

创新戏剧表演教育理念与实践

闵华伊

武汉人民艺术剧院, 中国·湖北 武汉 430010

摘要: 在新时代的壮阔征程中, 创新无疑是推动社会发展的核心动力, 对于戏剧表演教育领域而言更是如此。随着全球文化的深度交融、科技的迅猛发展以及观众审美需求的日益多样化, 传统的戏剧表演教育模式正面临着前所未有的挑战。传统模式在人才培养的适应性、创新性以及对社会需求的响应速度等方面逐渐显现出局限性。因此, 创新戏剧表演教育理念与实践成为戏剧表演教育领域实现可持续发展的必然选择。创新戏剧表演教育理念不仅能够提升戏剧表演教育的整体质量, 更能够培养出具备创新思维、强大适应能力和高度社会责任感的优秀戏剧人才。这些人才不仅能够能够在戏剧舞台上绽放光芒, 还能够为戏剧艺术的传承与发展注入新的活力, 使其更好地适应时代的发展需求。论文从教育理念和教育实践两个方面深入探讨创新戏剧表演教育的具体路径和方法, 旨在为戏剧表演教育的改革与发展提供有益的参考和借鉴。

关键词: 创新; 个性; 多样; 合作

Innovate the Concept and Practice of Drama Performance Education

Huayi Min

Wuhan People's Art Theatre, Wuhan, Hubei, 430010, China

Abstract: In the magnificent journey of the new era, innovation is undoubtedly the core driving force to promote social development, especially for the field of drama performance education. With the deep integration of global culture, the rapid development of science and technology, and the increasing diversification of the audience's aesthetic needs, the traditional mode of drama performance education is facing unprecedented challenges. The traditional mode gradually shows its limitations in the adaptability and innovation of talent training and the response speed to social needs. Therefore, innovating the concept and practice of drama performance education has become the inevitable choice to realize the sustainable development in the field of drama performance education. Innovating the concept of drama performance education can not only improve the overall quality of drama performance education, but also cultivate excellent drama talents with innovative thinking, strong adaptability and a high sense of social responsibility. These talents can not only shine on the stage of drama, but also inject new vitality into the inheritance and development of drama art, so that they can better adapt to the development needs of The Times. This paper will deeply explore the specific paths and methods of innovative drama performance education from the two aspects of educational concept and educational practice, aiming to provide useful reference and reference for the reform and development of drama performance education.

Keywords: innovation; individuality; diversity; collaboration

0 前言

在时代飞速发展的当下, 教育领域正经历着深刻变革, 戏剧表演教育也不例外。传统的戏剧表演教育理念与实践模式, 已难以满足学生日益多元的发展需求以及社会对创新型艺术人才的渴望。创新戏剧表演教育理念与实践迫在眉睫, 它犹如一盏明灯, 为戏剧表演教育照亮新的发展路径, 在培养学生艺术素养的同时, 更注重挖掘其创造力与个性, 使戏剧表演教育在新时代焕发出蓬勃生机与活力。

1 教育理念的创新

1.1 传统与创新相结合

1.1.1 传承经典, 融入现代元素

创新教育理念并非对传统的全盘否定, 而是在尊重和

传承经典戏剧艺术的基础上, 巧妙地融入现代元素, 实现传统与现代的有机融合。以春晚小品《借伞》为例, 这一作品堪称传统与创新完美结合的典范。在演员阵容上, 它汇聚了喜剧演员、相声演员、粤剧演员、京剧演员、川剧演员、越剧演员以及电影演员叶童和赵雅芝等不同领域的优秀人才。这种看似“大杂烩”的组合, 在节奏把控上存在着极大的挑战, 稍有不慎就可能给人留下“东拼西凑”、突兀之感。然而, 《借伞》却成功地克服了这些困难, 将《白蛇传》这一经典传统故事以小品的形式呈现, 并巧妙地搭配戏曲元素。

从剧情设计来看, 它在保留《白蛇传》经典情节和人物关系的基础上, 融入了现代生活的幽默元素和时代气息。演员们的表演生动地展现了角色的性格特点和情感变化, 既让观众感受到了传统戏曲的魅力, 又带来了现代戏剧的欢

乐。在教育过程中,教师可以引导学生深入研究经典戏剧作品的艺术价值和表演技巧,同时鼓励他们关注现代社会的热点问题和文化潮流,尝试将现代元素融入经典作品的改编和演绎中。

1.1.2 探索多样化戏剧形式,拓展表演平台

创新教育鼓励学生积极探索多样化的戏剧形式,突破传统戏剧表演在空间和形式上的限制。除了传统的舞台戏剧和影视表演外,沉浸式戏剧、环境戏剧、数字戏剧等新兴戏剧形式正逐渐成为戏剧表演领域的热门话题。这些新形式不仅丰富了戏剧的表现力,还为观众带来了全新的观剧体验,吸引了更多年轻观众的关注和喜爱。

例如,在一些沉浸式戏剧作品中,观众可以自由选择跟随不同的演员,体验不同的剧情线,这种独特的观剧方式极大地增强了观众的参与感和沉浸感。环境戏剧则将戏剧表演与特定的环境相结合,利用环境的特点和氛围来增强戏剧的表现力。例如,在废弃的工厂、古老的建筑等特殊环境中进行戏剧表演,能够为观众带来独特的视觉和情感体验。

数字戏剧则借助现代科技手段,如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、人工智能等,创造出全新的戏剧表演形式。例如,利用VR技术可以为观众营造出逼真的虚拟场景,让他们仿佛置身于戏剧世界中;利用AR技术可以将虚拟元素与现实场景相结合,增强戏剧表演的视觉效果。同时,学校和教育机构也可以积极搭建相关的实践平台,为学生提供更多接触和体验新兴戏剧形式的机会。

1.2 以学生为中心

1.2.1 发展个性化教学

在戏剧表演教育中,“声台形表”是表演专业的四大核心课程。然而,每个学生在天赋、兴趣和擅长方向上都存在着差异。因此,发展个性化教学成为以学生为中心教育理念的重要体现。教师应凭借丰富的教学经验和敏锐的洞察力,发现学生的天赋和潜力,并结合学生自身的兴趣爱好,引导他们在某一学科上进行深入学习,将其培养成为学生的强项。例如,对于一些在声乐方面具有天赋的学生,教师可以为他们提供更多的声乐训练机会,包括发声技巧、音乐理论、歌曲演唱等方面的指导。同时,鼓励他们参加各种声乐比赛和演出活动,提高他们的演唱水平和舞台表现力。对于在台词方面有特长的学生,教师可以引导他们进行台词创作、朗诵训练和配音实践等,培养他们的语言表达能力和艺术感染力。

在制定教学计划时,教师应充分考虑学生的个体差异,避免采用“一刀切”的教育模式。例如,对于希望从事影视表演的学生,可以增加表演技巧、镜头语言等方面的课程;对于想在舞台戏剧领域发展的学生,则可以加强舞台表演、剧本分析等方面的训练。通过个性化教学,能够充分激发学生的学习兴趣 and 潜能,提高他们的学习效果和职业素养。

1.2.2 跨学科融合,拓宽知识视野

将戏剧表演与心理学、社会学、科技等学科进行有机

融合,是拓宽学生知识视野、培养学生综合素养的重要途径。在戏剧表演中,演员需要深入理解角色的内心世界和情感变化,这就需要运用到心理学的知识。例如,演员在塑造角色时,需要分析角色的性格特点、心理动机和情感冲突,通过心理学的方法来深入理解角色,从而更好地诠释角色。

在《哪吒》系列电影中,“殷夫人”的角色配音者就充分运用了心理学知识。她在配音前大量研究了母亲对孩子的心理,深入理解了母亲在面对孩子成长过程中的各种情感和心理变化。通过这种方式,她成功地塑造了一个英勇善战、慈爱幽默温柔相结合的“殷夫人”形象,给观众留下了深刻的印象。

社会学知识也能够帮助演员更好地理解社会背景和角色所处的社会环境,从而更准确地把握角色的行为和情感。例如,在排演反映社会现实的戏剧作品时,演员需要了解社会问题的本质和影响,通过社会学的视角来分析角色的行为动机和社会意义。

1.3 激发创造力,强调在“做中学”

1.3.1 鼓励学生思考,培养创造力

在戏剧表演教育中,激发学生的创造力是培养优秀戏剧人才的关键。教师应鼓励学生积极思考,突破传统思维的束缚,勇于尝试新的创作方法和表演形式。通过实际排练和演出,帮助学生将理论知识转化为实践能力,培养他们的创造力和艺术表达能力。

在教学过程中,教师可以引导学生从当下时事、流行风向等方面寻找创作灵感,鼓励他们开展头脑风暴,提出自己的想法和创意。例如,在创作一部舞台话剧作品时,教师可以组织学生围绕一个主题进行讨论,让他们分享自己的观点和想法,通过思想的碰撞和交流,激发学生的创造力。在这个过程中,教师应尊重学生的想法和创意,给予他们充分的鼓励和支持,不要轻易否定学生的观点。

1.3.2 实践与反思相结合,提升综合能力

在鼓励学生进行创作和表演实践的同时,教师还应引导学生进行反思和总结,提升他们的批判性思维和自我改进能力。在实践过程中,学生不可避免地会遇到各种问题和挑战,通过反思和总结,他们能够发现自己的不足之处,并及时采取措施进行改进。例如,在完成一部舞台话剧作品的演出后,教师可以组织学生进行复盘和总结。让学生分享自己在创作和表演过程中的经验和体会,分析作品的优点和不足之处。同时,引导学生思考如何在今后的创作和表演中避免类似的问题,提高作品的质量,培养学生的批判性思维和自我反思能力,让他们在实践中不断成长和进步。

2 教育实践的创新

2.1 引入新技术

2.1.1 利用VR/AR技术模拟舞台环境

在当今的戏剧表演教育中,很多学校面临着舞台场地和设施不足的问题,这使得学生无法充分体验舞台表演的魅

力,也难以区分教室排练与正式演出之间的差异。虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术的出现,为解决这些问题提供了新的途径。

利用VR技术,学校可以为学生模拟出各种不同类型的舞台环境,包括大型剧院、小型剧场、户外舞台等。学生可以通过佩戴VR设备,身临其境地感受舞台的氛围和空间布局,了解舞台调度和表演空间的特点。

2.1.2 运用动作捕捉技术优化表演细节

动作捕捉技术是一种能够实时记录演员肢体动作的技术,它在戏剧表演教育中具有重要的应用价值。通过动作捕捉技术,教师可以准确地分析学生的肢体语言,发现学生在表演过程中存在的问题,并提供针对性的指导和建议。例如,在排练过程中,教师可以使用动作捕捉设备记录学生的肢体动作,然后通过计算机软件对动作数据进行分析。软件可以显示学生的动作轨迹、速度、力度等信息,帮助教师直观地了解学生的动作表现。如果发现学生在某个动作上存在问题,如动作不流畅、力度不够等,教师可以及时给予指导,帮助学生改进。

2.2 项目制教学

2.2.1 邀请行业专家举办工作坊

邀请行业专家、导演、演员举办工作坊是项目制教学的重要组成部分,对于提升戏剧表演教育质量具有不可忽视的作用。在当今快速发展且竞争激烈的戏剧行业中,这些行业专家凭借着多年在一线的摸爬滚打,积累了丰富的实践经验,同时也掌握着深厚的专业知识。他们的参与就如同为学生打开了一扇通往真实戏剧世界的大门,能够为学生带来最新的行业动态和宝贵的实践经验,从而有效拓宽学生的视野,切实提高学生的专业素养。

在工作坊的交流环节中,行业专家们会毫无保留地分享自己在戏剧领域的独特见解和丰富经历。例如,导演们会深入介绍自己在面对不同题材、不同风格的剧本时,是如何构思导演思路,如何把控整部剧的节奏、氛围以及如何与演员、剧组工作人员进行高效沟通协作,以实现自己的创作意图。他们会讲述在创作过程中遇到的各种难题,以及是如何巧妙地解决这些难题的,让学生们明白一部优秀戏剧作品的诞生背后所付出的努力和智慧。演员们则会着重分享自己的表演心得和角色塑造经验。他们会从自身的实际演出经历出发,详细阐述如何深入理解角色的内心世界,如何通过自己的表演将角色的性格特点、情感变化生动地展现出来。此外,工作坊还十分注重实践教学,这也是其独特的魅力所在。行业专家们会亲自带领学生进行剧本分析、角色排练等活动。在剧本分析环节,专家会引导学生从多个角度去解读剧本,如剧本的主题、人物关系、情节发展等,帮助学生提高对剧本的理解和分析能力。在角色排练中,专家会针对每个学生的特点和表现,给予具体的指导和建议,帮助学生更好地塑造角色。

2.2.2 与剧院、影视公司合作开展项目

与剧院、影视公司等行业机构合作,让学生参与真实的戏剧制作项目,是项目制教学的另一个重要方面。通过参与实际项目,学生能够了解真正的演出制作流程,积累实践经验,提高自己的专业能力和职业素养。

在与剧院合作时,学生可以参与到剧院的剧目排演、演出策划、舞台管理工作中。在与影视公司合作时,学生可以参与到影视作品的拍摄、制作、后期制作等环节中。例如,学生可以担任演员、编剧助理、剪辑师等职务,了解影视制作的各个环节和技术要求。

在项目中,学生需要与不同部门的人员进行合作,共同完成项目的目标。通过这个过程,学生能够学会如何与他人合作,如何有效地沟通和协调,提高自己的团队协作能力。同时,学生还能够了解行业的规范和要求,培养自己的职业素养和职业道德。

2.3 实践中教育合作

2.3.1 组织学生参与社区戏剧活动

组织学生参与社区戏剧活动是实践中教育合作的重要方式之一。通过参与社区戏剧活动,学生能够用戏剧服务社会,提升自己的社会责任感和社会关怀意识。

在社区戏剧活动中,学生可以根据社区的需求和特点,创作和表演适合社区居民观看的戏剧作品。例如,学生可以创作反映社区生活、社会问题的戏剧作品,通过戏剧的形式传递社会正能量,引起社区居民的共鸣和关注。社区戏剧活动还可以为学生提供一个与不同年龄段、不同背景的人交流和互动的平台。通过与社区居民的交流和互动,学生能够了解社会的多样性和复杂性,增强自己的社会认知和社会适应能力。

2.3.2 开展国际交流与合作

开展国际交流与合作是提升学生国际视野和跨文化交流能力的重要途径。在戏剧表演教育中,与国外戏剧院校合作,开展交换生项目或联合演出等活动,能够让学生接触到不同的戏剧文化和表演风格,拓宽学生的艺术视野,提高学生的国际竞争力。

在交换生项目中,学生可以到国外戏剧院校学习一段时间,体验不同的教育模式和教学方法。联合演出是国际交流与合作的另一种重要形式。在联合演出过程中,学生需要与国外的演员、导演等进行密切的合作和交流,这对学生的语言能力、沟通能力和团队合作能力都是一个极大的挑战和锻炼。

此外,在教学中引入双语模式也是开展国际交流与合作的重要内容。通过双语教学,学生能够更好地理解和演绎国际经典剧目,提高自己的语言能力和文化素养。同时,双语教学还能够为学生提供更多的国际交流机会,促进学生的国际化发展。

3 结语

戏剧表演教育的创新是一项系统而复杂的工程，需要从教育理念和教育实践两个方面入手，全面推进。在教育理念上，我们应坚持传统与创新相结合，以学生为中心，激发学生的创造力，强调在“做中学”。通过传承经典、融入现代元素，探索多样化的戏剧形式，发展个性化教学，跨学科融合等方式，培养学生的创新思维和综合素养。

参考文献：

- [1] 张生泉.论“教育戏剧”的理念[J].戏剧艺术,2009(3):26-34.
- [2] 周倩雯.教育戏剧学新探[D].上海:上海戏剧学院,2006.

- [3] 吴红梅.教育戏剧融入小学英语项目学习的实践探索[J].2024.
- [4] 向龙香,李弈希.以美启趣——幼儿园戏剧教育的路径求索[J].今日教育:幼教金刊,2019(5):2.
- [5] 潘露.论多元化教学理念在戏剧表演训练中的探索与实践[J].百科论坛电子杂志,2020(5):345.
- [6] 王毅.学校教育戏剧研究——从“英美经验”到“中国实践”[D].上海:华东师范大学,2019.
- [7] 杨晨.“戏剧教育”与“教育戏剧”——音乐教育专业音乐戏剧表演公共课教学探究[J].颂雅风,2022(3):151-153.

作者简介: 闵华伊(1994-),女,中国湖北武汉人,演员。