

新时代戏剧表演人才培养路径探究

廖涛

成都大学 - 中国东盟艺术学院, 四川 成都 610000

摘 要： 在新时代文化繁荣发展背景下，戏剧表演作为文化传承与艺术表达的一个重要形式，对于专业人才的需求也愈发迫切。基于此，笔者将在本文中立足于新时代戏剧表演人才培养路径展开深入探究，详细剖析当前戏剧表演人才培养中存在的不足之处，并提出相应的人才培养新路径与新方法，希望能为读者提供一些参考与帮助。

关 键 词： 戏剧表演；人才培养；教学改革

Exploring the Path of Cultivating Talents in Drama Performance in the New Era

Liao Tao

Chengdu University-College of Chinese & Asian Arts, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract： Under the background of cultural prosperity and development in the new era, as an important form of cultural heritage and artistic expression, drama performance is also in urgent need of professional talents. Based on this, the author will carry out in-depth research based on the new era of drama talent training path, analyze the shortcomings of the current drama talent training, and put forward the corresponding new path and method of talent training, hoping to provide some reference and help for readers.

Keywords： drama performance; personnel training; reform in education

引言

在人类社会文明的长河中，戏剧表演宛如一颗璀璨的明珠，以其独特的艺术魅力跨越时空，承载着不同时代的精神内涵与文化记忆。随着科技的飞速发展和文化多元化趋势的加剧，戏剧表演艺术面临着前所未有的机遇与挑战。一方面，新媒体技术的广泛应用为戏剧表演的传播和推广提供了更广阔的平台，使其能够触及更广泛的受众群体；另一方面，观众审美需求的日益多样化和个性化，也对戏剧表演的内容和形式提出了更高的要求。在这样的时代背景下，戏剧表演人才的培育显得尤为重要。

一、新时代对于戏剧表演人才的新要求

（一）扎实的专业素养

表演技巧的精湛程度是衡量新时代戏剧表演人才素质的重要标准。清晰准确的台词表达是戏剧表演的基础，演员须具备强大的语言功底，要根据角色的性格底色、诉求、情绪进行灵活调整。为此，演员应当深入挖掘角色的内心世界，将喜怒哀乐等各种情感通过面部表情、眼神交流等精准地传达给观众，使观众能够感同身受。灵活的肢体语言也要与台词和情感表达相互配合，增强表演的生动性和感染力。例如在舞蹈性较强的戏剧中，演员要具备扎实的舞蹈基本功，通过优美的舞姿展现角色的特点和情节的发展；在一些武打戏中，则要熟练掌握武打技巧，确保动作的安全性和观赏性^[1]。

（二）敏锐的文化洞察能力

随着全球化脚步的加快，各国戏剧艺术团体之间的交流日益频繁，戏剧表演人才需成为文化交流的使者。他们首先要深入了解不同国家和地区的文化特点、艺术风格和审美观念。不同文化

背景下孕育出的戏剧形式千差万别，如西方戏剧注重写实与逻辑，强调对人性、社会问题的深刻剖析；而东方戏剧，以中国戏曲为例，则更讲究虚拟性、程式化，通过唱念做打等独特表演形式展现文化内涵。人才只有熟知这些差异，才能在国际戏剧舞台上与来自不同文化背景的艺术家的有效合作^[2]。

（三）强大的创新能力

强大的创新能力是确保戏剧表演人才持续发展的基础。随着小说改编剧本的创作发展加快，新时代戏剧表演人才不应仅仅满足于对既有剧本的演绎，而应具备主动创作与巧妙改编的能力。随着时代的发展，社会热点、文化思潮不断更迭，观众对于戏剧内容的期待也日益多元化。人才需要敏锐捕捉这些变化，创作出具有新颖主题、独特情节和深刻内涵的剧本。例如，可以关注当下社会的科技发展、环境问题、人际关系等热点，将其融入剧本创作中，使戏剧作品更具时代感和现实意义。同时，在改编经典剧本时，要敢于突破传统，融入现代元素和新的视角^[3]。

二、当前戏剧表演人才培养中存在的问题

（一）课程体系陈旧

当前社会多元文化飞速发展，各种新的艺术思潮与表演形式层出不穷，然而部分院校尚未及时转变教学思想，导致戏剧表演课程体系仍然停留在传统模式之中，教学内容也多年未变。以经典剧目教学为例，长期围绕一些古老、经典的剧目展开，如京剧的《霸王别姬》、昆曲的《牡丹亭》等，虽然这些剧目具有极高的艺术价值，但缺乏对当代优秀剧目的引入，像反映现代社会问题的实验戏剧、先锋戏剧等^[9]。这使得学生所学知识与当下社会的文化需求和审美趋势脱节，毕业后难以适应多元化的戏剧市场。此外，在表演技巧教学方面也过于注重传统的表演程式和规范，而忽视了现代表演观念的融入。例如，在台词训练中，仍然强调传统的朗诵式发音和节奏，而对于现代口语化、个性化的台词表达方式涉及较少，导致学生在面对现代戏剧作品时，台词表现缺乏自然和生动^[9]。

（二）实践机会不足

一些院校由于受到资金与场地等方面的限制，无法为学生提供足够的校内实践平台，学校的排练场地数量十分有限且设备陈旧利用率较低。另外，校内演出活动组织较少，学生缺乏真实有效的观演结合中展示才华的机会。学校每年举办的正式演出场次寥寥无几，只有少数学生能够参与到演出中，大部分学生只能作为观众观看演出，无法积累实际的舞台表演经验^[9]。

院校与戏剧院团、演出公司等校外实践基地的合作不够紧密也是人才培养中的一项关键问题。一方面，戏剧院团和演出公司出于自身利益和演出质量的考虑，不愿意接收缺乏经验的学生参与实际演出项目。他们认为学生的表演水平参差不齐，需要花费大量的时间和精力进行培训和指导，会影响演出的正常进行^[7]。

（三）师资力量匮乏

随着戏剧表演专业的不断扩招，学生数量日益增多，但教师的数量却没有相应增加。这使得教师的教学任务过重，难以对每个学生进行细致地指导和培养。例如，一个教师要同时指导多个班级的学生，每周要承担大量的课程教学和实践指导任务，没有足够的时间和精力关注到每个学生的特点和需求。此外，虽然部分教师虽然具备较高的学历，但缺乏舞台表演实践经验。他们在教学过程中只能照本宣科，按照教材内容进行讲解，无法将实际表演经验传授给学生。例如，在讲解表演技巧时，教师只能从理论上阐述动作的要领和情感的表达，而无法通过自身的示范让学生更直观地理解和掌握^[8]。

三、新时代戏剧表演人才培养路径

（一）优化教学课程体系

构建契合时代需求且富有活力的课程体系是优化戏剧表演人才培养路径的关键所在。在教学内容上，课程要紧跟时代步伐，实现传统与现代的有机融合。一方面，经典剧目是戏剧艺术的瑰宝，应精选具有代表性、艺术价值高的经典作品进行深入教学，

让学生汲取传统戏剧的精华，掌握扎实的表演基本功和深厚的文化底蕴^[9]。例如京剧中的《贵妃醉酒》《霸王别姬》，昆曲里的《牡丹亭》等，通过对这些经典剧目的学习，学生能够领悟传统戏剧的表演程式、唱腔韵味和文化内涵。另一方面，要积极引入反映当代社会现实、融入现代元素的剧目，如探讨科技伦理、社会公平、多元文化等主题的现代戏剧作品。这些剧目贴近当代生活，更能够调动学生的创新思维，使他们更好地理解当下社会的文化需求和审美趋势，提高表演的现实意义。例如某戏剧院校为顺应新时代戏剧表演人才需求，全面优化教学课程体系。打破传统课程界限，构建“基础+核心+拓展+实践”四维融合课程体系，基础技能课程着重夯实学生表演功底，如台词训练引入现代口语表达、方言模仿等多元内容，形体课程融合舞蹈、武术等多种元素，让学生具备扎实基本功。专业核心课程聚焦经典与前沿，既深入剖析《哈姆雷特》《茶馆》等中外经典剧目，又引入沉浸式戏剧、多媒体戏剧等新兴表演形式课程，拓宽学生艺术视野^[11]。

（二）强化实践教学引导

校内实践平台是学生积累表演经验的基础阵地，要加大投入力度，全面升级实践设施。建设多功能排练场地，配备先进的灯光、音响、舞台机械等设备，配备相应专业管理人员模拟真实演出场景，让学生在不同类型的排练中投入于舞台环境，提升表演适应能力。例如，打造专业的黑匣子剧场，其灵活的空间布局可以满足不同风格戏剧的排练需求，无论是小型的实验戏剧还是大型的经典剧目都能在此找到合适的呈现方式。同时，鼓励学生自主组建戏剧社团，开展原创剧目创作和排练，激发学生的创作热情和团队协作能力。学校还可以设立校内实践项目基金，支持学生开展具有创新性和探索性的戏剧实践项目，让学生在实践中锻炼策划、组织和表演能力^[12]。

除此之外，学校还要与戏剧行业建立起密切联系，积极与戏剧院团、演出公司等建立长期稳定的合作关系。签订合作协议，共同制定人才培养方案，明确双方在实践教学中的权利和义务。例如，安排学生到院团参与实际演出项目的排练和演出，从基层岗位做起，如担任场务、道具管理等工作，逐步熟悉戏剧制作的全流程，成熟后逐步参与角色表演，在实践中积累宝贵的舞台经验^[13]。

（三）加强师资队伍建设

强大的师资队伍是确保教学工作顺利开展的基础。为此，学校需要从数量、质量以及激励政策三个维度协同推进教师队伍的建设。

在数量扩充上，要依据专业招生规模和发展需求，精准规划教师招聘计划。随着戏剧表演专业的不断扩招，学生数量日益增多，教师数量不足的问题愈发凸显。学校应加大招聘力度，吸引具有丰富舞台表演经验和教学能力的专业人才加入教师队伍^[14]。

素质提升是师资队伍建设的关键环节。一方面，要加强现有教师的培训和培养，定期组织教师参加国内外的学术交流活动和专业培训课程。例如选派教师到国际知名戏剧院校进修学习，了解国外先进的教学理念和方法，拓宽国际视野；邀请国内外戏剧表演专家到学校举办讲座和工作坊，为教师提供与行业前沿接轨

的机会。另一方面，鼓励教师参与舞台实践演出，积累表演经验。学校可以与戏剧院团合作，为教师提供参与实际演出项目的机会，让教师在实践中不断提升自己的表演水平和艺术修养。

完善激励机制是激发教师积极性和创造性的重要保障。建立科学合理的教师评价体系，将教学质量、实践指导能力、科研成果等纳入评价指标。对表现优秀的教师给予表彰和奖励，如颁发教学优秀奖、科研成果奖、实践指导奖等，在职称评定、岗位晋升、评优评先等方面向教学和实践能力突出的教师倾斜。通过加强师资队伍建设，为戏剧表演人才培养提供坚实的师资保障，推动戏剧表演教育事业蓬勃发展^[15]。

四、结语

综上所述，新时代赋予了戏剧表演艺术新的使命与机遇，也对戏剧表演人才培养提出了更为严苛且多元的要求。为此，高校应当从优化教学课程体系、强化实践教学引导、加强师资队伍建设等路径入手，让教学内容紧跟时代步伐，实现传统与现代的完美融合，培养出既具深厚文化底蕴又掌握前沿表演技能的复合型人才，让戏剧表演艺术在新时代绽放出更加绚烂的光彩，为人类文明的发展贡献独特的艺术力量。

参考文献

- [1] 蔡雨桐, 任彤彤. 融合双创教育的戏剧表演人才培养研究 [J]. 大众文艺, 2024, (07): 183-185. DOI: 10.20112/j.cnki.ISSN1007-5828.2024.07.061.
- [2] 焦阳, 梁雅芯. 新时代戏剧表演人才培育路径探究 [J]. 四川省干部函授学院学报, 2023, (02): 31-35.
- [3] 甄珈莹. 戏剧影视表演人才产学研培养模式研究 [J]. 艺术评鉴, 2023, (16): 116-121.
- [4] 冯志程. 影视传播时代戏剧艺术以及戏剧表演教学的新媒体化探讨 [J]. 中国文艺家, 2023, (03): 148-150.
- [5] 马龙浩, 刘晨澈, 王涌仪. 试论舞台实践对于高校戏剧表演专业人才的培养 [J]. 戏剧之家, 2022, (27): 49-51.
- [6] 庄承豫. 高校戏剧表演专业教学问题研究 [J]. 艺术教育, 2021, (09): 129-132.
- [7] 龚婷, 戴汶娟. 铸牢中华民族共同体意识视域中的戏剧表演人才培养——以民族类高校为例 [J]. 四川戏剧, 2021, (06): 163-166.
- [8] 王睿. 高校戏剧表演专业教学现状及思考 [J]. 参花 (下), 2019, (07): 129.
- [9] 兰继洲. 影视戏剧表演专业应用型人才的培养策略 [J]. 艺术家, 2019, (03): 114.
- [10] 陈平. 多元思维下的戏剧影视表演教学思考 [J]. 艺术家, 2019, (02): 62-63.
- [11] 王瑛琦, 刘丽梅. 舞台意境创造技法在戏剧表演复合型人才培养中的实践与应用 [J]. 戏剧之家, 2018, (31): 151-152.
- [12] 梁爽. 戏剧表演专业教学现状及思考 [J]. 艺术评鉴, 2018, (18): 134-135.
- [13] 周敏. 影视表演专业教学方式方法的改革探讨 [J]. 戏剧之家, 2017, (15): 181.
- [14] 吴超, 陈国柱. 浅论戏剧表演在高校人才培养中的作用 [J]. 艺术教育, 2017, (25): 144-145.
- [15] 李岩. 当下戏剧表演专业教学现状及发展思考 [D]. 吉林艺术学院, 2017.