

Research on Theater, Film and Television Performance Teaching in Art Colleges and Universities Under the Background of New Liberal Arts

Jin Zhigang

Department of Directing, The National Academy of Chinese Theater Arts, Beijing, China
Jinzhigang2004@sina.com

ABSTRACT

In the 1950s, the expert delegation of the former Soviet Union assisted China's Central Academy of Drama in establishing the performance teaching system. In the following decades, the Stanislavsky system was used as a means of performance teaching in almost all Chinese art colleges and universities, laying a solid foundation for cultural prosperity. Along with the rapid development of the society and the more diverse aesthetic preferences of the mass culture, teaching of theater, film and television performance should also adapt to this new environment, stay close to the mainstream culture orientation, and continuously break through barriers to their own. Under the background of new liberal arts construction, it is obliged for performance teaching to interconnect and promote mutually with other disciplines, strengthen its core competitiveness, explore new teaching methods, and lay a profound foundation of providing comprehensive and interdisciplinary study for the students.

Keywords: dramatic situation; training mechanism; quality training; cultural inheritance and innovation

新文科背景下高等艺术院校戏剧影视表演教学研究

靳志刚

中国戏曲学院导演系, 万泉寺 400 号, 丰台区, 北京, 中国
jinzhigang2004@sina.com

摘要

上世纪 50 年代, 苏联专家辅助中央戏剧学院建立了完整的戏剧表演教学体系, 之后的几十年, 中国高等艺术院校均以斯坦尼斯拉夫斯基体系作为表演教学手段, 为新中国文化繁荣发展打下扎实的基础。随着时代快速发展, 大众文化审美更加丰富多元, 学生自身素质也发生了重大变化, 为了顺应新环境, 紧靠文化主流导向, 表演教学要不断突破自身壁垒, 强化戏剧在大众生活的功能引导作用。在新文科建设的背景下, 主动与其它学科交叉互进, 探索全新表演空间架构, 应用科技手段方法, 为学生提供综合性跨学科学习打下牢固基础。

关键词: 戏剧情境, 培养机制, 素质训练, 守正创新

1. 前言

由于历史原因, 中国高等艺术院校从设立之初都是独立于综合类普通大学的, 经历了几十年的发展, 已经形成一套完善的艺术人才教育体系, 培养出许多优秀的艺术家, 为新中国的文化发展做出了重要的贡献。长期的育人体制已经给大众形成了一种良固的认知, 高等教育分为艺术和文理两类学科, 它们培养出

来的大学生是完全不同的材质, 甚至就是两种截然不同的生物, 这种观念长期存在于国人的思想里。

CCTV《开讲啦》有一期节目邀请的主讲嘉宾是著名舞蹈表演艺术家陈爱莲老师, 她在节目里面曾经说过一句话“艺术到了最后不是拼技术, 而是拼文化。”丰富厚重的文化底蕴可以帮助舞者提高丰富的想象力, 真诚细腻的情感也可以调动演员的热情, 帮助演员理解作品的主题、背景、和内容, 然后使用恰度的

手段展示作品,达到最高水准的艺术表现。一个优秀的舞者即要坚持长久的艺术积累,不间断基本功的训练,更要不停的充实丰富自己的文化知识,二者缺一不可。

著名演员马伊琍也曾经在自己的一篇微博上写到“学艺术的孩子若想走得更宽、更远、更久,没有扎实的文化基础尤其文学理解能力,经不起长久竞争。人,终其一生,比的是永恒的耐力和终身学习的渴望”。很多人认为只要长得漂亮就能当演员,运气好就可以成功,成功就能获得鲜花和掌声。有这样的想法,说明他们根本就不熟悉演员这个职业,不懂得艺术发展的规律,不论是在戏剧舞台还是电影银幕上演员最终目的都是塑造性格鲜明的人物形象,观众之所以喜爱演员,就是因为演员饰演的人物形象脍炙人口,深入人心。一个演员的文化程度注定了塑造人物形象的深度,文学水平也决定了饰演人物的广度,演员的情商为角色注入了思想灵魂,而演员的生活阅历让饰演的人物生动鲜活,没有强大的文化水平支撑寸步难行。

2. 当代戏剧影视表演教学整体水平现状

2.1 社会高速发展,大众对戏剧影视表演需求加剧

进入 21 世纪,中国连续二十年步入高速发展时代,经济的腾飞对戏剧影视文化产生了重要的支撑作用,反之,影视产业也助推了经济多元化的发展,二者相辅相成互相促进。影视文化越来越成为大众的焦点,对社会舆论起到无形引领和推动前进的功效,越来越多的青年热衷投身到演员这个职业,期盼通过演艺之路树立自己的人生价值,实现明星梦想。从 2000 年后戏剧影视表演专业逐渐受到社会追捧,报考表演专业的考生人数大幅度增加,各大艺术院校表演专业报名人数纷纷爆表,专业热度持续升温,招生考试期间考场前门庭若市,各大媒体网站争先追逐报道。网络信息化时代新闻资讯被迅捷传递,热点话题与突发事件被无限放大。传播方式广泛,手段多样是当代多媒体的特点,在这种无时空障碍,全透明文化传播语境下,各类行业领袖和影视明星纷纷放下身架,与网民大众直播互动,表现出更加亲民的态度,以期获得更多观众的关注和更大的社会影响力。大量娱乐化信息引领时代的审美观念,消费带动了市场价值导向,年轻人喜欢追星,更崇尚明星的生活状态,社会发展促使想从事表演的人群激增。另外,中国经济进入相对稳定增长期,每个家庭收入增多,可支配资金比例增大,父母愿意从小让孩子接触各项艺术训练,来提高孩子的综合素养,为孩子长大后从事文艺专业打下基础。

报考表演专业的考生人数增多,为专业储蓄了后备资源,但是这与高素质优秀人才还不能划等同号,这中间还有很大的差距。从考生的报名信息表上可以掌握考生的来源,几乎所有的考生都是应届普通高中

毕业生和一部份中等艺术院校的学生,有工作经验和生活阅历的考生寥寥无几,从一个校门走进另一个校门是考生的常态。现在入学的大学生履历构成很简单,一个班都是清一色的高中生,他们缺少生活经验,没有社会的实践与历练,生理年龄与心理年龄不成正比,外表成熟内心脆弱,比较自我。

2.2 表演专业考生备考状态僵化是学习的潜在危机

参加高等艺术院校的考试,最终进入大学学习是表演专业考生的终极目标,戏剧影视表演专业要进行声乐、台词、形体和表演四项内容测试,考生大都会在考前进行“艺考培训”,对考试的内容进行有针对性的辅导训练,以求获得高分进入理想艺术院校。社会上一般的艺考培训班是考生经过三五月至一年长短不一的表演培训,甚至还有在考试前夕,培训班针对某考生,一名老师一对一的辅导一篇文章,一段舞蹈和一首歌,经过短暂的调整孩子们就进入考场参加表演专业的考试,这样的艺考机构针对的就是表演专业的考试内容“精雕细刻”,在某种程度上大部分艺考培训班可以帮助学生们提高一些艺术素质修养以及艺术感受力,在短期内将一个“白丁”打造成一个艺术考生,但是艺术从来就不是从流水线上生产出来的,一个真正的艺术家需要的是从生活里面汲取营养,培养自己鲜明生动的个性,这些都不是艺考培训班所能给予的。在表演考场上经常会听到很多考生重复朗诵一篇文章,跳着一样动作表情的舞蹈,相同的腔调和统一的形体仿佛就像是来自一台机器上生产出来的产品,动作表情与节奏情绪僵化,死气沉沉毫无生气,看的考官昏昏欲睡。还有一些培训机构鼓励考生去进行整容,用唯形象论灌输给考生,在初期表演学习观念上,如果方法不正确就有可能扼杀一个学生的艺术创造生命。

很多考生在学习表演初期由于接受了不正确的表演观念,即使有幸进入到专业学习氛围之内,但是在学习的过程中,很快就会发现自己的专业素质和教学格格不入,从最初的喜悦和亢奋中转化为对自己的怀疑,之后就是长时间的痛苦,只有一部分的学生能够合理面对困难,转换思想迎头赶上,其余大部分学生就开始厌学逃避,还没有学到真正本领就想尽早走向社会寻找位置,大学四年匆匆一晃而过,一事无成。

3. 新文科语境下高等艺术院校表演专业教学要强调遵循章艺术章法

新文科最早是美国希拉姆学院提出的一个概念,目的是为了将当代新技术与传统老文科现有的基础进行各专业课程结合重组,形成综合性的文理交叉跨学科学习,最终达到学生创新思维和知识扩展的培养。按照我国《普通高等学校本科专业目录(2012)》,除了理学、工学、农学和医学外,其它学科门类都可以归纳“文科”,所以表演也隶属于“人文社会科学”范

畴之内。

建立表演专业新文科改革创新行列，是时代发展的需要，是在中国特色社会主义进入新时代的背景下，戏剧影视满足大众对美好生活的盼望，建立文化自信基础之上，以继承创新、协同共享为主要途径，把现代信息技术、哲学、文学、语言、艺术等课程交叉融合为手段，形成一种大表演观的创新活动，新文科路径已经成为中国教育未来发展的主旨方向。戏剧影视表演本身就是一项跨学科多维交互的艺术表现形式，这是由它的创作手段内在需求决定的，表演强调从生活中来，经过创作者加工再回到生活中去，在这个过程中极其注重挖掘演员独特的感受力与表现力，最终，在戏剧舞台与电影银幕上完成塑造“人”的艺术。在这个过程中，表演创作者要深入体验角色的内心世界，走进人物的生活状态，熟悉饰演人的兴趣爱好和举止习惯，为了达到这个要求，演员要纵贯古今历史河流，横跨东西文化长廊，上知天文下懂地理，吹拉弹奏说学逗唱，阳春白雪风度翩翩，市井草民下里巴人，装人扮鬼皆自如，集大成者为大家。

3.1 表演艺术不能随波逐流，要树立正确的表演观

大多数普通观众认为电视台的“小品”就是通俗的表演形式，经过几十年的电视传播，造就了很多小品演员，上世纪八十年代的小品《吃面》《主角和配角》传遍了大江南北，陈佩斯和朱时茂成为家喻户晓的明星。随后东北二人转表演形式占领春晚，强烈的地域风格，诙谐幽默的语言，外化夸张的形体，符号化的人物形象，这种表演深深的影响了几代人的艺术认知。近些年，一些地方电视栏目也相继推出一批鲜明的表演团队，他们也都具有较强的表现意识与形式手段，为了提高可视性，很多是将戏曲、相声、脱口秀、杂技魔术都融汇到一起的跨界表演，只要是能有效果就端到舞台上，台上台下其乐融融好不热闹。

社会发展需要多元化的艺术表达形式，这是社会文明进步的表现，但是表演专业院校要有清晰的认识，小品化的表演是万花丛中的一点绿，只是艺术呈现的一小部分，绝不能说这就是表演的中心与主流，虽然都是“表演”但是这种“电视小品化表演”在题材构思上并不把生活真实放在首位，而是把新奇特的搞笑内容通过追求夸张放大的外部表现，以赢得现场观众的即兴演出效果，达到烘托气氛营，造氛围的功效。演员在表现的过程中始终以自我为中心，用自己的特质去带动作品的发展，每一个表演的人物都带有浓郁的自我标签，观众也习惯演员的定位，不再接受其它的形象类型，经常有这样一种现象，表演的作品在换，但人物形象性格不换，千篇一律，以不变应万变，观众看完哈哈一笑，根本就忘记住演的具体内容是什么。

小品表演距离学院派的表演艺术有很大的区别，它们也不能代表艺术院校的“学院派表演”。大部分学生入学之前没有生活阅历与经验，他们对表演的最

初认识大多都是来自于综艺节目，电视小品以及电视剧等渠道，有很多学生在入学之前没有看过一场话剧也没有听过一次音乐会，歌剧和舞剧等艺术形式离他们更远，在表演学习的过程中将声乐、台词、形体以及表演割裂开来，只被动接受教师给予的内容，不善于思考，表演形式大众化，低级化和模式化的趋势愈发严重。

优秀的表演艺术是从生活中攫取，以鲜明特色人物形象为己任，立足于为人民大众服务，讴歌时代主流舆论导向，提振民族集体风貌，对外展示国家文化传承，这些都是表演专业学生深深刻在心的，没有正确的表演观就失去创作的方向，艺术之路必将坎坷崎岖。表演做为是一门独立的艺术形式，跟国外优秀的教学手段还有一定的差距，我们首先要看清距离在哪，然后迎头追上，这是一个任重而道远的任务，作为高等专业艺术院校，我们有责任有义务去提高完善专业艺术人才的培养，这是我们的己任，社会也要有一个良性的引导作用，控制大众过度泛娱乐化的倾向，有意识加强正能量的方向引领，提高全民族的艺术感受水平，丰富百姓艺术修为，加强全社会人文氛围，不断勾勒各个领域的协同发展，只有这样才能大幅度的提高全体人民对美好生活的追求。

3.2 表演专业教学要守得住旧

戏剧学院自上世纪引进戏剧大师斯坦尼斯拉夫斯基“体验派”表演教学体系，到如今经历了几代人的不断发展创新，经过与中国传统文化体系交融，已经形成了一套完整的教学手段与方法，在这种中式体系下培养出来的演员，这之中有很多学院派培养成功的范例，他们为新中国的文化跨越发展做出了卓越的贡献，这是一笔宝贵的国家财富。

由于时代发展的改变，教学环境的日趋复杂以及学生素质的时代性特征，就把之前的表演教学训练内容否掉，为了破旧而创新，这是万万行不通的。戏剧表演的根基就是生活体验和生活感受，一切艺术创作都离不开生活的种子，所有表演都是基于强烈而深刻的内心感受，而生活体验给内心感受注入生命的活力，表演创作的根基必须是生活，这也是表演专业的魂魄，这个原则几十年来就不曾改变，它既是古老的创作手段，也是崭新的表达情景。戏剧表演教学的“旧”是我们创作从生活中来，回到生活中去的基础，守住生活的旧，也就抓住了艺术创作的本质，没有传统的旧，哪怕是现代再新的技术手段也无法完成表演艺术的精神，也不能完成对角色的塑造。当代社会大家都被快节奏所裹挟，每个人都期待短时间之内快速成功，但是艺术教育不能急功近利，要遵守创作规则，沿袭表演科学手段，把传统优秀的教学经验加以总结，提炼出适应学生的教法，继续在当代发挥能动功效，这就是表演教学中的守旧不陈旧。

上个世纪七八十年代，戏剧学院表演专业毕业大戏有去基层体验生活的惯例，教师带领学生根据剧情

和人物的关系，深入到农村、厂矿、部队去感受真实的生活，接触了解鲜活的人物形象，把舞台搬到了事件的原发的，创作出了一批如《桑树坪记事》、《洒满月光的荒原》、《淘金大船》、《高加索灰阑记》等优秀的戏剧作品。那时的学院舞台上充满了浓郁热烈的生活气息，所有的表演创作都是从生活里面学习的，处处洋溢着时代的符号，学生塑造的人物生动而充满活力，台下观众反响热烈。[1]反观现在的戏剧表演舞台，因为失去生活体验，情绪感受这一课，演员只能依靠想象力去臆造生活，凭借在电影电视上学到的复制生活，此时真实就成为了稀缺的产物，虚假和空洞便会趁虚而入，表演没有艺术表达魅力，导演手段成为了卖点，华丽的舞台布景招揽观众的视觉，作为主演的演员成为表演符号，舞台上遍地行走的都是没有感情的台词机器，艺术创作也变成了流水线生产，观众看完了自然不会满意这样的低级无趣表演。

守住表演教学的旧，也就抓住了创作的根，社会发展不能逆势而行，当代学生缺乏生活这是不争的事实，教师单纯抱怨解决不了任何问题，想办法克服困难把学生引领进生活创作的轨道上，这才是教师教学的智慧。当学生进入艺术院校身份也随之发生了变化，从一名艺术的普惠者已经转变成成为艺术潮流的引领者，健康远大的方向目标才是指引学习方向的有利保证，鼓励学生大胆走进生活，体验接受生活的苦辣酸甜。用身心感受生活，用行动触摸人物，用真情体验形象，用投入塑造角色，这是学院教学的主旨。学生被动接受生活，不主动思考创造就不能对自身有突破，长期的原地不前会错过发展的最佳时机，丧失提高艺术感受的能力，最终沦为普通的文艺工作者。[2]

3.3 创新融合，交叉前进是戏剧表演教学的未来发展之路

学习表演有两种极端的态度：一种认为表演艺术神秘莫测，离大众距离很远，高高在上遥不可及。还有一种认为表演就是小儿科，家长里短下里巴人，只要不呆不傻谁都可以当演员，这两种对待表演的态度都是侠义和浅薄的。

表演从 2000 多年前的古希腊发源，一直发展到现在多种形式的表达，期间经历了漫长的过程。当代的表演艺术已经演变成为一种多学科，跨领域的艺术表创手段，它已经走进大众的普通生活，成为现代人密不可分艺术形式。戏剧影视表演艺术既没有我们想象的那么神秘，但它也决不会是人人都可以完成的任务。表演艺术来源于生活的模仿，如果仔细留意，就会发现表演在我们的生活中处处存在，一个卖水果的小贩在家里是孩子的父亲，他扮演的是一个父亲的角色，但是，当他在工作的时候又成为了一个与顾客斤斤计较的小商人，每个人在生活里都随时互换角色，这是由于不同的人物关系决定的，只要一个人在不同的生活环境中随着角色的转变，就可以称之为表演，表演不是虚假的表现，而是真实的成为，演员最

终目的不是扮演角色，而是要成为角色，演员是把生活想象变成真实发生的，这就是演员的表演。但是表演并非水果小贩与人讨价还价时的过程，学习表演专业是要用演员的身体情感为素材去塑造一个性格鲜明的人物，让形象熠熠生辉。塑造性格鲜明的人物形象是表演的最终目的，演员也要随时随地留意有性格的人物形象，为之后在舞台银幕呈现积累素材。去除无表演痕迹，只是单纯再现生活和过度渲染夸大表演状态“撒狗血”的极端思想，遵从戏剧表演规律，以人物形象性格创作为基准才是真正表演的方向。

时代发展带来科学技术的大步跨越，数字电影、电脑动画、人工智能等技术已经与传统的表演手段相结合，未来还会有更多的互动和创新，这也是新文科环境下的必然产物。为了寻找新的艺术表达手段，表演教学也要从初期进行教学形式的调整适应与创新改变。数字时代很多影片根据剧情的需要，已经不再实地采景拍摄了，演员在特技摄影棚的一块绿布前表演，后期经过电脑处理就可以实现所有剧情环境的预想设计，虽然拍摄方法简单了，但是对演员的表演要求难度却增大无数倍，演员的创作需要高度的信念感，但是所有的信念也是有极致体验高度的，把演员置于空无一物的场景拍摄，这样的难度就可想而知，并且演员表演时还要关注摄影机、灯光、道具等外在因素，这些也大大的束缚了表演的外化表现。[3]针对此种表达传递的手段，前期表演教学要提前给与预判，在课堂上融入新的教学内容，将无实物表演训练放大加强，增加学生对环境感受的体验，并且结合灯光摄影等技术部门进行有针对性的训练，为之后更好的适应摄制组的拍摄做好准备。除此之外，表演专业教学也可以走出教室，最好的教学环境是让学生融汇在生活自然的实地场景中，打开学生的视觉、味觉、嗅觉、和听觉，从心里出发感受体验，增加感受能力。[4]

新文科背景下表演专业的艺术创新不是简单机械的教学形式的改变，表演是一种从内心生发出来的特殊情感，在这个感受的过程中，教师起到了决定和引领的作用。中国传统戏曲艺术在发展过程中，讲究的师徒传承关系，徒弟首先要学到师傅的本领，在完整继承的基础上，才可以去发展创造。对于从西方舶来的戏剧教育也应采用这样学习和发展的模式，学生首先要向教师学习艺术观念、艺术感受、以及创作表达形式等基础学科，教师要把自己积累沉淀的知识，科学合理的传授给学生，这才是一个良性的学习过程。在这个阶段，教师不能死死握着教学大纲完成任务，为了达到最佳的教学效果，教师还要设计更多的手段方法，不停的吸引学生对专业持续保持高度旺盛的兴趣，立志与学生在教授艺术创作，沟通交流过程中“创心”——发现每个学生的特质，帮助学生寻找最佳自我表达手段，挖掘演员独特艺术感染能力。

刚入校的学生都不了解自己的特点是什么，没有发展放大自己“魅力”的意识，每个学生的生活地域不同，家庭背景不同，接受教育也是多元化的，学习表演基础教育的初期氛围环境也不一样，这样就造成

了对表演认知的差异。但是经历十几年不同环境的成长，他们作为艺术的初探者，身体和思想已经开始展露“个性”，只是他们自己并不熟悉了解自己的特色在哪里，此时，教师就要主动引导学生了解自己、熟悉自己、并且最终控制自己，帮助他们完善作为演员的素质与修养，这样才真正完成了整个戏剧表演教学的全过程。

教育不是一根筋钻牛角，要因人而生，因人而变，学会把握大的表演创作主旨，预知未来表演艺术发展走向，科学调整表演教学手段方法，更好的适应现代教学的特质。教师要合理引导学生从自发生长逐渐过渡到自觉成长，演员首要任务就是熟知和了解自己，在这个过程中教师和学生要一起“创心”，培育学生这颗性格之星，使之最大程度在舞台和荧幕上绽放，最终成为性格鲜明独特的演员。[5]

4. 结语

当代大学生对新鲜事物保持着极大的热情，对社会热点问题反应迅速，期望特立独行的个人性格，这是时代赋予他们的社会特征，但是，由于生活在不同的家庭环境，教育手段的多元影响，又极易受到外界的干扰，既自负又容易自卑，有极强的两面性，对待专业也不够专注，这也是他们的特点。表演教师要提前预知现阶段学生的特征，掌握在校大学生的心理思想，帮助他们理性处理矛盾冲突，抚平家庭教育的不足，协助学生保持长期稳定的学习过程。

教与学是一对良性的互动体验，教师与学生都应该在这个过程中感受到创作的快乐。在新文科时代背景下，“创新与创心”是未来表演教学的方向，艺术表现手段要勇于创新，与时代接轨，展现新时代的新作品。同样，作为创作主体的学生要在学习的过程中积极主动开创自己的心性，用火热的激情投入到对生活的感受，从心出发，达到艺术表现的新高度。高校教师更要清楚的明白，大学阶段是树立正确宏大表演艺术观的最佳时刻，它将影响一个艺术工作者一生的创作态度与艺术观念，在这个重要节点教师有不可推卸的责任，一定要用新手段调动学生的热情，开拓创作展现思路，研究与时俱进教法，立足山巅高瞻远瞩，转化思路创造机会，脚踏实地稳步前进，帮助学生走上正确广博的表演之路。将新文科教学真正落到生根，茁壮成长，遍地开花。立足新时代伟大的民族复兴大业，守正创新开拓进取，面向世界输送优秀的民族文化，提高中国在世界之林的国际影响力，这才是高等艺术院校应该承担的时代责任。

REFERENCES

- [1] Wang Shuyan, Lin Tong. (1998) Introduction to the Acting Skills of Film and Television Actors. China Radio and Television Press, Beijing.
- [2] Lin Hongtong. (2000) Performing Arts Tutorial. Beijing Broadcasting Institute Press, Beijing.

[3] Wang Shide. (1999) Film Aesthetics. Beijing Broadcasting Institute Press, Beijing.

[4] Carmel O'Sullivan. (2017) Practical Guide to Planning Drama in Education. China Renmin University Press, Beijing.

[5] Béla Balázs. (2000) Film Aesthetics. China Film Press, Beijing.