

# “戏剧+表演”的英语专业课程群教学模式研究

蒋方圆

(重庆邮电大学, 重庆 400065)

**摘要:** 戏剧表演作为一种教学方法, 在西方教育体系中已有百余年的历史, 因其生动、可操作性强等特征风靡全世界。在中国的英语教育中, 将戏剧表演作为一种重要的教学方法, 在中小学也得到了普遍运用, 而在高校的英语专业教学中尚不多见。本文以重庆邮电大学开设的“英语戏剧”“英语表演”“英语戏剧与表演”等课程为例, 探讨打造以“戏剧表演”为核心的课程群的必要性与可行性, 结合2017级—2022级相关课程学生的教学反馈, 针对教学实际提出有针对性的对策和建议, 为高校英语戏剧教学提供参考。

**关键词:** 戏剧表演; 英语专业教育; 教学改革; 英语表演

改革开放之初, 英语专业人才培养主要集中在对语言技能的锤炼, 十分重视学生的听说读写译等基本功的训练。面对百年未有之大变局, 国家亟须一批基本功扎实, 能够讲好中国故事, 有良好的跨文化交际能力的复合型外语人才, 这对英语专业教学提出了新的挑战。为实现这一育人目标, 重庆邮电大学紧密贴合国家需求, 发挥学校信息学科优势, 打造了“英语+技术传播”和“技术翻译”两个颇具特色的专业方向。为了弥补该方向中文化、文学要素的不足, 学校着力打造以“戏剧表演”为核心的文学文化类课程群, 培养学生跨文化交际能力和综合文化素质。

该课程群主要包括三门课程: “英语戏剧”“英语表演”“英语戏剧与表演”。三门课程各有侧重, 其中, 英语戏剧课强调培养学生的戏剧文学鉴赏能力, 主要对莎士比亚、奥斯卡·王尔德和易卜生等代表性剧作家的文本和影视改编进行分析、探讨, 培养学生对文学文本符号和视觉符号的审美与感知。英语表演课程则重视开发学生的综合能力, 要求学生综合运用英语语言技能, 完成英语戏剧、电影配音、歌曲演唱、诗词朗诵和新闻播报等实践项目, 从观察、模仿、实践三个维度进行语言综合技能训练, 提高语言运用技能。英语戏剧与表演课程则是对二者的综合, 该课程在高年级开课, 要求学生不仅能鉴赏戏剧文本, 还能独立完成剧本撰写、剧作欣赏和戏剧表演。笔者承担该课程中教学5年, 总结出了以“戏剧表演”为核心的教学模式, 并将这一模式在“西方社会与文化”和“大学英语”等课程中进行移植和运用, 起到了良好的教学效果。

## 一、戏剧作为教学方法的背景与意义

戏剧作为一种多模态符号, 从文本、舞台到影视呈现为读者和观众带来了巨大的审美愉悦和哲学思考。以中国知网为例, 以“英语戏剧”和“教育”为关键词, 检索得到期刊论文300余篇, 其中, 针对中小学的占了绝大多数。这与中小学的教育目标和学生特点密不可分, 也从侧面说明了戏剧表演在侧重于语言实践的教學中的有效性。在传统的英语专业教学中, 重学理轻实践、重阅读轻技能等弊病仍然存在, 这加剧了英语专业学生培养与社会需求脱节这一残酷现实。鉴于此, 笔者认为, 打造“戏剧+表演”

的课程群具有如下重大意义:

(一) 打通理论与实践的壁垒。传统的文学课程十分重视培养学生的阅读能力和文学审美, 在提高学生的词汇量、语言鉴赏能力的同时, 没有很好地照顾到文学与现实这一“距离”。比如散文、诗歌、文学史、文学理论等课程, 很难找到可以操作的实践角度对学生进行训练。我们很难要求本科生去创作诗歌或者撰写一部文学作品。但是, 这一鸿沟在戏剧教学中或许可以得到弥合。英语戏剧作为西方文学的源头之一, 有着十分悠久的历史 and 现实意义。莎士比亚的悲喜剧和历史剧千古传颂, 甚至改写了英语语言的历史, 把英语从古典时期带入了现代时期。我们在今天仍然可以看到无数版本的《罗密欧与朱丽叶》, 经典戏剧的影响力可见一斑。要切实有限的提高学生的语言能力, 光是鉴赏是不够的。认知语言学和心理学中的“具身认知”告诉我们, 只有充分的调动感官, 对事物的认知才能做到“切实”。把戏剧搬上舞台就是这样一种具身的方法, 打通了文本与实践的壁垒。

(二) 激活课程教学三大主体。在传统的教学过程中, 教师、学生、教学资料被视为最重要的三大主体。在传统的英语专业教学中, 尤其是文学类课程, 教师主要采用“教授”法, 学生积极性普遍不高。传统的教材又多以文本为主, 缺乏多模态的教学材料支撑, 学生更是无法参与。“戏剧+表演”这一模式将教师从传统的解说者角色解放出来, 综合运用戏剧的视听资料, 将学生从一个被动的学习者变成主动的编剧/导演/演员, 从而激活三大教学主题, 提升教学效果。

## 二、“戏剧+表演”的教学流程构建

传统来说, 英文戏剧表演教学的方法和手段有很多, 如: 角色扮演、台词朗诵、即兴表演、实验剧场等。其中的“表演”是一个宽泛概念, 常见说法还有教育“戏剧、课本剧、话剧、话剧表演、角色表演、英语短剧”等。笔者认为, 本文的表演指的是在综合理解的基础上, 对戏剧文本的舞台化、可视化呈现。与传统的教学方法不同, “戏剧+表演”的教学模型贯穿了剧本欣赏、剧本创作、舞台表演和朋辈评价四个环节, 是对语言符号和视觉符号的综合运用, 实现了把课堂还给学生, 让学习变得鲜活生动的目的。在前期教学中, 我们将课程建设重点放在了三门英语专业主干课程上: “英语戏剧”“英语表演”“英语戏剧与表演”。其中, “英语表演”课程在本科一年级开设, 旨在通过戏剧、电影、朗诵、歌曲等多种艺术形式, 激发学生的英语学习热情, 激活学生的表达欲望, 为技能类课程的铺开打下基础。同时, 该课程中教学重点放在剧本创作与表演入门上, 系统讲解剧本的结构、对话、角色塑造、叙事结构等内容, 从声台行表四个方面要求学生模仿经典角色并尽心舞台呈现。“英语戏剧”课程是为本科三年级学生开设的文学类专业课程, 主要对莎士比亚经典戏剧进行拆解, 从戏剧史和剧本的结构、戏剧评价切入, 对英语戏剧从创作到产业进行深入的了解。“英语戏剧与表演”是为国际学院的中

外联合培养学生开设的专业选修课,通过修读该课程,国际学院理工科背景学生的英语语言技能和文化素养也得到了明显的提升。在这三门课程的基础上,笔者经过大量的思考和实践探索,提炼出了“戏剧+表演”的教学模型,并将这一模型在其他课程中进行了切入,取得了良好的教学效果。

这一模型主要是把戏剧当成一个符号过程(semiosis)。我们需要再教学中扮演好以下角色,遵循相应的教学流程:

#### (一) 教材准备 (multimodal material)

课程组综合考察了外研社、上海交通大学出版社和厦门大学出版社出版的英语戏剧与英语表演的相关教材,重点综合了剧本赏析、剧本撰写和表演基础入门的相关内容,形成独特的教学资源组合。此外,课程组还为教学剧本找到了相关的视频和演员访谈等图片和视频资料,并把资料加入学习通等学习软件,方便学生进行学习。

#### (二) 教师角色 (instructor/coordinator)

在英语戏剧+表演这一教学模式中,教师主要扮演指导者和合作者的角色。首先:教师在教学活动中扮演指导者的角色,分阶段对理论内容进行分批讲授,从戏剧的结构、戏剧类型、戏剧鉴赏和戏剧表演四个角度进行综合分析。在讲解戏剧结构时,从戏剧的创作背景、角色塑造、对话描写、戏剧叙事四个方面入手,结合教材案例,对学生进行指导。在讲授戏剧类型时,充分涉猎悲剧、喜剧、历史剧、音乐剧、实验戏剧等题材,培养学生的戏剧审美。而在讲授戏剧鉴赏时,除了介绍一些批评的流派和概念,要求学生撰写剧本或者进行经典改编,并邀请其他小组的同学对剧本进行互评。在戏剧表演的指导中着重讲述人的喜怒哀乐等情绪表达,反复跟随教材设计的互动游戏进行训练,增强学生的自信心。除了扮演好指导者,教师还应该在教学过程中密切关注学生的进度,扮演好合作者的角色,有针对性的对学生进行示范引领。

#### (三) 学生角色 (learner/actor)

在教学过程中,学生首先应该扮演好知识的学习者和传播者的角色。充分理解老师讲授的关于戏剧和表演的知识与技巧,着重把握戏剧创作者的思路,充分领会如何讲好故事,如何塑造人物等至关重要的课题。此外,应该在同学和老师的帮助下,逐渐的打开自己,让自己去共情角色,拥抱角色,甩掉心理包袱,勇敢的将自己的理解加入到角色塑造和表演的过程中。为了更好的舞台效果,学生应该遵循表演的四部曲:理解人物、观察人物、模仿人物、表现人物。可以说,戏剧艺术就是关于人物塑造的艺术,除了从课堂上去获取知识,学生还可以结合自己的剧本和角色需要,在生活中加强观察,下意识的去把握不同的职业背景和生活经历的人们,在外貌和性格上的差异,实现更好的表演效果。

#### (四) 朋辈角色 (peer reviewer)

在完成表演之后,同学和教师将从剧本内容、表演技巧、感染力、语言四个维度对学生进行评价。同学评价不仅可以增加课堂的活跃度和参与度,让学生专注在课堂的情景之中,还能促使同学进行自我反思。子曰:吾日三省吾身。反思在教学中的作用不可小觑。这四个评价维度从文本鉴赏、剧本撰写、表演实践和语言基础等进行了全方位考察,将传统的考察嵌入戏剧表演这种具有生命力的新形式中,是一种全新的尝试。

这一教学模式,不仅可以运用在英语专业的戏剧和文化类专业课程中,还可以在语音课、表演课等实践课中加以运用。事实上,学院在英语听力和口语等课程中已经加入了许多“戏剧+表演”的教学模式,听力课的期末考试已经由传统的朗读改为形式更加多样的“表演+师生综合评价”模式。而在像是“大学英语”“西方社会与文化”等课程中,我们也很容易可以找到切入点,把戏剧表演作为教学过程的一环,进行有机地融入。偏向理论的课程可以采取“戏剧”理论和剧本创作这一元素,而更偏重实践的课程则可以直接对“表演”进行运用,点亮传统的语言课堂。

#### 三、反馈与反思

在课程期中反馈和期末评教中,我们发现这一教学模式存在的一些问题,主要表现在:首先,部分学生反馈他们的语言基础还不够扎实,导致在表演时语音不够地道或者台词错漏较多,打击了自信心。在小组作业中,部分同学不够积极,既不能很好地扮演角色,也不能承担导演或者编剧的任务。还有同学反馈教学内容过多,需要完成的人物太过庞杂。鉴于此,我们可以从以下几方面进行改进:

##### (一) 联动其他课程群,夯实学生语言基础

除了在本课程中采用“戏剧+表演”的教学模式,在其他课程中也可以进行有机嵌入,比如:“综合英语”课和语音课等。联动其他课程还可以有效的避免学生进行重复的课程任务,删减不必要的教学内容,实现教学效果的最大化。

##### (二) 加强教学过程管控,细化过程成绩细则

在学生进行小组作业时,把考核目标进行细化,将剧本从创作到表演中的每一个环节都考虑到,详细记录每个学生的具体表现,避免出现部分学生“磨洋工”等偷懒行为,建立健全公平的考核体系。

##### (三) 精简教学内容,明确教学目标

在运用“戏剧+表演”这一教学模型时,针对自己教授课程的特点,进行适当的精简和选择。比如口语课程,教师可以考虑直接提供剧本,让学生完成舞台呈现即可。这样可以更进一步明确教学任务,避免出现目标分散等问题。

#### 四、结语

不管是作为一门课程,还是一种方法,“戏剧+表演”在语言教学中的广泛应用已经成为了一种趋势。这种教学方法对教师和学生的语言技能都提出了更高的要求,一方面要求教师具有扎实的基本功和成熟的教学技巧,更需要教师具有深厚的文学素养和当代的审美取向。老师们不妨大胆的在英语教学过程中尝试此方法,或许能给课堂带来意想不到的收获。

#### 参考文献:

[1] 王燕. 在大学英语口语教学中应用戏剧表演教学法 [J]. 教育教学论坛, 2019 (31): 186-189.

基金项目 1: 重庆邮电大学教改项目,项目名称:“课赛结合”:英语专业跨课程群教学评价体系改革实践 (XJC21235)

基金项目 2: 2023 年重庆市教委人文社科基金资助的研究项目,项目名称:苏珊·桑塔格与翁贝托·艾柯的阐释理论比较研究 (23SKGH118)