

高校戏剧教学促进学生全面发展的研究分析

钟嫣然 汤雨涵

萍乡学院

摘要：戏剧艺术作为一种重要的文化表达形式，在高校教育中具有独特的意义和作用。高校戏剧教学不仅仅注重学生的专业知识和技能培养，更加强调学生全面发展的需求。通过参与校园戏剧表演，学生可以培养自己的创造力、批判性思维和艺术修养，提高表达能力和人际交往技巧，从而全面发展自身。

关键词：文化产业振兴；校园戏剧；戏剧教育；学生全面发展戏剧

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.11.234

引言

在当下社会，高校教育已从传统的知识灌输转变为全面发展人才的培养。学生需要具备综合素质、创新精神和适应变革的能力。面临多元化的社会需求，高校戏剧教育应当抓住机遇，注重学生的文化素养、审美情趣和批判性思维的培养，使其成为综合型人才。

一、校园戏剧教学促进学生全面发展的意义

在当今社会，随着教育理念的改革和人才培养的要求不断提高，提升学生的综合素质已经成为教育工作的重要任务。然而，传统的课堂教学往往以传授知识为主，对学生的综合素养培养较为欠缺。校园戏剧教学作为一种全方位的教育方式，正在逐渐被教育界重视和采纳。通过参与戏剧表演，学生能够培养创造力、团队合作意识、表达能力等多方面的能力，从而实现全面发展。

首先，校园戏剧教学有助于学生增强情感体验和沟通能力。戏剧表演是一种情感表达和沟通的方式，通过角色的扮演和情节的演绎，学生能够更深入地理解人物心理和情感，培养自己的情感体验和表达能力，提高与他人的沟通能力。举例来说，学生在参与戏剧表演中扮演某个角色，通过深入了解角色的人物特点和背景，能够更好地理解角色的情感和内心，从而更好地表达人物的心理状态和情绪变化。

其次，校园戏剧教学能够培养学生的创造力和想象力。戏剧表演需要学生展示自己的创造力和想象力，通过构建角色形象和情节发展，学生能够锻炼自己的创作和创新能力，培养独立思考和问题解决的能力。例如，学生可以在戏剧表演中根据剧本和导演的指导，自由发挥，构建自己的角色形象，通过创作的方式来展示角色的特点和情感。

再次，校园戏剧教学有助于培养学生的团队合作意识和组织能力。戏剧表演是一个团队合作的过程，需要演员、导演、舞台设计师等多个角色共同协作完成。学生在戏剧表演中能够学会与他人合作、协商解决问题、分工合作等团队合作技巧，提高自己的组织能力。举例

来说，学生在参与戏剧表演时需要与其他演员共同排练和协调动作，通过团队的努力来完成一场精彩的表演。

此外，校园戏剧教学可以融入各个学科的内容，通过戏剧表演的方式，学生能够更加深入地理解和掌握学科知识，提高学习的效果和兴趣。例如，在学习历史课程时，学生可以通过戏剧表演的形式将历史事件和人物形象具象化，更好地理解历史事件的背景和影响。同时通过参与戏剧表演，学生能够培养创造力、表达能力、团队合作意识等多方面的能力，提高学生的综合素质，为个性发展提供良好的平台。学生通过参与戏剧表演能够展示自己的才华和个性，树立自信心，培养自我认知和个性特点。

从教学措施角度来看，校园戏剧教学主要通过角色扮演法和剧本演绎法来实现。角色扮演法可以帮助学生深入地感受和角色情感的变化，从而培养表达能力和情感体验。剧本演绎法则通过理解剧本的情节和主题，让学生展示角色的内心世界和情感变化，培养创造力和创新思维。

随着社会的不断发展和教育理念的更新，校园戏剧教学将会越来越受到重视。未来，可以通过引入先进的科技手段，如虚拟现实技术、智能化舞台设计等，提升戏剧表演的沉浸感和创新性，为学生提供更加多样化和高质量的学习体验。校园戏剧教学对于促进学生全面发展具有重要的意义，通过参与戏剧表演，学生能够培养情感体验和沟通能力，培养创造力和想象力，加强团队合作意识和组织能力，并且对学科知识学习、综合素质培养和个性发展都起着重要的作用。

二、高校戏剧教学排练过程：落实学生全面发展

（一）台词训练

台词训练不应单纯为了培养学生的台词功底，亦需注重学生受到台词内容中文化情怀的熏陶。

目前，在高校戏剧教学中，台词训练主要注重学生对台词的准确记忆和演绎，很少有针对台词内容的深入研究和训练。学生在台词训练中往往只注重发音、语调

和动作等表演技巧，而忽视了台词所蕴含的文化内涵和情感表达。这种情况导致学生在表演中常常只是机械地背诵台词，缺乏情感的真实传达，丧失了戏剧作品的文化艺术价值。

戏剧作为一种传统文化艺术形式，承载着丰富的历史和文化内涵。通过台词训练，能够让学生更好地理解 and 传承这些文化元素，增强他们的文化认同感和民族自豪感。同时，戏剧是情感表达与分享的艺术，而台词是情感的载体。通过台词训练，学生可以提高情感表达的能力，从而更好地与观众产生共鸣，使表演更加真实、生动。

因此，通过台词训练，学生可以更好地掌握台词的表达方式，提高语音语调的准确性和连贯性。同时，学生还能通过台词的演绎，更好地理解戏剧人物的情感和思想，使表演更加自然、真实。戏剧作为一种文化载体，通过台词训练可以让学生更好地理解和感受其中的文化内涵。学生通过演绎台词中的文化元素，能够提高对传统文化的理解和认同，增强自身的文化修养。并且戏剧是情感与人性的展示，通过台词训练可以帮助学生更好地理解和传达角色的情感和内心体验。学生在台词训练中可以通过表情、动作和语调等方式，更加真实地展现角色的情感，增强表演的感染力和观赏性。

另外，在台词训练的过程中让学生对台词语境中的人文环境及语言现状进行了解，使学生孕育出维护其文化及语言的动力，从中培养学生的使命感及责任感。

目前，高校戏剧教学更注重技巧和表演功底的培养，而对台词背后的文化及语言现状缺乏充分的重视。如今，社会在对戏剧表演的要求上有了变化，更加注重学生对台词背后人文环境和语言现状的理解和表达。而在全球化的进程中，越来越多的外来文化和语言对我国本土文化和语言产生冲击。通过让学生了解台词语境中的人文环境和语言现状，可以增强学生对本土文化和语言的保护意识，培养他们的文化认同感和自豪感。

因此，通过对戏剧文本的深入研究，学生可以了解到台词背后的文化和历史背景。这可以通过相关的文学和历史课程来实现，帮助学生理解台词语境中的人文环境及语言现状。并且学生需要通过角色分析，深入了解戏剧作品中的人文环境和语言现状对于角色的影响。通过学习角色的性格特点、社会背景等要素，学生可以更好地把握台词表达的文化含义和情感表达。

所以高校在戏剧教学中需要加强对台词语境中的人文环境和语言现状的讲解和学习。可以通过引入人文学科、语言学科或传统文化课程等来进行教学，让学生深入了解和体验台词中所蕴含的文化和语言。同时教师应注重学生对台词背后文化及语言的理解和表达。可以通

过文化解读、语境演绎等方式，帮助学生更好地理解台词语境中的人文环境和语言现状，丰富角色形象和情感表达。

（二）形体训练

在戏剧教学中，形体训练对学生的身体健康具有直接的作用，并有助于释放学生的压力。通过形体训练，学生可以提高身体的柔韧性和协调性，增强体力和耐力，同时也可以通过身体的活动来缓解压力和释放情绪。

身体健康是个人全面发展的重要组成部分，对于学生的表演能力和学习成绩都有着直接的影响。形体训练可以帮助学生调整身体状态，提高体能水平，增强体力和耐力。同时，形体训练也有助于改善学生的姿态和形象，提升表演的美感和观赏性。同时，高校学生面临着学业压力、生活压力等多重压力，形体训练可以作为一种身心调节的方式，帮助学生释放压力和缓解情绪，提升学生的心理健康。

形体训练可以通过伸展、拉伸等技巧，提高学生的身体柔软度和协调性。这包括对身体关节的活动和肌肉的协调训练，使学生能够在表演中展现出更加灵动和流畅的动作。通过正确的站立姿势和肢体表达训练，可以帮助学生塑造端庄、优雅的形象。这涉及对姿势的纠正和肢体表达技巧的培养，使学生在表演中能够展现出更好的形象和气质。通过形体训练，可以提高学生的身体素质和健康水平，增强体力和耐力，提高抗病能力。这对于学生的全面发展和戏剧表演能力都有着重要的影响。

此外，形体训练可以提升学生的自信心、思考能力和表达能力。通过形体训练，学生可以增强肢体表达的能力，培养良好的姿态和身体语言，同时也能够增加学生对角色和情感的理解，提升表演的自信和创造力。

戏剧表演需要展示自己、表达情感和塑造角色，自信心是成功的关键。形体训练可以通过改善姿态和身体形象，增加肢体表达能力，培养学生在舞台上释放自己的信心和魅力。学生通过动作、姿态等方式表达角色的情感和内心，这要求学生深入思考角色的内在特点和情感表达方式，从而提升学生的思考能力和观察能力。

因此，形体训练通过学习肢体表达的基本技巧，如姿势、手势、动作等，帮助学生更准确地传达角色的情感和意图。例如，学习如何运用姿态和动作来表达角色的自信、悲伤或愤怒等情感。并且学生需要通过分析角色的性格特点、社会背景等因素，找到角色的身体语言和表达方式，使表演更加真实和富有内涵。

（三）服饰与道具感受

戏剧服装和戏剧道具都是表演中非常重要的元素，直接影响着舞美效果。因此，可以将其作为美育的素材，

通过让学生感受服饰与道具,让学生获得审美体验,培养学生的审美。

通过观察学生的戏剧彩排效果,可以很明显地发现,当学生穿着比较完整的戏剧服饰进行彩排时,能够更容易带入到舞台状态中,舞台效果有了很大的提升。这种情况与学生作为演员时的心理状况有关,当学生换上戏剧服装时,服装就成了自己作为演员的一种自我认可。戏剧服饰让学生能够沉浸式的去演绎戏剧,在潜意识里帮助学生完成身份的转化,坚硬的金属盔甲让骑士显得更加威严,轻盈飘渺的舞服让舞者的身姿更加曼妙。因此当学生换上戏剧服饰,自我意识就与角色更紧密地结合在一起。

许多人物都有自己较为典型的衣着形象,例如革命时期的女性知识分子,通常都有着知书达理的气质,穿着一身整洁素雅的裙装。当学生换上代表的角色的服饰后,通过真情实感的台词与儒雅谦和的肢体动作,向观众传递出纯净的理想与爱国的赤诚之心。

戏剧道具能够让学生在排练中有身临其境的感觉,同时道具也有自身的潜在内涵,通过解读道具能够感受戏剧角色的思想。比如在《桃花涧》这一出戏中,需要用到大山石头作为舞台道具布景,以及鲜艳绽放的桃花、清澈的流水和勃勃生机的绿草地,借此展现出瑶族的山水风光,也让演员能够快速进入角色。妇女们在溪水边洗衣聊天,思宇和朋友在水边嬉戏,在仿若真实的道具布景中,这一幕幕人物所表达的情感,更加触动观众的心房。另一方面,老师向学生讲解道具所塑造的舞台环境对瑶族人民所产生的影响,学生对瑶族人有了更透彻的认识,有助于学生理解人物,对于学生的角色演绎非常有帮助。苗族人民以山为家,他们对于山有着十分浓重的情感,瑶族人与山是互相爱护。同时,尽管时代在变迁,但瑶族的桃花一种茂盛鲜艳,这也象征着阿龙不变初心十年如一日对思晴的守护,并且始终珍视着思晴所守护的爱国与教育理念。深刻地去分析道具所蕴含的潜在精神,可以从另一个角度去感受剧中角色的人物品质与精神理想,这也有助于提升学生的道德水平。

三、表演实践:强化与升华

在戏剧表演,中学生必须全神贯注地进入到表演状态,通过各种舞台元素,学生能够受到更强烈的感染,沉浸在人物角色中,流畅的地表达所扮演人物的情感,向观众传达戏剧的主题思想。学生必须要通过真实的表演实践,才能对戏剧表演有所感悟,找到对戏剧的热情,真正因喜爱戏剧而献身于文化振兴事业。

在戏剧实践中,表演过程和舞台元素都有可能对学生产生影响。通过实践,换上戏剧服饰的学生对角色的融合度得到加强,而通过灯光和音效等其他道具,

给学生打造尽可能真实的舞台环境,更有助于学生理解角色的情感,真实的塑造人物角色,使得戏剧的渲染力得到提升。除此以外,在表演过程中很有可能出现忘词等突发问题,通过不断的实践,提高学生的表演水平,同时也能够锻炼学生的应变能力。另一方面因为现场存在观众,学生在排练时注意力会更加集中,会更想要表达出角色的人物情感,向观众传达戏剧的主题,这也可以提高学生的戏剧创造力。现场观众给予的喝彩,也是激发学生积极表演的动力,让学生更自信的表演。

表演实践可以让学生感受到戏剧的魅力,从不同的戏剧故事中,找寻与自我的相同,通过演绎不同的角色,对生活有更深切的认识。通过调查发现,有过表演实践经历的学生,对戏剧的喜爱度更高,也更愿意投入到文化振兴事业中。同时当前各项有利于文化产业发展的政策,让校园戏剧发展如火如荼,而这又推动文化产业的进一步发展。

结语

高校戏剧教学对学生的全面发展具有重要意义。通过校园戏剧的意义和高校戏剧教学排练过程的探讨,发现戏剧艺术有助于提高学生的文化素养、审美情趣和批判性思维,培养学生的团队合作、创新能力和表达能力。在时代背景的支持下,高校戏剧教学应继续探索创新,注重学生的全面发展,培养具备艺术修养的综合型人才,为社会发展和文化传承做出积极贡献。

参考文献

- [1] 王书洋。在交互中体验与升华——立体化教学模式在现代高校戏剧教学中的思考[J]。理论界,2013(5): 219—220.
- [2] 罗飞雁。地方应用型高校戏剧创作的教学实践——以话剧《星火》创作及指导为例[J]。艺术评鉴,2019,0(13): 133—135.
- [3] 朱冰。“创作性戏剧”对高校戏剧教学实践及人才培养的启示分析[J]。戏剧之家,2020(31): 52—53.
- [4] 贾红分。论“创作性戏剧”对高校戏剧教学实践及人才培养的启示[J]。当代戏剧,2019(3): 20—22.
- [5] 袁媛。创造性戏剧在高职戏剧活动中的探索——以福建华南女子职业学院应用英语专业综合实训为例[J]。江西电力职业技术学院学报,2022,35(2): 136—138.
- [6] 唐鸿鹏。基于悲剧效果论的内在联系与转变及对当代戏剧创作的启示[J]。国际公关,2020,0(2): 283—283.