

大学语文中戏剧教学部分存在的问题及改革策略

戈心悦

(四川传媒学院 中华优秀传统文化传播学院, 四川 成都 611745)

摘要: 戏剧是一种重要的艺术门类,也是大学语文人文通识教育的重要组成部分。而在当下的大学语文戏剧教学中存在种种问题,如忽视戏剧艺术本质特征,使“案头”与“场上”泾渭分明;教师教学方法单一,教学资源匮乏;学生学习兴趣不足,学习动力缺失;通识类课程不被重视等等问题。针对这些问题提出相应的解决策略,如明确“戏剧教育”的本质,恢复“戏剧艺术的本体特征”;提升教师教学能力,深度交叉融合不同学科;引导学生参与戏剧实践等等,将教学策略应用到教学实践,解决大学语文戏剧教学部分存在的问题,提高教学质量。

关键词: 大学语文; 戏剧教育; 问题与策略

一、学生演剧传统与戏剧教育的意义

戏剧是一种重要的艺术门类,也是大学语文人文通识教育的重要组成部分,与诗歌、散文、小说等文学体裁一样,是大学语文教学中的重要板块。目前党和国家对戏剧教育高度重视,2022年教育部颁布的《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》,将“戏剧”正式纳入义务教育阶段艺术课程内容中。而在2023年教育部颁布的《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》中,提出要大力发展素质教育,以浸润作为美育工作的目标和路径,将美育融入教育教学活动各环节。在艺术实践活动普及行动中,提出要完善面向人人的常态化学校艺术展演机制,让每名学生都有展示的机会和平台,做好校园精品剧目校际展示,多途径多渠道宣传校园优秀展演节目和作品,戏剧教育成为美育不可或缺的一部分。

其实,学生演剧或校园戏剧有着悠久的历史,甚至成为了中国现代话剧的滥觞。1899年,上海圣约翰书院的学生首次演出《官场丑史》,标志着学生演剧活动的开端,而受其影响上海其他院校的演剧活动也开始活跃起来。1907年,中国留日学生组建了第一个话剧团——春柳社,李叔同和曾孝谷等人在日本东京演出了《黑奴吁天录》,标志着中国话剧正式诞生。其后,1914年南开学校成立新剧团,1912年清华学校成立清华新剧社,1920年北京大学成立新剧团,1925年复旦大学成立的复旦剧社。到了抗战时期,校园演剧继承五四的传统并加入政治宣传和配合战斗的社会功能,西南联大成立了一三剧社、怒潮剧社、南友剧社等,开展演剧活动。由此可见,学生演剧或校园戏剧在我国话剧发展的历史上占有重要地位,学生参与戏剧活动对于其社会实践与人格发展都有着重要意义。

而在大学语文的教学过程中,由于戏剧不同于一般的文本作品,它是一种综合性的艺术。因此在戏剧部分的教学过程中仍然存在一些不容忽视的问题,值得我们进一步讨论。

二、当下大学语文中戏剧教育存在的问题

(一) 教育教法: “戏剧艺术本体特征缺失”

“案头文本”脱离“场上表演”的情况在大学语文戏剧教育中是普遍存在,有学者认为目前我国的“大学语文中的戏剧教学一直停留在文本教育中”。教师在讲述戏剧部分相关篇目时,往往把戏剧文本当作了小说文本来讲述,只关注其中的情节故事,而忽略了戏剧的文体特征,造成了授课过程中“戏剧艺术本体特征缺失”。例如高思春就指出:“对于戏剧教学来讲,面临的主要是戏剧教学过程中戏剧艺术本体特征缺失的问题,教学实践过程中,某些教师将古代戏剧作品(如《窦娥冤》)当成文言文来教,将现代戏剧作品(如《茶馆》)当成小说来讲,这些做法都忽视了戏剧的文体特征,只注重了戏剧艺术文学性的一面,舞台性的一面被彻底分离出来。”

这种戏剧文本脱离舞台演出的授课方式,本质上是与教师的学科背景紧密相关的,承担大学语文课程的教师们大多是中国语言文学专业的硕士生或者博士生,在传统的中文系授课中,往往采用的就是文本研究,而非戏剧影视专业那种更倾向舞台实践的研究方法。但是,戏剧毕竟不同于其他的文学样态,戏剧如果脱离舞台演出,那么就不能算是活的艺术了。因此,在大学语文这类通识类课程中如何使戏剧回归其本质就成为我们亟待解决的关键问题。

(二) 教师教学: 教学方法单一与教学资源匮乏

文学按照体裁划分可以分为四类:诗歌、散文、小说、戏剧。在大学语文课程中戏剧教学部分与其他文学体裁的讲解具有显著的不同。戏剧既属于文学的文本阅读范畴又属于剧场的实践演出范畴,基于教师的专业背景差异对于戏剧艺术本体性这一问题的理解产生一定偏差,而这种理解偏差直接会导致教学设计和教学效果偏差,例如在戏剧戏曲部分的讲授中,教师仍然按照传统的讲授式教学,而这种教学方式无法充分展现戏剧的表现性和生动性,因此往往教学效果不佳。

任文姝在探究戏曲教学方法时发现,“在戏曲部分的日常教学中,大多数时候都是老师遵循对戏曲文本的作者进行常识性的介绍,然后进行分角色朗读,接着分析人物性格特点和戏剧冲突,最后再赏析戏剧语言等流程来讲解。这种传统的讲授法虽然引导学生了解了一些戏曲文本相关的知识,但是并没有让学生真正的领略到戏曲的综合性艺术美,这样的教学实际上并没有达到文化与内涵深层熏陶的目的。”

除了主观认识外,在客观教学条件上也有局限。就具体的教学情况而言,大学语文等课程的讲授场地被禁锢在教室当中,教师能够利用的教学手段是极其有限的,除了多媒体设备可以播放音视频外,如果想在教室中营造演剧观剧氛围,创新教学方式是极其困难的。

(三) 学生学习: 学习兴趣不足与学习动力缺失

除了上述学科理念与教学方法的问题之外,学生语文基础薄弱,语文学学习兴趣不浓厚,对中国古典戏曲陌生,学习中国古代戏剧或外国戏剧时畏难等情况也会导致语文教学达不到理想效果。陈霓在《“戏曲进校园”背景下高校戏曲文化教学策略研究》中谈到“(学生)对中国传统戏曲作品的了解大部分仅停留在中学语文课上简单了解的《窦娥冤》《西厢记》上。对于中国戏曲的发展脉络、元明清三朝重要的作家及其代表性作品了解极少。”笔者所任教的高校作为一所国内非常有代表性艺术类高校,学生构成基本上以艺术类考生为主,少部分为文化类考生,本校学生在各自的专业领域都有较好表现,但是文化课基础相对薄弱。

同时,语文从基础教育阶段的“主课”转变成为本科阶段的通识类课程。“通识教育与专业教育的根本不同在于专业教育是

具有功利性的，因而是单向性的，而通识教育是非功利性的，它反映了一种培养“完人”的理念。”基于本科阶段通识教育的非功利特点，在教学中受学生重视程度不够而居于边缘地位。此外，就课程体量而言，语文课程本身庞杂的知识内容与有限的授课时间之间也存在矛盾。

三、在通识类课程中戏剧教育的改革路径

(一) 明确“戏剧教育”的本质，恢复课程教学中“戏剧艺术的本体特征”

“教育戏剧”指的是“教学过程中，借用戏剧技巧，让学生通过戏剧表演的形式亲身体验学习内容，以培养和提升学生素养的教学方法和手段……教育戏剧是一种紧贴学生身心的教学，是认知活动和肢体运动的统一。”戏剧教育需要教师改变传统的教育方式（包括讲授戏剧基本常识，讲述剧本情节内容，分角色朗读原文，分析人物性格和戏剧冲突等等），而是使用一种戏剧思维进行教学，“即尽可能利用现有的技术及场地条件，如多媒体教学、情景式教学及学生角色化表演等，最大程度地还原戏剧本身，使学生身心都深入到戏剧场景中去，以剧中人物的思维，并能超出戏剧思维，以现代人发展的思维方式去还原戏剧、理解戏剧。”

要实现这种教学方式的转变并不容易，还需要教师自主学习戏剧影视学的相关理论知识，掌握跨学科的研究方法，将影视戏剧学科的研究分析方法运用到戏剧研究之中，理解戏剧的本质，掌握戏剧艺术的发展流变，了解中外戏剧家的时代背景与人生经历，广泛阅读观赏古今中外优秀的戏剧作品，尽可能避免戏剧艺术本体特征缺失。在戏剧部分的教学过程中，由于课时量限制，需选择经典篇目作为讲解对象，还需为学生系统地补充中外戏剧基础常识，如发生发展、艺术特征、程式体系等，有条件还可以结合地方特色补充当地特有剧种和代表剧目。

(二) 提升教师专业的教学能力，深度交叉融合不同学科以提升综合素养

作为大学语文教师既要具备本专业的扎实基础，又要广泛涉猎其他相关专业领域，如戏剧戏曲学、广播电视学、电影学等学科理论，积累一定的编导演实践经验，通过深入交叉融合不同学科不同专业，提高学生综合素养，强化通识类课程的育人目标。因此，教师的进修学习不应只聚集于本专业，还应当为大学语文教师提供其他相关的专业培训与实践训练。

就教学设计而言，除了采用多媒体教学、内容情景教学（观赏戏剧或影像）等传统教学手段外，还可以通过角色体验（演剧）等方式激发学生学习兴趣，有教师提出了一条“学生预习——老师常规式教学，强化文化感知——戏曲欣赏——角色体验式教学，强化文化认同——师生互动探讨——启发式教学，强化文化思考”的教学路径，很值得参考。

而王晓娟也认为“大学语文教学中应用教育戏剧的重要环节是文本的戏剧化改编。”在笔者自身的教学实践中也在积极采用有别传统的戏剧教学方法，具体教学设计和教学过程如下：

第一，根据经典文本改编话剧：让学生从教材选录的小说戏曲文本中自由选择自己最感兴趣的一部或一篇，基于文本进行话剧改编。

第二，民主决议选定最佳剧本：将每位同学改编后的成果在班级内举行一次互读评分会，选出大家最喜爱的改编作品。

第三，自主排练集中展演话剧：将学生最喜爱的剧本重新交给同学们并进行话剧排练，最后将排练好的话剧在班级内部集中演出，教师进行细致点评。

通过一系列的教学流程，同学们几乎都能够积极参与到教学活动中，对教材选录的各种经典文本有了更加深刻的理解。

(三) 引导学生进入到戏剧现场，零距离接触戏剧才能真切

领会戏剧魅力

“纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。”如果仅仅依靠课堂上教师的讲解和课本上单调的文字，很难凸显戏剧艺术的现场性特征，只有当学生真正接触到正在发生的戏剧时，才可能真正领略到这一艺术门类的独特魅力。在进行戏剧教育时，应将文本教育与舞台教育相结合，将文本学习与舞台表演相结合，将中国传统戏剧与西方戏剧教育相结合。

笔者曾参演了由广西戏剧院与广西民族大学联合排演的大型壮剧《黄文秀》，这部壮剧的排演采取了专业剧团与高校社团合作的崭新形式，取得了很好的戏剧传播效果，“在剧团同高校学子联合演出中，高校学子直接亲身参与戏剧排演过程，沉浸式感受壮剧的戏曲魅力，有效地扩大了戏曲艺术在青年人之间的影响力，长远来看对壮剧乃至其他戏曲艺术的传承普及都有重要意义。”因此，为非表演专业的学生也提供类似的合作项目或戏剧工坊，让学生零距离接触戏剧，真切领会戏剧魅力。

除了为学生提供戏剧实践机会，引导学生自主进入剧场仍然需要解决其兴趣动力不足的问题。不少学生对于中国传统戏曲文本都不了解甚至十分畏惧，因此可以将陌生的戏曲文化与同学们熟悉的流行文化相关联，在寓教于乐中传播中国戏曲文化。而陈霓老师的教学实践就很值得我们借鉴，例如在讲授昆曲妆扮时结合新版《红楼梦》中“铜钱头”的人物造型；在讲解昆曲《牡丹亭》时，取材于其的电影《花落梦深处》，并讨论“生生死死随人愿”的爱情观的现代启示；在讲述京剧时，结合电影《霸王别姬》，回顾段小楼与程蝶衣长达半个世纪的悲欢离合，思考传统文化的生存状态；在区别京剧、黄梅戏的声腔特点时，分别结合李玉刚的《新贵妃醉酒》、慕容晓晓的《黄梅戏》作为直观案例等等。通过各种新颖的教学手段引导学生走近戏曲，体会其中的艺术美感。

除上述外，不少学者基于自身的教学实践也提出了可供参考的策略，例如：要在剧本阅读和剧目观演中培养学生的审美感受力，强调戏剧文本的整体阅读，让学生了解整个剧情的梗概，采用角色阅读的方法，更好地把握人物心理，并且结合经典戏剧片段的观看，加深文本理解；在文本分析和体验学习中培养学生的审美鉴赏力，既要在文本基础上评析剧作风格、剧中人物，又强调体验学习，通过片段演出、创作实践，激发学生学习兴趣。立足于场景思维，提出了场景思维协同思政的教学策略，通过场景教学、角色扮演、沉浸体验帮助学生提升戏剧欣赏能力。利用雨课堂等智慧教学工具，为学生在课前、课中、课后提供戏剧资源和教学指导，课前提供所讲授篇目的影视作品，课后为学有余力的同学提供其他相关影视资料或文献材料，形成多层次教学。

参考文献：

- [1] 李晨希. “西北联大”的演剧活动研究（1937—1946）[D]. 西北大学，2022.
- [2] 王晓娟. 教育戏剧：高职大学语文教学的新路径[J]. 职业，2019（22）：118—119.
- [3] 戈心悦. 新时代广西红色壮剧的艺术创新与发展策略研究[J]. 萍乡学院学报，2023，40（02）：78—82.
- [4] 蔡正栋. 场景思维：大学语文戏剧单元协同思政的具身范式[J]. 教育评论，2024（01）：134—143.
- [5] 李倩. 应用型本科高校大学语文雨课堂模式探索实践——以哈尔滨剑桥学院为例[J]. 佳木斯职业学院学报，2022，38（04）：62—64.

本文为四川传媒学院2023年教育教学改革项目《“以赛促学”应用于语言文字推普工作暨美育课程建设的探讨》阶段成果

作者简介：戈心悦（1998—），女，四川攀枝花人，助教，硕士。研究方向为戏剧影视文学。