

The Teaching Upgrade of Drama, Film and Television Under the Background of New Liberal Arts ——Take "Table Read" into the Class as an Example

Xing Liu^{1, a}

¹Department of Film and Television, Jinan University, Tianhe, Guangzhou, Guangdong, China

^a kingliu@starlab.club

ABSTRACT

Under the strategic background of China's new liberal arts construction, it is necessary to upgrade the teaching of drama and film majors in universities, especially in practical teaching. The teaching of drama and film professional courses should be based on the current industry development, review the existing curriculum design, and improve the practical value of the curriculum. This article takes the application of "Table Read" teaching method in the reform of screenwriting curriculum as an example, discusses and researches the common problems of college drama and film and television professional teaching, and the cultivation of college film and television talents.

Keywords: Screenwriting courses, common issues, teaching upgrades, table read

新文科背景下的戏剧影视类专业教学升级 ——以“围读剧本”进课堂为例

刘星^{1, a}

¹暨南大学影视系, 天河, 广州, 广东, 中国

^a kingliu@starlab.club

摘要: 在中国新文科建设的战略背景下, 高等院校戏剧与影视类专业势必要进行教学升级, 尤其在实践教学环节上。戏剧与影视类专业课程教学应根据当下行业发展, 审视现有课程设计, 提高课程实践价值。本文以“围读剧本”教学方式在编剧课程改革中应用为例, 对高校戏剧与影视类专业教学的共性问题, 对高校影视人才培养等方面展开探讨和研究。

关键词: 编剧课程; 共性问题; 教学升级; 围读剧本

1. 前言

在中国新文科建设的战略步伐下, 高等院校戏剧与影视类专业在积极改变旧有的教学模式, 研究寻找更适合新时代影视专业的课程设计和培养方式。习近平总书记指出: “构建中国特色哲学社会科学, 一是要体现继承性、民族性; 二是要体现原创性、时代性。我们的哲学社会科学有没有中国特色, 归根到底要看

有没有主体性、原创性。”¹作为人文与社会科学中的一员, 戏剧与影视类专业同样需要进行教学升级。从宏观上讲, 影视专业要面向全球, 体现中国特色原创性及时代性。从微观上讲, 影视专业要依照新文科建设所强调的文理学科交叉, 立足自身专业特性。同时掌握影视产业发展动态, 如影视产业发展中的新技术VR影像研究、AR影像研究等。

在新时代背景及要求下，戏剧与影视类专业课程教学应根据当下行业发展，审视现有的课程设计，提高课程的实践价值。让学生能够自主学习、充分发挥创作能力。实现知识、能力、素质的有效结合，从而使学生的影视专业素养与艺术及经济市场需求相匹配。更好的培养出契合时代需求，有能力服务经济社会产业的人才。

本文将从高校影视专业教学中突出的共性问题出发，提出高校戏剧与影视类专业课程教学改革的相关建议并以编剧课程设计为例，讨论如何在旧有课程模式下进行教学升级及改进。

2. 新文科背景下高校影视专业教学中的共性问题

教育学者刘道玉曾发文强调李培森先生关于“三层楼”课程的观点：“一个系或专业的课程体系是由基础课、专业基础课和专业课这三个层次组成的，人们常常形象的(地)把它们叫做(作)‘三层楼’，这是由课程的科学性、逻辑性而决定的，是符合科学规律的，是符合循序渐进教学原则的。”²对于影视专这个具有综合性艺术及商业产业特性的专业课程设置，可以从“三层楼”的观点出发去探讨。

2.1. 在影视专业课程设置上，以专业为中心，知识结构单一

影视专业教学模式上，普遍存在这以行业为目标的学科课程设置。这种设置确实能够使学生掌握大部分进入行业所需知识，帮助学生日后进入到行业工作。但该旧有模式忽略了学生的差异和综合素质能力的培养。影视行业与科技密切相关，它不仅仅需要艺术学科设置中文科的常态课程，也需要理工科的知识门类。如果不重视综合素质的培养，会造成学生知识结构单一的问题。

2.2. 在影视专业教学方法上，以教师为中心，方式单一

教师处在课堂教学的主导地位，对学生对影视艺术的理解具有指导性。课堂教学中除了教师，另外一个主体就是学生。部分影视专业教师在课堂上教授理论性知识，无法及时了解学生的学习状态和对知识的接收程度，使得教与学分离。

现在艺术教育的主体应该是师生双方。艺术教育的展开应该是一个师生相互协调的过程，应当符合现代艺术教育理论的主体性，将以教师为主体变为以学生为主体，让学生成为现在艺术教育的主人。充分调动学生的发展自身个性的意愿，培养学生主动学习的

能力，在掌握理论知识的基础上发挥学生的创新能力，尽量不要出现教师为中心的单一教学方式。

2.3. 在影视专业课程内容上，缺乏实践性

影视专业是一门实践性需求非常强的专业。影视专业的各方面知识都需要大量的实践经验来学习巩固。影视专业的学生需要将艺术和市场相结合，根据市场需求了解行业的发展方向，掌握将艺术融入市场的基本技能。另一方面，很多学生在课内实践中，参与度并不高，原因是对于影视专业实践性的认识的缺乏。

由艺术教育的活动性出发，先在课内进行实践，让每个学生参与进去，对学生的课外实践也是一种帮助。这和教育原则中的“活动性原则”观点相似，活动性原则的贯彻要求为“：（1）在总的目的指导下让学生自己去做，自主活动。通过做加深对道德价值的认识、理解和情感体验，在做中增强道德实践能力；（2）为学生创设能够充分自由地活动、具有更多交往和价值选择机会的教育环境，让他们在交往中增强义务感，通过自由选择培养责任意识；（3）坚持与心理发展相“匹配”，为不同发展水平的学生选择不同的活动形式；（4）鼓励学生的积极性和创造性，尊重学生在总的原则指导下的不同选择方式。”³艺术实践具有提升个体艺术审美及对作品的理解能力、培养专业实践技能及意识、能提升个体艺术情感的功能。所以，艺术教育的整个过程都离不开艺术教育理论的活动性原则，需要在课程内容设计上设计更多的实践性项目。

3. 新文科背景下对高校影视专业教学改革的建议

虽然影视专业近几年在我国得到了蓬勃发展，已成为我国独具特色的艺术类学科分支之一，但是从影视艺术教育理念来看，与国外高校比起来依然相差甚远。即使是在国内，高校之间的教学水平也参差不齐，无法达到统一高度。学者林文勋提到：“新文科的显著特征就是交叉融合，融合就是互动、创新和突破。推进新文科建设，关键就是要打破院系专业之间、学科之间、学科与社会之间的壁垒。因此，要着力推进融合教育，把教书和育人有机融合在一起，把学科建设与专业建设有机融合在一起，把教学内容与学生对现实社会的认识有机融合在一起，努力培养具有批判精神、独立思考能力、高度社会责任感、跨学科知识和国际化视野的高素质人才。”⁴结合相关理论和当下特性对高校影视专业教学的实践改革我提出以下4点建议：

1. 影视专业基础教育应根据新文科强调的文理学科交叉与艺术教育理念的立体性来明确其培养模式及课程设置。

2. 将学生作为主体, 根据艺术教育理念的主体性来提升学生的艺术素养。

3. 根据艺术教育理念的活动的性, 增加学生课堂影视实践训练的课程环节。

4. 探索影视教育规律, 包容不同学生在对影视艺术理解方面体现出来的多样性, 遵从艺术教育理念的差异性。

虽然我国影视艺术教育的发展相对于国外高校来说经验尚不足够。但是我们可以尝试从其他学科的教育理论中借鉴、研究、总结出一些经验参考修改后用于影视专业的教学, 做到融会贯通。影视专业教学的实践改革是一条漫漫长路, 需要师生共同努力、共同成长, 才能实现影视专业教学改革的成功。

对任何新生事物的经验都是需要长时间的探索与思考并总结出来的, 高校影视专业教学的实践改革也是如此, 需要影视专业教师改变以往单调乏味的传授模式, 在教学过程中不断改进, 推陈出新, 在探索与进步中为我国影视行业培育更具备实战能力并且符合行业实际的下一代影视人。

4. 以“围读剧本”进课堂为例, 探讨高校影视专业课程设计的教学升级

4.1. 什么是“围读剧本”

“围读剧本”英文为“table read”或者“read through”。通常意义上来说是戏剧概念里“彩排”中的一种形式。这项活动先是运用在戏剧彩排中, 后也应用在影视剧的前期工作中。通过演员对剧本的朗读能有效地帮助编剧更全面的检视自己创作的剧本。通过朗读角色的动作和台词也能帮助演员加深理解自己的角色。更甚能帮助美术指导及其它主创人员更好的理解故事的构成。“在某种程度上, 围读剧本相当于剧本定稿会。在戏开拍之前, 创造这样一个机会让主创们提意见。会议结束后, 集体研讨最终确定的剧本将不再允许随意改动, 成为全剧组成员共同维护的智慧结晶和创作共识。”⁵

4.2. “围读剧本”如何在课堂上应用

在本科的影视剧作教学中, 授课教师通常会让学生在课程后期独自完成一部短片剧本。独自完成一部短片剧本能让学生把课程所学的理论知识运用于实

际创作当中, 是很好的检验学生对课程知识吸收程度的练习方式。基础的影视剧作教学首先是全方位地让每个影视专业学生更深入地认识理解“电影剧本”的重要涵义。作为美国著名编剧, 悉德·菲尔德曾提出: “一部电影剧本就是一个由画面讲述出来的故事, 还包括语言和描述, 而这些内容都发生在它的戏剧性结构之中。”⁶ 对于专业的编剧来说, 剧本创作尚且并非易事, 对学生来说更是如此。一些教师会要求学生在课堂上朗读自己的剧本。一些错误会在朗读中被轻易的发现。电影剧本最基础的一条规则便是只写可以用画面展现的部分, 这和文学作品有较大的区别。电影剧本不能用文字去表达角色的内心, 只能用动作、对白和故事线去展现。很多的学生在基础训练的时候并不能做到这一点, 当需要解释场景时, 有些学生还是会出现无法用画面直接展现的文学描述。学生朗读完剧本, 老师可以询问班上其他学生是否听懂了这个故事。如果在通读一遍剧本后, 班上大多数的学生依然无法明白故事是在讲什么, 说明这个剧本的故事线不够清晰。故事线是创作剧本中的根基, 如果根基不稳, 建置在其上的情感及人物将摇摇欲坠。朗读自己的剧本也能使学生发现剧本的类似问题。

“围读剧本”是在朗读剧本的基础上更立体的展现剧本。让学生把剧本的电子版带来课堂。将剧本通过课堂投影设备投在屏幕上, 根据剧本的人物小传在全班进行分角色朗读。完成该剧本的学生可自己朗读描述及动作部分。这个程序和专业剧组的围读剧本最大的区别是分到角色的学生无法像专业演员那样已提前自行了解或者练习过角色了。也就是每一个投影在屏幕上的剧本很有可能都是班上同学第一次看到的故事。这会降低对需演绎角色的认知准确性。所以我们需要在围读剧本开始前, 朗读一遍人物小传。这是个必须的过程, 在人物小传的朗读中, 将要演绎角色的学生能通过人物小传快速了解自己将要演绎的角色。虽然这个步骤不如提前了解或者练习角色准备充分, 但会比一无所知开始更为有效。笔者在课堂上通常会让创作该剧本的学生自己分配角色。因为该学生了解自己所写故事及角色, 会找他所认为最贴近角色的人选。当剧本投上投影, 创作剧本的学生选好演员, 全班通读人物小传后, 围读剧本便可以开始了。过于文学化的台词会在这过程中会得到警示。读到拗口或者不合理的台词, 学生会自主的感到有趣, 有时课堂上会伴随笑声。创作该剧本的学生能马上意识到台词的牵强。不止于台词, 人物的行为动机也被放大, 动机不够的行动也会在演绎中凸显。如一个角色在最终场景进行的极端行为, 假设为离家出走或更甚自杀之类的行为。前面的叙事铺垫不足, 那么当学生在进行演绎的时候, 这个问题也会凸显出来, 引起全班同学的关注。在这种关注或者质疑下, 创作

剧本的学生自己也将意识到问题所在。这些问题都是在围读剧本中自主发现的，这样的发现或者察觉会比老师直接指出更有说服力，学生接收起来将更清晰明了。

4.3. “围读剧本”的是实践教学内涵

围读剧本运用在影视剧作教学课堂上具有实践意义。首先，在课堂上许多创作的剧本其实最终并不能拍成影片。如果能在课程中加入围读剧本的环节，学生能直接的体验文字转化成演绎的过程。这样能帮助日后创作的剧本更具有实践作用，能减少在实际影片制作过程中出现的剧本问题。2019年1月，“编剧帮”、“影视独舌”等多家影视媒体机构联合发布“围读剧本运动”的倡议书，目的是为了呼吁所有的影视剧组开展并重视围读剧本工作。

综上所述，在高校影视专业课程加入“围读剧本”这项设计具有合理性。围读剧本在专业影视剧项目中被列为必要流程。把这项行业必要流程转化后带进影视剧作的教学课堂，对影视剧教学是能有一定的促进作用的。围读剧本能让停留在文字上的影视剧作教学“活”起来，让教学更具有实践价值。

5. 结论

在新文科建设的背景下，戏剧影视专业教学的重要升级目标就是使得学生的素质更全面，掌握的知识更具实践性，能够做到自主学习及独立思考。围读剧本让学生在既有的知识模式中，先自主思考学习，后通过全班参与的方式一起解决问题。同时在实践中也可以自己主动发现问题。这与我们的目标是符合的，通过把围读剧本带到影视专业编剧课程中，验证了在

影视专业开展围读剧本的实践教学具有良好的效果。以围读剧本的方式为例，希望能为戏剧影视类专业教学的改革带来一些启示。

项目基金

本文为暨南大学二十一批教改项目：将“围读剧本”教学方法融入“视听语言III”（项目编号：55611402）的阶段性成果之一。

REFERENCES

- [1] Xi J.P.(2016) Speech at the philosophy and social science work symposium. Beijing.pp.1
- [2] Yao.Z.(2021) Analysis and Reconstruction of Drama Film Studies under New Arts Background. Journal of Zhejiang Normal University (Social Sciences), 46(01),4-6
- [3] Gu.MY. (1998) Education Dictionary. Shanghai Educational Publishing House.pp.776
- [4] Li.BX.(2019) What is the new literary and film "new"? Not "Technology + Humanities" is then simple.https://news.gmw.cn/2019-07/23/content_33019391.htm
- [5] Wang.J.(2019) Let Table READ popular.https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2019-01/23/nw.D110000gmrB_20190123_3-15.htm
- [6] Field.S. (2011) Screenplay: The Foundations of Screenwriting.World Publishing Corporation. Beijing.PP.6