

艺术院校表演课程教学模式创新路径探索

陈晨臣

(沈阳音乐学院戏剧影视学院 辽宁沈阳 110168)

摘要:当前教育部对艺术院校教育教学工作高度重视,提出了许多关于专业课程改革建设意见。近年来,娱乐圈频频爆出失德劣迹艺人违法乱纪的新闻,文艺界亟需正本清源。艺术院校承担着培养文艺工作者的责任使命,应多措并举推进教育教学改革,培养德艺双馨的表演专业人才。本文基于布鲁姆教育目标分类法,以艺术院校表演课程教学模式创新为探索方向,打造“六位一体”的表演课程教学模式,探索新时代表演人才培养路径,为我国艺术人才梯队建设夯实德育基础。

关键词:表演;“六位一体”教学模式;实践

一、表演课程传统教学模式的瓶颈

戏剧影视事业承担着讲好中国故事的时代使命,戏剧影视表演人才需要具备坚定的理想信念和强大的文化自信,这样才能创作出“深入生活、扎根人民”的艺术作品。据不完全统计,我国目前有400余所高校均开设了表演专业。¹每年有大量的毕业生走向全国各大演出平台,成为戏剧影视艺术创作的生力军。戏剧影视表演是高校美育领域中一门重要的课程。目前,各大高校的表演专业的教学模式是立足于表演基础理论进行表演技巧方面的能力培养:如注意力集中、信念感、交流与适应、松弛感、规定情境与行动、人物性格化等方面。这些专业知识着眼于学生养成声乐、台词、表演、形式等专业技能,具备戏剧影视作品中人物塑造的能力。理论知识储备和表演技能训练是人才培养的重点。教学内容以国内外经典戏剧为学习蓝本,如国外经典剧目《玩偶之家》《推销员之死》《麦克白》《伪君子》;国内经典剧目《雷雨》《茶馆》《家》《窝头会馆》《原野》等。学习方式是以课堂小剧场模仿训练为重点。经典剧目是人类文明史上宝贵的精神财富,但与当下的时代贴近性不强,无法在教学过程中起到启智润心的育人效果。原创民族剧目可以提升学生的表演技能也可以锤炼学生们的意志品格,但在表演教材中所占比例较小。各高校都因循着传统教学方法和教学内容,势必出现人才培养规格同质化的现象,这就会造成表演专业毕业生就业难的困境。

二、“六位一体”的表演教学模式探索

(一)布鲁姆教育目标分类法在表演课程中的应用

布鲁姆教育目标分类法是由美国教育心理学家杰明·布鲁姆(Benjamin Bloom)于1956年提出的一种分类系统,旨在描述认知领域中的学习目标和层次。它将认知学习目标划分为六个层次,从低层次到高层次分别是:记忆、理解、应用、分析、综合和评价。²这六个环节将人类每个学习阶段的任务进行精准定位,“记忆”是初次了解形成浅层次印象阶段;“理解”是对知识的消化吸收阶段;“应用”是将理论学习进行实践转化的过程;“分析”是指将知识各个组成部分条理化的思维过程;“综合”是指将所有知识点整合并创新的过程;“评价”是对学习过

程进行梳理总结的过程。整个学习过程会使学生立体综合的掌握知识和技能。笔者根据布鲁姆教育目标分类法进行表演课程教学模式研究,梳理出“六位一体”教学模式。以校园原创戏剧为教学支点,将“讲授—研讨—创作—排练—表演—感悟”六个教学环节形成学习闭环,且环环相扣。

(二)表演课程“六位一体”教学模式的特点

这套教学模式有全员化、全过程、全方位的特点。

“全员化”是指教师带领全体学生参与教学过程,学生组成5人左右的创作小组,每个小组各有分工。

“全过程”是指按照“讲授—研讨—创作—排练—表演—感悟”六个教学环节进行项目化教学。在“讲授”表演基础理论框架后,打造“全过程”的实践链条来检验理论学习成果。选题策划阶段由教师进行适当的选题引导,组织学生关注时事查阅资料,每个创作小组都要“研讨”剧本、挖掘人物原型的故事、进行艺术“创作”和剧目“排练”。“表演”是布鲁姆教育目标分类法中的综合阶段,学生需要在表演中将所学知识融会贯通,塑造出典型人物形象。最后,就是在剧目表演结束后进行复盘总结创作“感悟”。这样从无到有的原创民族剧目会使学生在学习过程中得到潜移默化的思想洗礼。

如获得第七届辽宁省大学生戏剧节优秀剧目奖、最佳导演奖、最佳编剧奖等多项大奖的话剧《翔宇》,就是讲述了少年周恩来在东北读书时发生的故事。学生们经过创作排演后,纷纷表示心中的爱国热情被少年周恩来的勇毅所唤醒,深切地感受到了在百年前的青年人为了民族和国家,敢于冲破黑暗的斗争精神。这种教学模式让学生们真正走近伟人,感悟伟人思想,对他们树立正确的世界观、人生观、价值观产生了积极的作用。

“全方位”是按照教育部新文科建设思路进行学科融合,打破思政课程、专业课程、实践课程三大课程模块的壁垒。

三、“多元融合”建设表演课程教学内容

目前,各高校表演课程中教学资源更强调艺术技巧培养,对于

学生全面能力素质的关注较少。高校需要从队伍建设、

教材建设、教学目标、教学内容设计等多个方面多元并举的进行表演课程内容的建设。

(一) 要培养一支具备较高的素质的教师团队。

教师对所讲授的内容要做到知行合一。学生会从教师的言行中感受到教学态度。只有教师对所讲内容真学、真懂、真信、真用,才能做到启智润心、铸魂育人。可以通过集体备课、专题培训等方式来提升教师队伍的整体素质。

(二) 要结合时代需要打造表演课程特色教材。

目前,表演教材中关于民族剧目创作的内容寥寥无几,教材编写中要注意融入相应教学案例。比如,在把握台词语速、重音和节奏的章节,可以列举红色革命题材话剧《红岩》选段。

1949年11月末的一个拂晓,外面过道里传来巡警巡逻的脚步声。许云峰(共产党员):在这间灰暗潮湿的牢房里,我知道同志们已经开始了一天的工作。为迎接重庆的解放,筹备着最后的越狱和可能的重生。而我却在等待一场告别。

徐鹏飞(国民党军统):许云峰,你的处决令下来了。许先生,您还有什么要说的吗?

许云峰(从容):国民党一败涂地,重庆的大门已经打开了。我判断你们所剩下的时间不会超过48个小时,你想过自己该做些什么吗?

徐鹏飞:剩下48小时我还能做什么?

许云峰(坚定):你还可以再做一次选择。

徐鹏飞(疑惑):选择?

许云峰:17年前选错了。

徐鹏飞(不屑):你凭什么说我选错了?

许云峰:你的信仰没有真正扎根在你心里啊。

徐鹏飞:你不要臆断我。

许云峰:你听着,我就要跟你说这个信仰,共产主义信仰。

剧本中画横线的部分就是需要特殊注意的台词。这段交锋激烈的台词在重音、节奏、语速、语调上都要有细腻的处理,才能刻画出乱世中的英雄在黎明来临之前向死而生的决心。许云峰大无畏的牺牲精神在台词的反复打磨中沁润到学生的内心,进而影响他们的世界观和人生观。《智取威虎山》《南昌起义》《沙家浜》《烈火中永生》《永不消逝的电波》《平凡的世界》等经典剧目都可以进行翻拍,学生通过表演走进历史人物、感悟人生真谛。同时,教师要引导学生关注时事、挖掘优秀传统文化宝库、继承中国无产阶级革命精神。

(三) 要与时俱进地调整教学目标。

在教育部新文科建设背景下,表演课程要从教学目标入手,思考究竟要培养什么样的表演人才。要确立“立德树人”的根本原则,在德育的大框架下进行文化素养、艺术素养、综合素养的提升。

(四) 要更新教学内容与教学设计。

1945年5月2日鲁艺在延安创作的歌剧《白毛女》演出盛况空前,现场观看的观众数以千计。虽然没有明亮的礼堂,许多老乡就爬到树上、蹲到墙上、坐在房上来观看喜儿的故事,无不为她悲惨的身世动容落泪。甚至有一名小战士因为对黄世仁恨之入骨,在观看演出时将子弹上了膛对准台上的黄世仁就要开枪,好在被身边的老班长制止了。歌剧《白毛女》鼓舞了延安人民的革命斗志。教师可以在不同的时间节点带领学生进行剧本研讨,精心设置教学内容,让学生在创作中消化表演艺术的精髓。如在五一劳动节可以创排话剧《郭明义》,七一党的生日时可以创排话剧《北上》,在九一八事变纪念日可以创排话剧《祖传秘方》。按照这样的教学设计,就打通了校园课堂与社会大课堂之间的最后一公里,学生创作视野始终关注社会民生,创作理念始终扎根人民,未来的艺术生涯中也会站稳人民立场。

四、推进校企合作校地合作, 构筑育人新生态

青年的思维成熟过程是一个极其复杂又充满变数的过程。人才的德育教育仅依靠学校和老师的课堂教学还是不够的。需要聚合全社会的教育力量,为广大青年营造风清气正的良好社会风气,形成家庭、学校、社会、政府、传媒等方面协同育人的教育生态。

进一步推进校企合作和校地合作项目。经过师生团队精心打造的校园原创戏剧不应该仅停留在校园小剧场内进行演出,应该走进大众服务社会。这也是检验表演艺术水准的重要实践平台。高校职能部门应为学生团队进社区、进军队、进乡村、进企业、进机关演出提供相关政策服务和安全保障,通过实地演出既能提升学生们的表演经验,同时也能提升学生服务社会服务大众的意识,始终保持与人民群众的血肉联系。

结语:基于布鲁姆教学目标分类法的“六位一体”表演课程教育模式是具有现实推广意义的。教师团队可由表演课程特色教学改革成果研判,将“六位一体”育人教学模式运用到其他艺术类专业课程的育人实践。将更多传统文化、革命精神、时代精神、先进思想融入到教学环节中,使学生在面对复杂的国际局势和复杂的社会现实时能不忘初心、敬终如始。

参考文献:

[1]刘宁.“五位一体”“课堂小剧场思政创新体系的构建[J]教育信息化论坛.2023(6):119-121

[2]林昆山.“思政课程”在艺术院校表演类专业台词课中的实施[J]湖南科技学院学报.2023(6):82-84

[3]孟甜.课程思政在表演专业基础教学中的实践研究[J]现代职业教.2023(3):122-123

作者简介(陈晨臣 1989年出生 男 硕士研究生 辽宁沈阳沈阳音乐学院戏剧影视学院 助教 表演教师 沈阳市大东区上园路人和家园门卫 110623)