

浅谈表演专业实践教学中的问题与解决路径

王 纹

西安翻译学院 陕西省西安市 750001

摘 要:表演专业中的实践教学问题一直是教学中的重中之重,对于表演这种“术”科类课程来说,没有实践的参与,其教学无异于纸上谈兵。本文从话剧《共产党宣言》的演出实践入手,探讨了表演专业实践教学中的问题,力求对此有一定的启发借鉴作用。

关键词:表演专业;实践教学;西译案例;策略路径

表演专业中的实践教学工作一直是一个难点问题。在2021年,我系首次尝试与西安话剧院合作,学习制作的话剧作品《共产党宣言》,作品展示了上世纪20年代,广州起义失败后,共产党员林雨霏被青年学生邝梅解救到家中,意外地与前夫邝兆年和亲生儿子邝为相遇。久别重逢后各有芥蒂,戏剧的矛盾也由此展开。在生与死、荣与耻、名与利的重重考验下,每一个人都面临着理想与信念的抉择。该剧在校内演出多场,受到了极大的欢迎。同时,在进行整体的话剧制作、彩排,演出的过程中也发现了表演专业在实践探索的过程中存在了一定的问题,针对此问题,进行了研究和探索。

1. 表演专业实践教学中的问题

1.1 表演专业实践教学环节课程衔接存在问题

表演专业是一门融汇了多种艺术形式的综合性学科,其实践过程既具有挑战性又充满创新。在这个过程中,学生们需要掌握多种不同内容及方向的技能,才能够将剧本创作、演员表演、舞美灯光、服装道具等多个环节有机地融合在一起。这些内容涵盖在表演专业四年教学的始终,并不是一门课程可以讲授的,即便是其中舞台表演这一个环节,就需要具备扎实的表演基本功,如台词、形体、动作等。在表演过程中,演员需要深入理解剧本的人物性格、心理变化和情感走向,使角色栩栩如生,还需具备较高的即兴表演及临场应变的能力,以便在舞台上应对各种突发状况。其是涵盖着表演专业“声形台表”四类课程所教授的所有综合性的内容,但是具体实践过程中,很难将多个课程相互合理衔接起来,从而出现了一系列的问题,如在《共产党宣言》的表演中,早期部分同学的台词动作很难协调,

出现在了舞台上说台词时候不知道如何行动,甚至还有背对舞台,动作不同步的情况,以至于后期一直在调整学生的行动。浪费了大量的演出时间。即便是在表演中,也出现了后台由于控场同学没有在事先检查,导致某同学上台表演时发现手枪不见了,导致了小的穿帮的行为,而这些都课程衔接中存在的现实问题。^[1]

1.2 表演专业专业师资短缺

表演实践教学对教师的要求较高,需要具有一定的剧场经验的教师,这些教师一方面需要具备扎实的理论知识,同时具备丰富的实践经验。但是在实际工作中,经常会存在的问题是,具有实践经验的教师非常少,而多数都是剧场内的专业演员,虽然具有非常丰富实践经验,但是其专业学历等并不符合高校教师的任教资质,无法胜任教学工作。^[2]而多数具有相关资质的教师又缺乏实践教学的经验,无法胜任实践工作,所以存在这比较大的矛盾。

1.3 表演专业实践教学资源匮乏

实践教学资源匮乏是表演专业理论与实践脱节的另一个原因。作为实践性很强的专业,表演专业并不能够仅仅只是在校内“孤芳自赏”的进行演出,必须走入社会,接受观众的挑剔和考验。但是由于其演出的特殊性,每场演出都需要舞台、道具、灯光等相互配合,每次的实践演出成本都相对较高,所以极大的制约和教学实践活动的开展。

1.4 表演专业学生自身因素导致实践教学存在问题

由于部分学生对专业认知不足,所以学生自身因素也是导致理论与实践脱节的原因之一。很多学生学习表演仅仅只是猎奇,因为“不知道学什么专业,学习表演很潇洒”因为“表演专业分数较低”,这一批学生缺乏对缺乏对专

业的敬畏和热爱，一旦稍遇到挫折，就会放弃学习，在学习过程中缺乏主动性和积极性。^[3]此外，学生在课余时间往往不会去充分利用资源进行自我学习和实践，就算是实践课程，也不愿意参与其中，害怕“丢面子”。能躲就躲，能逃就逃，从而导致理论与实践的脱节，其深究下来，具体原因大概有以下几点。

1. 基本功不扎实 表演专业的学生在进行实践教学时，往往因为基本功不扎实而导致教学质量不高。这主要是因为学生在课余时间对基本功的训练不足，很多学生没有进行过专业的训练，缺乏持续性的技能培养。导致学生无法进行实践活动，在话剧《共产党宣言》的演员选拔中，甚至有学生的普通话都存在极大问题，就更不必说台词功底了，这些极大影响了实践本身。

2. 艺术素养不高 艺术素养是表演专业学生必备的素质。然而，部分学生在艺术鉴赏、创意思维等方面存在不足，缺乏必要的艺术素养，所以也导致实践教学效果受到影响，对于剧中的故事背景等都不够清楚，所以到了具体表演时候，很多学生不能理解人物动机，给表演带来了很大的麻烦。

3. 团队合作能力差 表演专业实践教学是一个有机的整体，包含着台前幕后等各种内容的工作，往往需要一整个团队的通力合作，而且在舞台上，必然会有所谓的“主角”和“配角”，但是很多学生对自身的能力认知不足，盲目争取主角，甚至会因为自己的角色重要程度产生骄傲情绪，认为自己是舞台中最重要的角色，导致团队出现问题，使得实践教学难以顺利进行。

4. 心理素质不过硬 由于舞台表演需要面对大量观众，很多表演专业学生在面对压力和挑战时，容易出现心理波动，害怕“丢面子”，不愿意上台，还有的面对观众就会手足无措，在表演过程中，我们就发现很多群演同学出现了同手同脚，四肢僵硬等一系列问题，这对实践教学都会产生负面影响。心理素质不过硬会导致学生在关键时刻无法发挥出自己的实际水平，从而产生畏难情绪，甚至直接影响到同组的其他同学，从而无法完成演出工作。

1.5 表演专业实践缺乏有效的评估机制

由于表演艺术的特点，评估专业实践成果的标准很难量化。由于其打分本身会具有一定的主观性，教师在打时也很难真正的公平量化。是仅仅关注演技的提升？还是应该包括舞台表现力、观众反馈等其他方面的评分？目前尚

无统一且权威的评判标准。这导致评估结果往往带有较强的主观性，难以全面、客观地反映学生的实践成果，所以经常有学生会对其打分结果表示不赞同，找老师希望修改成绩。同时，表演专业实践评估机制的缺失还可能导致资源分配不均。由于无法全面了解各学生的实践表现，老师在教学投入时可能存在偏见，倾向于支持表现较好的学生，而忽视其他学生的需求。这无疑加剧了表演专业学生之间的竞争，影响了全体学生的实践发展。^[4]

2. 现有问题解决路径

针对以上才能存在的问题，在表演专业实践教学、剧目排演等过程中，总结了以下几点内容，希望能对此进行一定的解决。

2.1 优化课程设置，强化实践教学核心地位

在表演专业实践教学平台构建过程中，特别是培养方案的制定和课程设置中进行改革。针对演出中出现的问题，对课程的体系及课时比例进行调整，对接专业剧团，从而分考虑市场行业需求，加强与行业企业的合作，及时了解行业动态，以行业标准为导向，调整课程设置。增加实践性课程的比例，确保学生在理论学习的基础上，有更多机会参与实际表演项目。在新一轮的培养方案的修定过程中，更加加大了实践课时量，从而解决相关问题。

2.2 加强师资队伍建设，提高实践教学水平

优秀的师资队伍是实践教学平台构建的重要保障。在《共产党宣言》的演出过程中，我们邀请了一些具有丰富舞台经验的行业导师作为补充，提高团队的师资水平。同时，鼓励原有的表演老师带队，自己真正参与表演项目，在自制剧目中担当主要角色，一方面不断丰富自己的实践经验，为学生提供更为专业的指导，另外一方面，也通过在舞台上的配合来提高学生的兴趣及整体的表演水平。此外，还邀请了一些行业专家，如著名演员、导演、编剧等进行授课和讲座，从各个角度让学生了解行业最新动态和发展趋势。通过这样的方式，学生的舞台表现等能力有了很大的提高，下一步就需要将个体化的经验如何涉及到表演专业所有学生，从而切实的提高学生素质。

2.3 搭建多元化实践教学载体，拓展实践教学途径

表演专业实践教学平台也不能只是仅仅依托课堂上的教学时长，所谓“台上一分钟，台下十年功”，所以，实践教学应涵盖课内与课外、校内与校外等多个层面。学校

一方面依托相关的实践教室,师资力量,利用上课及课余时间参与各类专业比赛、艺术节等活动,增强学生的实践参与的积极性。另外一方面,可以与企业、剧场、影视剧剧组等建立紧密合作关系,共同打造实践教学基地,为学生提供更多实践机会。让他们在更高平台上展示自己的才华。此外,充分利用现代信息技术,如网络、虚拟现实等手段,为学生提供线上线下相结合的实践教学资源。

2.4 完善评价体系,促进实践教学成果转化

建立科学合理的实践教学评价体系,是对实践教学成果的有效保障。评价体系结合学院的过程性考核的标准,将部分实践性相对较强的课程评分进行改革,将期末成绩为主的形式变为过程评价与结果评价相结合,在比例分配上由传统的百分之三十平时,百分之七十期末成绩转变为平时成绩占比 70%,期末仅占 30%。在评价过程中,教师们充分考虑学生的个体差异,尊重学生的创新精神和个性发展,更好的激发学生的学习热情。

3. 结语

表演专业实践教学平台构建是一项系统工程,需要从课程设置、师资队伍、实践载体和评价体系等多方面进行

系统设计和改革。通过优化实践教学资源,强化实践教学地位,提高学生实践能力,表演专业实践教学平台将为培养符合市场行业需求的高素质表演人才奠定坚实基础。在此基础上,不断完善和实践教学平台,才能够进一步推动我国表演教育事业的发展。

参考文献:

- [1] 范春双.表演实践是最好的传承——从 2023 首届吉林戏剧节说起 [J]. 戏剧文学, 2023 (8).
- [2] 王伟.戏剧表演中塑造人物形象的方法分析 [J]. 戏剧之家, 2022(32).
- [3] 王伟,王霖,王曙森.“讲台+舞台”音乐表演实践高校教学模式探究 [J]. 作家天地, 2022(30)
- [4] 曹焕哲,吴素玲.浅谈课程思政在表演实践教育中的运用——以排演《跨过鸭绿江》片段为例 [J]. 当代电视, 2022(8).

作者简介:

王纹 (1985.2.20 -)女,汉,宁夏银川,新闻学、法学双学士,讲师,研究方向:影视剧创作、公共关系。