

《教学科目融合实施促进学生全面发展》

——以戏剧影视表演五年制高职乐理与台词课程为例

许 杨

(江苏省戏剧学校, 江苏 南京 210002)

摘要: 融合教学是新时代教学发展, 它不仅仅是一种重要趋势, 更是促进新时代人才全面发展的必须教学需求, 无论对哪一门学科的教学, 提高学生的学习兴趣、扩展学生的学习思维和视野、提升学生在学习过程中的全面发展, 融合教学是最有效的教学实施, 本文将从五年制高职戏剧影视表演专业的乐理基础课程中基本节奏型的教学和台词课程基础语言表达贯口作品《报菜名》的融合教学中浅谈教学科目融合对学生全面发展的体现。

关键词: 戏剧表演; 融合教学; 全面发展

一、人才培养的需求

五年制高职戏剧影视人才培养方案中要——本专业以立德树人为根本任务, 培养理想信念坚定, 德、智、体、美、劳全面发展, 具有一定的科学文化水平, 良好的人文素养、职业道德和创新意识, 精益求精的工匠精神, 较强的就业能力和可持续发展的能力, 掌握本专业知识和技术技能, 面向文化艺术和教育行业的电影电视演员、戏剧戏曲演员、群众文化服务人员等岗位, 能够从事电影电视表演、话剧表演、群众文化指导、礼仪主持、文化艺术培训等工作的高素质技术技能人才。第一要素就指出了德、智、体、美、劳全面发展; 本专业的专业(技能)课程包括专业基础课程——影视赏析、乐理、艺术概论等, 专业核心课程——表演、台词、形体、声乐、剧目、镜头前表演; 以及专业拓展课程及有关实践性教学环节。在人培方案的能力要求中, 例举前5条和大家一起看对学生全面能力的要求一是具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。二是具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。三是具有较好的信息技术基础能力及专业学习与实践中所必需的处理能力。四是具有形体、台词、声乐、表演舞台实践运用的能力。五是具有较强的舞台、影视人物形象创作的能力。

不难看出, 戏剧影视表演这一学科对学生的能力培养本身就具有综合性、全面性; 而融合教学的实施更是有力有效的推进!

其实在相当一段长的时间内, 本专业对核心课程的重视程度很高而忽略了其他课程, 同时在教学过程中各自为政、壁垒重重, 甚至出现一位教师一个风格的现象, 学生们的创造、创新能力受限制; 2014年起, 本专业在“三教”要求下进行全方位的教学改革, 开始实施融合教学, 虽然有了一些收获, 但目光还是过多的放在了核心课程融合上, 2018年开始进行本专业学科系统下的教学科目多课堂融合教学实践, 取得一定成绩。本文从基础课程乐理的节奏型教学和核心课程台词贯口教学《报菜名》课堂为例, 浅谈融合教学提升学生全面素质的体现。

二、具体实践中体现

(一) 教材选用

《舞台艺术语言基础——贯口作品训练》是江苏省戏剧学校戏剧影视表演专业的校本教材, 根据中央戏剧学院表演系台词教研组的教材指导结合本校学生五年制高职人才培养方案和学生

学情而修订, 教材中强调贯口作品训练的主要要求: 1、气息应用得当、节奏处理鲜明; 2、做到快而不乱、快而不沉。

节奏一般是指物体和事物运动时的力度、速度、和幅度有规律地交替变化的过程。《报菜名》中菜名介绍从慢到快、从快到超快的介绍过程对学生在节奏票的把握上有较高的要求;

本校戏剧影视表演专业音乐基础课(乐理)的教学, 选用李重光编著的《基本乐理简明教程》(人民音乐出版社), 薛明镜编著的《音乐基础技能训练》(西南师范大学出版社)。为了使学生充分懂得抽象的理论, 授课中增加了相关的听音练耳、节奏训练及视唱练习的音乐基本实践。

(二) 地位及作用

本教材符合表演一年级教学规律, 较为系统地讲授了乐理基础教学内容, 理论知识讲解清晰, 《报菜名》是经典传统教材内容, 强调对演员基本功气息和节奏的训练, 适用于本阶段专业教学。斯坦尼斯拉夫斯基曾说“哪里有生活, 哪里就有动作; 哪里有动作, 哪里就有活动; 哪里有活动, 哪里就有节奏”。节奏是贯口阶段台词教学必要、重要的要素, 同时节奏在表演创作中具有更重要作用, 在台词课程贯口作品教学阶段必须很好的运用与把握节奏, 对于演员的舞台人物语言的创作起到至关重要的作用。

乐理是一门系统讲授有关音乐理论基础知识的课程, 是整个音乐教育中不可缺少的重要组成部分。它将使初学音乐者获得理解音乐表现方法所必须的一般知识和技能, 为进一步学习其他音乐课程, 发展音乐才能, 在专业上打下巩固的基础。学习基本乐理一定要理论联系实际, 在具体的教学中, 以学生参与理论学习、实践活动为主要方法和手段, 不仅融合了视唱练耳的音乐实践, 也融合了高职戏剧影视表演专业相关课程的表现形式, 培养学生的实践能力。戏剧影视表演专业是综合各种艺术的载体, 不仅包含语言表演艺术, 还包含声乐表演艺术和形体表演艺术等等, 该专业开设乐理课, 就是为了让学好“形、台、声、表”四门课程而夯实音乐的基础, 进一步提高他们的音乐素养, 因此, 乐理课有它的现实意义。

从教材选用中找到共同点——节奏、综合应用、提升专业素养、学习能力、创作能力, 有了共同的目标, 接下来要分析掌握学生的实际情况, 更好地帮助我们进行课程的融合推进。

（三）学情分析与教学措施设计

从台词和乐理两门课程分别看学生的课前基础：

台词课程学情——本校本专业 22 级戏剧影视表演班 2 组，经过进校一个学期的专业学习，对于台词基础阶段的正音、气息有一定的外部展示的基础，进入本学期贯口作品的学习，学生对于节奏在贯口作品中的较高要求没有掌握，经常出现节奏安排不合适、停顿和连接没有合理，导致贯口作品表达语意不清楚，没有达到本阶段的要求。

乐理课程学情——在经过半学期的学习后，学生对音乐基础知识有了初步的了解。具体学习了音的性质、乐音体系、音级、

音名与唱名，速度和力度的音乐表情记号，装饰音、音符、休止符、变音记号、省略记号，节奏、节奏型、节拍、拍号、节拍强弱特点，附点、切分音。高职戏剧影视表演专业学生的特点是个性鲜明、富有想象力和创造力，最大的优点是具备更好的探索欲望与表现欲望。

问题与不足：

- 1、在台词练习中，节奏不够明确；
- 2、在贯口作品中，没有处理好鲜明的内部 / 外部节奏。

（四）教学策略和设计意图

教学策略及设计意图	本次课教学时间为 45 分钟，具体安排如下： 回顾和导入学习内容（1 分钟）；理论知识讲授（6 分钟）；课堂练习（35 分钟）；课堂总结及布置作业（3 分钟）。 本堂课教学策略的设计： 引导式学习策略 ----- 回顾与导入：回顾已学知识点，讲授新知识，然后将两者进行联系，让学生们在脑中形成知识框架，了解知识目标。 理论知识讲授： 游戏练习 ----- 生活中不同说话节奏“天啦！这怎么回事？” 快、慢、轻、重…… 台词、乐理专业课中节奏的体现。 乐理：节奏指的是把长短不同的音组织起来，形成有规律的强弱变化。节拍指的是相同时值强拍和弱拍有规律的循环出现。不同的节拍，如：2/4、3/4、4/4、6/8 等，具有不同的强弱特点。 台词：贯口作品的节奏有什么特点？ 讲解节奏的概念 节奏一般是说物体和事物运动时的力度、速度、和幅度有规律地交替变化的过程。 节奏的分类：内部节奏，外部节奏。 ★内部节奏的体现：内部节奏又称作心理节奏，是指演员在表演的时候内心思想情感变化的强弱、快慢、松紧状态和变化方式、频率，同时还包括演员所扮演角色在剧本的规定情境内、在行动中的内心感受和思想情感变化的强弱、快慢、松紧状态和变化的方式、频率。 ★外部节奏的体现：外部节奏是演员以角色的名义行动时的外在表现方式，如：快慢、强弱、松紧的程度以及变化的频率。外部节奏体现在演员的肢体和语言两个方面。例如，一个人的走动、说话、呼吸、工作都是有节奏的，这种外部节奏指的是紧张与松弛、有力与放松、动与静的瞬间均匀而平稳的交替。 合作式学习策略 ----- 课堂练习： 台词专业课中节奏的体现：请学生合作在《报菜名》中表演出快、慢两种节奏； 乐理节奏练习： （1）2/4、3/4、4/4 等； （2）根据台词内容分组合作进行不同变化练习。 情境游戏策略 ----- 作品分析、情景设置练习： （1）分析贯口作品《报菜名》结合节奏训练进行节奏处理练习。 （2）对比没有进行节奏处理时外部表达的不同点，并设置角色 ---- 导游、讲解员、主持人、游客、观众等身份完成角色游戏练习《相遇》； （3）根据情境游戏进行再一次综合应用展示。 归纳总结：总结本堂课知识点，学生总结本堂课感受。 布置作业：布置本节课作业及下节课预习内容。 设计意图： 引导式学习策略的回顾和导入的方式是为了帮助学生温习已学知识点，巩固所学内容，同时为本节课所学知识做铺垫。理论知识讲授，让学生们掌握专业知识，并运用到台词练习及回课作业中。 合作式学习策略的课堂练习，首先采用循序渐进的方式引领学生逐步明确本节课的学习内容；其次运用专业中的相关知识来帮助学生理解本堂课的理论知识点，提高课堂实训效率，同时还可以让学生们学会知识的融会贯通；第三，运用与乐理课程融合的方式，调动学生们的积极性，提高他们的思考能力和表达能力，通过课堂展示还可以了解到学生们对于学习内容的理解和掌握程度。 情境游戏策略 ---- 通过对作品的分析和乐理节奏型的对比设置游戏角色，更好地体现了容和教学的效果，也是对学生进行学习成果的巩固、检验。
-----------	---

教学过程设计				
教学内容	教学环节	教师活动	学生活动	教学设计意图与目标达成预测
回顾和导入学习内容（1 分钟）	回顾、导入	回顾与思考：本阶段的学习要求是什么？为什么有的贯口作品听着很累？ 讲述本节课学习内容《报菜名》。 导入新课：节奏。	1. 积极思考和回顾所学知识，接受老师信息，并给予反馈。 2. 将遗忘的知识重新梳理清楚，并做课堂笔记。	1. 检查学生们是否牢记已学知识，明确知识点，加深记忆。 2. 明确本节课课程内容及设置环节。 3. 通过回顾知识点过渡到新课内容，做好铺垫工作。
理论知识讲授（6 分钟）	节奏	生活中的节奏。 台词、乐理专业课中的节奏体现。 节奏概念。 节奏分类。	1. 注意力集中，积极思考，积极参与，可以提出不理解的问题。 2. 认真理解知识点，并做课堂笔记。	1. 从理论知识出发，启发学生，从而获得感性认识。 2. 明确知识点，加深记忆。
课堂练习（35 分钟）	1. 台词中贯口作品的快、慢节奏的体现	1. 语言描述练习要求，将学生进行分组。 2. 提示学生抓住重点，体现出《报菜名》的快慢节奏。	1. 按照教师要求做出节奏的变化。 2. 积极思考教师提出的问题，并做出回答。	1. 让学生们提高注意力，调动起他们的积极性，调整好上课状态。 2. 通过练习让学生们了解、明确、掌握本节课的授课内容。
	2. 乐理课程中的节奏练习	1. 给出外部节奏 2/4、3/4、/4/4 等节奏型的表达 2. 给出外部语言节奏的内容：《报菜名》的开头一段，结合节奏进行变化表达处理。	1. 认真聆听练习要求，积极参与。 2. 在参与练习时，积极思考，按照要求进行学习，并注意训练目的。	
	3. 分析、处理贯口作品《报菜名》	1. 在外部节奏练习的基础上，学会处理贯口作品的节奏要求。 2. 通过外部节奏的处理和确定，提高自信表达。	1. 认真听练习要求，积极参与。 2. 运用外部节奏变化，将两者紧密结合，完成贯口作品任务。	
	4. 课堂情境游戏练习与展示	1. 分析处理后再一次进行角色设置 ---- 导游、讲解员、主持人等，完成情境的游戏《相遇》练习 2. 根据情境游戏节奏的外部展示； 2. 练习要求：进行处理前后的对比，	1. 认真聆听和感受 2. 结合教师要求，进行角色设定和选择，进行外部展示。	
总结及作业布置（3 分钟）	归纳总结	1. 总结本节课学生们对于新知识的理解和掌握程度及学习情况。 2. 梳理本节课重要知识点。 3. 解答学生问题。	1. 积极思考并回答问题。 2. 思考后提出未理解问题。 3. 谈谈学习感受。 4. 记录作业内容。	1. 理论与实践相结合，巩固知识点，提高运用能力。 2. 在实践中不断提高学生的全面素养。
	布置作业	1. 进一步理解和掌握节奏的概念和表达要求。 1. 形像作业回课。		

三、学生全面发展的体现

本节课由江苏省戏剧学校乐理课程李汉潮老师和台词课程许杨老师合作完成，课堂教教学内容紧紧围绕贯口作品《报菜名》的节奏处理展开，学生学习目标明确、学习状态优良、互动性强，课堂氛围非常活跃，学生们在各种角色身份的定位中将乐理课程中的基本节奏型有机自然的融入在台词贯口作品中，教学成效显著！从这一节课中我们看到教学科目的融合体现了学生为学习的主体，主动性和参与性突出，打破了学生以往在教师单一科目讲解训练的被动学习模式，学生在教师的引导启发下产生积极地学习态度，建立有效的互动、发现问题的问题；在合作学习的策略下，主动且有效的学习知识和技能，在游戏情境的学习中进一步巩固了知识和技能真正地理解和应用。

通过教学科目融合的教学，我们将不同科目的知识和技能结合起来，学生可以获得更专业、更实际、更全面、更有效的教育体验，

同时也可以更好地应对新的知识的学习与展示，从这一节课的成效中我们看到聚血科目的融合教学要遵循本专业人培和课程设置、学生需要解决的问题实际、实施融会贯通、资源共享、教学策略设计的具体方案，培养学生学科融合思维的学习能力，提升学生的创新能力，为他们未来的发展打下坚实的基础。

参考资料：

[1] 林昆山. 高职戏剧与影视表演专业台词课教学现状与创新 [J]. 艺海, 2022 (6) : 3.