

# 探讨戏剧影视表演教学创新和完善的措施

李 阳

(陕西工业职业技术学院, 陕西 咸阳 712000)

**摘要:** 戏剧影视表演教学在我国高校艺术教育领域具有重要地位。然而, 当前戏剧影视表演教学存在一定的问题, 亟待创新和完善。本文从分析戏剧影视表演教学现存问题入手, 提出相应的解决措施, 为戏剧影视表演教学的发展提供借鉴。

**关键词:** 戏剧影视表演教学; 实践教学; 课程体系

戏剧影视表演教学作为我国高校艺术教育的重要组成部分, 其发展状况备受关注。近年来, 虽然戏剧影视表演教学在高校中得到了广泛的开展, 但在实践过程中, 仍存在诸多问题, 如教学内容陈旧、教学方法单一、实践环节不足等。为了进一步提高戏剧影视表演教学的质量, 有必要对现有教学模式进行创新和完善。本文旨在分析戏剧影视表演教学的现状, 提出针对性的改革措施, 以期为我国戏剧影视表演教学的发展提供参考。

## 一、戏剧影视表演教学现存问题

### (一) 传统教学观念束缚

当前戏剧影视表演教学受到传统教学观念的束缚, 在这样的教育模式下, 教学重点往往集中在技巧训练方面, 而忽视了学生个体差异和创造力培养。这种偏向于重视技能传授而忽略学生独特性和创新精神的做法, 不仅限制了表演教学的深度和广度, 还可能削弱学生的兴趣和热情。首先, 传统教学观念束缚表现在教学方法上。许多教师仍然采用传统的“一对一”或小班制的教学方式, 强调模仿和基本功的训练。这种方式虽然在一定程度上能够提高学生的技能水平, 但忽视了每个学生独特的个性和天赋。表演艺术是一门需要充分展现个性的艺术, 如果仅仅追求技巧的熟练, 反而可能使表演变得僵化和机械化。其次, 传统教学观念导致对学生创造力的忽视。在现行的表演教学中, 教师往往将更多的精力投入到技巧训练中, 而忽视了对学生创造力的培养。学生在这样的教育环境下, 很难有机会去探索、发现和创造属于自己的表演风格。长此以往, 学生的表演将失去生命力, 成为机械的模仿和重复。

### (二) 教学资源匮乏

戏剧影视表演专业作为一种深受学生喜爱的艺术类专业, 近年来得到了广泛关注。然而, 与之相应的教学资源却显得相对匮乏, 一定程度上制约了教学质量的提高。教学资源的不足使得教师难以满足多样化教学需求, 也无法为学生提供更为丰富的实践机会, 进而影响了戏剧影视表演专业整体的教学质量。在戏剧影视表演专业的教学中, 教材和辅助资料的缺乏是一个突出问题。现有的教材往往过于理论化, 缺乏实践性, 难以满足演员培养的实际需求。而相关的辅助资料, 如表演技巧、角色分析、剧本解读等方面的书籍和影像资料也相当有限, 这使得教师在授课时难以拓展教学内容, 让学生深入了解表演艺术。实践机会的不足也是教学资源匮乏的表现。戏剧影视表演专业的学生需要通过大量的实践来提高演技, 然而, 现有的教学资源往往无法为学生提供充足的实践机会。这不仅限制了学生演技的提升, 还可能导致他们在面对实际演出时缺乏自信和经验。

### (三) 实践环节不足

在戏剧影视表演教学中, 实践环节的不足之处日益凸显。首

先, 学校为学生提供的实践机会有限, 这使得学生在将理论知识转化为实际表演能力的过程中遇到了难题。理论知识是表演艺术的基础, 但仅仅掌握理论知识并不能使学生成为优秀的表演者。表演是一门技艺, 需要通过大量的实践训练来不断提高。一方面, 学校在实践环节的安排上存在不足。课程设置中, 理论课程占据了较大的比重, 而实践课程相对较少。这导致学生在学习过程中, 很难将所学的理论充分运用到实际表演中。另一方面, 学校在实践环节的组织 and 资源投入上也存在问题。实践环节往往需要配备专业的师资和设施, 但很多学校在这方面的工作做得不够到位。此外, 戏剧影视表演行业的竞争激烈, 演员们需要不断提升自己的综合素质, 包括演技、形象、气质等方面。而实践环节的不足使得学生在面对实际演出时, 很难充分展示自己的才华。这也影响了学生对表演艺术的热爱和自信。

## 二、戏剧影视表演教学创新与完善措施

### (一) 融入多元教学方法

在现代戏剧影视表演教学中, 融入多元教学方法显得尤为重要。为了提升教学品质, 教师可以采用多种教学手段, 如启发式教学、情境教学、角色扮演等。这些方法不仅能够激发学生的学习兴趣, 还能培养他们的创新思维和实践表演能力。例如, 启发式教学鼓励学生主动探究、发现问题, 并通过讨论、思考解决问题。在这种教学模式下, 教师扮演着引导者、组织者的角色, 引导学生自主学习。通过启发式教学, 学生能够学会独立思考, 提高分析问题和解决问题的能力。又如, 情境教学法是将教学内容融入到具体情境中, 让学生在真实的情境中感受、体验和实践。这种方法有利于培养学生的情感、认知和行为能力, 使他们在实际表演中能够更好地把握角色、理解剧本。为了确保教学效果, 教师还需根据学生的个性差异和需求, 制定有针对性的教学计划。因材施教的原则要求教师关注每个学生的成长, 挖掘他们的潜力, 并给予适当的指导和支持。

### (二) 加强实践环节

在戏剧影视表演教育的体系中, 实践环节的重要性不言而喻。表演艺术是一门技艺, 而实践则是提高这门技艺的关键所在。因此, 加强实践环节的设计和 implement, 成为了提升戏剧影视表演教育质量的核心任务。一方面, 学校应当充分利用外部资源, 与影视剧组、话剧团等紧密合作。这种合作不仅能让学生们接触到一线的戏剧影视创作, 也能让他们在实际的工作环境中了解和体验表演的内涵与外延。在实际的工作场景中, 学生们可以观察和学习专业演员的表演技巧, 同时也能感受到戏剧影视创作的严谨和专业。这样的实习和实践机会, 对于提升学生的表演技能有着至关重要的作用。另一方面, 学校应当增设实践课程, 让学生在课堂上就能进行实际的表演操作。这些实验课程可以包括表演技巧的训练、角色塑造的实践、剧本解读的分析等。通过这样的课程设计, 学生们可以在理论的基础上, 真正动起来, 用自己的身体和心灵去感受表演的艺术。这样的实践方式, 能够让学生在实际操作中锻炼演技, 提高表演水平。再次, 教师在教学过程中, 应当注重培养学生的团队协作精神。戏剧影视表演是一项集体艺术, 团队协

作的重要性不言而喻。教师可以通过小组作业、集体排练等方式,让学生在合作中体验到团队精神的重要性,提高他们在集体表演中的协调能力和综合素质。同时,教师也应当注重培养学生的领导力,让他们在团队合作中能够发挥更大的作用。

### (三) 完善课程设置

戏剧影视表演教学是我国艺术教育领域的重要组成部分,其核心目标是培养具有专业素养的戏剧影视表演人才。为了实现这一目标,高校需要从多个方面对教学进行深入改革和完善。其中,课程设置作为教学的基础,具有举足轻重的地位。一方面,学校应当充分整合校内外优质资源,构建系统的戏剧影视表演课程体系。这一体系应涵盖表演、导演、编剧、舞台美术等多个方面,使得学生能够在全面了解戏剧影视表演的基本要素和技能的同时,对其他相关领域也有所了解。这样的课程设置有助于为学生提供全面而丰富的学习体验,培养他们的综合素质。另一方面,加强学科交叉是提高戏剧影视表演教学水平的关键。学校可以尝试将心理学、社会学、哲学等学科与表演教学相结合,使学生在掌握表演技能的同时,也能够对人类行为、社会现象有更深入的理解。这将有助于拓宽学生的知识视野,为表演创作提供更多灵感。此外,学校还应注重实践教学,让学生在实际操作中锻炼表演技能。这可以通过设置丰富的实践课程,如小品创作、舞台剧演出、影视剧拍摄等,让学生在实践中不断成长。同时,学校还可以与企业合作,为学生提供实习和实践的机会,使他们在实际工作中提升自己的表演能力。

### (四) 注重师资队伍建设

教师作为教学过程中的关键角色,其专业素养和教育教学能力直接影响到学生的学习效果。因此,学校应当高度重视师资队伍的建设,制定一系列举措来提升教师的教学水平。

首先,加强教师培训与选拔机制。为了提高教师的专业素质,学校应建立健全教师培训制度,针对不同学科和领域进行深入研究,使教师不断拓展知识面,提升自身教育教学能力。此外,学校还需完善选拔机制,选拔优秀教师加入教师队伍,确保教学质量的稳定提升。其次,提升教师表演专业水平与教育教学能力。在表演艺术教育中,教师的专业水平至关重要。学校应加强对教师表演专业技能的培训,使其掌握最新的教育理念和教学方法。通过不断提高教师的教育教学能力,为学生提供更优质的教学资源和学习环境。再次,引进国内外优秀表演艺术家和教育家。为了丰富教师队伍的结构,学校可以引进国内外优秀的表演艺术家和教育家,让他们参与到教育教学工作中。这些专家不仅能为学生提供更多学习机会,还能带领教师队伍共同进步,提高整体教育教学水平。最后,注重教师队伍的实践指导能力。表演艺术教育强调实践与理论相结合,因此,学校应关注教师队伍的实践指导能力。鼓励教师参与各类表演活动,积累实践经验,以便为学生提供更为专业的指导。同时,加强校企合作,让教师队伍与企业接轨,了解行业动态,为学生谋求更多实践机会。

### (五) 强化学生综合素质培养

戏剧影视表演专业的学生不仅需要具备扎实的专业技能,如精湛的演技、深入的理解力以及丰富的表现力,更需要全面提升自己的综合素质。戏剧影视表演艺术是一门融汇了人文、艺术、科学等多学科知识的综合性学科,因此,学生需要在这些领域都有所涉猎和掌握。一方面,学校应加强对学生的人文素养教育。戏剧影视作品是人类文化的重要载体,对人文素养的高要求是必不可少的。学生需要通过学习文学、哲学、历史等人文学科,深

入理解人类文化的内涵,提高自己的人文素养。这样,他们才能更好地理解剧本,深入角色,诠释作品,从而使观众得到艺术享受。另一方面,学校还需重视学生的科学素养培养。戏剧影视表演艺术并非纯粹的艺术,而是科学与艺术的结合。学生在掌握表演技能的同时,需要对科学有一定的了解和认识。这样,他们才能更好地运用科技手段提升表演效果,如利用舞台灯光、音响、道具等设备,为表演增色添彩。此外,道德素养的培养同样重要。戏剧影视作品具有很强的社会影响力,演员的一言一行都可能影响到观众。学校要教育学生树立正确的价值观,注重道德修养,用自己的表演传递正能量,为观众带来积极的影响。

### (六) 完善评价体系

戏剧影视表演教育的评价体系是衡量教学质量和学生表现的重要手段。为了更全面、客观地评价学生的专业能力和综合素质,学校应当完善评价体系,使之更加科学、合理。首先,建立多元化评价标准。戏剧影视表演评价不应仅局限于演技和技术水平,还应包括学生的创意、表现力、人文素养、科学素养等多方面因素。这样可以全面反映学生在各个方面的能力和素质,激发他们的全面发展。其次,注重过程与结果并重。评价体系应关注学生在学习过程中的努力与进步,以及最终的表演成果。通过过程与结果的有机结合,可以更好地评价学生的表演水平和综合素质。再次,实施个性化评价。每个学生都有自己独特的个性和特点,评价体系应尊重学生的差异,因材施教。教师可以根据学生的特点和优势,给予有针对性的评价和建议,帮助他们找到适合自己的发展道路。此外,引入行业专家评价。学校可以邀请戏剧影视行业的专家、艺术家参与评价,他们的意见和建议能够更贴近行业实际,为学生提供更有益的指导。最后,加强评价体系的反馈与改进。学校应根据评价结果,及时调整教学内容和方式,优化课程设置,为学生提供更好的学习环境。同时,教师也应根据评价结果,针对学生的不足之处进行有针对性的辅导,提高他们的表演水平和综合素质。通过以上举措,有望构建一个更加完善、科学的戏剧影视表演教育评价体系,为培养高素质的戏剧影视表演人才提供有力保障。

### 三、结语

总之,戏剧影视表演教育应在教学内容、课程设置、师资队伍建设和学生综合素质培养和评价体系等方面进行深入改革,以提高教育教学质量,培养更多具有专业素养和实践能力的戏剧影视表演人才。同时,学校还需紧跟行业发展趋势,不断创新教学方法和手段,为学生的成长提供更多机会和平台。在新时代的背景下,戏剧影视表演教育肩负着培养文化传承者、艺术创新者和社会责任者的重任,让我们共同为这一崇高的事业努力,为繁荣我国戏剧影视表演艺术贡献自己的力量。

### 参考文献:

- [1] 邵宇. 戏剧影视表演课程改革实践思考 [J]. 中国民族博览, 2023 (19): 64-66.
- [2] 李倩. 新时期背景下戏剧影视表演教学策略研究 [J]. 中国民族博览, 2022 (19): 72-74.
- [3] 韩涛. 高校戏剧影视表演专业示范表演教学研究 [J]. 四川戏剧, 2022 (02): 167-169.

课题: 中国校园健康行动教育教学研究成果项目“探讨戏剧影视表演教学创新和完善的措施”课题编号: EDU0669