经验、锻炼心理素质,实现课堂到舞台的衔接。

2.4 教学流程实施

应用戏剧表演教学采用闭环式流程,各个环节衔接紧密、层层递进,兼顾课堂趣味性与教学专业性,保障教学流程规范有序、落地可行。

课前做好充足筹备,教师结合课时目标确定教学主题,准备剧本、道具、背景音乐等教学素材,搭建对应教学情境。提前向学生布置预习任务,帮助学生熟悉课程背景与核心要求,针对集体创作类课程,提前完成分组与分工,保障课堂效率。

课堂初始以热身导入为主,通过肢体放松、趣味互动等活动活跃课堂氛围,帮助学生解放天性、集中注意力,同时简要讲解本课学习要点,快速将学生带入教学情境之中。

课堂核心环节以实操训练为主,教师先进行简要的技巧点拨与示范,再组织学生开展分组练习、角色扮演、即兴编创等活动。全程跟进指导,及时纠正学生的表演问题,鼓励学生大胆尝试,营造互动式的课堂氛围,摒弃单向灌输式教学。

课程末尾开展成果展示与复盘总结,由学生个人或小组进行成果展演,结合教师点评、学生自评与同伴互评,全面总结学习亮点与不足。教师梳理本课核心知识点,布置课后打磨、素材积累等巩固任务,形成完整的学习闭环。

3 优化应用戏剧表演教学模式的对策建议

3.1 加强师资队伍建设,提升教师专业素养

师资水平直接决定教学质量,应用戏剧教

学对教师的综合能力提出了更高要求,既需要扎实的表演专业功底,也需要熟练掌握应用戏剧的教学理念与实操方法。针对当前部分教师缺乏应用戏剧教学经验、教学手法单一的问题,高校与教学机构应建立常态化的师资培育机制。一方面,开展专项培训与学术交流活动,邀请业内专家、资深从业者开展讲座与实操教学,带领教师学习应用戏剧的教学方法、情境设计、课堂引导技巧,破除传统教学思维定式。另一方面,鼓励教师深入行业一线实践,积累实战经验,将行业需求与教学内容相结合,提升教学设计与课堂把控能力。^[3]同时,搭建校内教研平台,促进教师之间的经验分享与互助学习,打造一支懂专业、懂教学、懂创新的复合型教师队伍。

3.2 贴合专业特色,灵活调整教学内容与形式

应用戏剧教学模式并非一成不变的模板,需要结合表演专业的培养方向、学生年级、课程定位灵活调整,杜绝照搬套用、千篇一律的教学模式,提升教学适配性与针对性。针对基础薄弱的低年级学生,侧重天性解放、基本功训练,多用轻松趣味的戏剧游戏、简单情境模拟开展教学,降低学习难度,激发学习兴趣;针对高年级学生,侧重创作实践、角色深度塑造,加大剧本编创、实景展演的教学比重,贴合进阶学习需求。针对舞台表演、教育戏剧、社区戏剧等不同细分方向,调整教学场景与训练内容。此外,摒弃僵化的教学流程,根据课堂实时反馈灵活调整节奏,尊重学生的个性化表达,保留教学的灵活性与开放性,让应用戏剧真正适配表演教学,而非流于形式。

3.3 深化校企合作,拓宽实践教学渠道

应用戏剧教学的优势在于贴合实践,想要强化这一优势,必须打破校园围墙,深化校企、校地合作,搭建多元化的实践平台,让学生走出课堂,在真实场景中检验学习成果、提升实战能力,同时积累多元生活体验,深化对表演

的认知。高校与教学机构可主动对接剧院团、影视公司、社区文化中心、当地博物馆、儿童福利中心等单位,建立稳定的实践合作基地,将课堂延伸至各类实景场地,开展丰富多样的应用戏剧实践活动。例如,联合当地博物馆打造博物馆戏剧,依托馆藏文物与历史故事创编演绎,让学生在还原历史场景的过程中感受文化底蕴;走进儿童福利中心开展教育戏剧工作坊,通过戏剧互动陪伴儿童成长,在实践中体会不同群体的情感表达;深入当地社区开展社群戏剧活动,围绕社区生活、邻里故事进行创作表演,观察不同人群的生活状态与情感诉求。此外,还可开展剧目排演、公益演出、商业展演、外景拍摄等实践活动,定期组织学生参与校外戏剧节、文艺汇演、实景剧目创作等,积累舞台经验与行业经验,提前适应职场工作节奏。同时,引入行业导师参与教学,邀请业内演员、编导、制作人走进课堂,分享一线实战经验,点评学生作品,让教学内容紧跟行业前沿,贴合市场需求。

4 总结

本文立足新时代艺术教育改革与文艺人才培养需求,针对传统表演教学的现存短板,对应用戏剧教学模式的融入路径展开研究。应用戏剧以学生为主体、以实践为核心、以育人为目标,能够有效打破单向灌输的教学僵局,强化学生情感体验与角色塑造能力,打通课堂学习与行业实践的壁垒,契合表演教学改革方向。研究构建了分层教学目标、五大教学原则、四大模块内容、闭环式流程的完整教学体系,并从师资、教学、实践三方面提出优化对策,为创新型表演教学提供了可落地的实施框架。未来,应用戏剧与表演教学的融合仍需持续深化,结合行业变化不断优化内容与形式,进一步提升育人实效,助力培养更多高素质、创新型表演人才,推动表演艺术教育高质量发展。

参考文献:

- [1] 陆璐. 浅析应用戏剧的评估方法 [J]. 戏剧之家, 2023(32):3-5.
- [2] 孙菲, 裴森. 戏剧教学法中具身学习的达成 [J]. 课程·教材·教法, 2024, 44(06):136-140.
- [3] 刘倬. 以艺术团制模式“带动”专业群建设的实践研究——以广东文艺职业学院音乐表演类专业群为例 [J]. 高教学刊, 2021(25):40-43.

作者简介: 蒯思远(1995—), 女, 汉族, 湖南岳阳人, 讲师, 艺术学硕士, 研究方向: 中外戏剧史。

项目信息: 2024-2025 学年东莞城市学院高等教育教学改革一般项目, “创新型表演教学研究——以应用戏剧教学模式为例”(项目编号: 2024yjg064)。