新媒介环境下高校表演艺术教学的问题及对策

贺淑婧
（青岛黄海学院，山东 青岛 266000）

摘要：在新媒介环境下，传播平台逐渐大众化，人人皆可拥有传播的平台，表演影视娱乐化被逐渐放大。高校作为培养表演艺术人才的重要场所，应正确认识到新媒介环境下表演艺术的变化，加强推进课程教学改革，构建出与行业对接的教学模式。基于此，本文针对新媒介环境下高校表演艺术教学改革进行研究，深入剖析现存问题，阐述教学改革意义，提出一系列改革对策，旨在为新媒介时代高校表演艺术教学的优化与发展提供支持。

关键词：新媒介；高校；表演艺术；教学改革

引言

随着新媒介技术的迅猛发展，其已广泛渗透至社会生活的各个领域，深刻改变着人们的生活、学习与交流方式。在教育领域，新媒介技术为高校表演艺术教学带来了前所未有的机遇与挑战。一方面，丰富的数字资源、便捷的传播平台以及多样化的教学工具，为教学提供了更广阔的空间与更多元的可能性；另一方面，也对传统教学模式、教学内容及教学理念提出了新的要求与变革需求。在此背景下，探讨新媒介环境下高校表演艺术教学的问题及对策具有重要的现实意义与实践价值，有助于推动高校表演艺术教学的创新发展，培养适应时代需求的高素质表演艺术人才。

一、新媒介环境下高校表演艺术教学的问题

（一）教学方式难以适应新媒介发展

就目前而言，部分表演艺术教学仍依赖于传统课堂讲授与示范教学模式，教师为学生进行表演技巧的讲解与示范，学生被动接受，整个教学过程缺乏互动性与自主性，忽视了新媒介带来的丰富资源和多元化教学工具。在新媒体环境下，学习者能够通过较短的视频完成作品创作与展示，且观众不再受到传统舞台的限制，使得表演学习者的表演与考核成本更低，操作更加简单。但目前表演艺术教学缺乏与新媒介技术的融合，教学与考核未能突破时空限制，影响了教学效果的提升。

（二）教学内容与新媒介时代脱节

表演艺术是对生活的理解和表达，教师需要结合时代生活与发展现状更新教学内容。随着新媒介的发展，人们的生活以及对生活的认知发生了极大变化，学生可通过多种渠道获取表演艺术相关信息，对生活的表达意愿愈加强烈，表达方式也愈加丰富，这一变化对课程教学内容提出了较高的要求。但当前表演艺术教学内容存在更新不及时的问题，未能紧密结合新媒介时代的艺术发展和社会需求，比如很多表演教材仍以传统表演和经典作品为主，对网络短剧、短视频表演等涉及较少，未能有效满足学生对新技能的需求。

（三）教学忽视新媒介素养培养

部分教师的教学观念较为传统，过于关注传统表演技能的训练，忽视了学生新媒介素养的培养。在教学过程中，教师过于强调表演基本功、台词等方面的训练，认为这是备案艺术的核心。而对新媒介技术在表演艺术的应用，比如镜头表演技巧、新媒体平台传播等内容的引进不足。这就使得学生在面对新媒介环境时缺乏运用新媒体进行表演创作与传播的能力，无法根据新媒介平台特点进行针对性表演，限制了学生的艺术发展。

二、新媒介环境下高校表演艺术教学改革意义

（一）有利于改善教学工作不足

基于新媒介环境的教学改革能够改善传统教学的不足，比如通过引进新媒介技术，如在线教学平台、虚拟仿真技术等，能够打破传统教学时空限制，促进教学资源的共享与更新，让学生能够随时随地获取学习资源。通过引进新媒介平台教学资源，能够帮助教师及时更新教学素材，融入网络剧、短视频表演等新兴艺术形式，让教学更贴合时代需求。

（二）有利于提高学生艺术素养

新媒介平台为表演艺术教学带来了丰富的资源与多元化教学手段，让学生可以接触到海量的艺术作品，涵盖不同风格和地域，有效拓展学生艺术视野。比如利用在线课程，让学生深入探究艺术理论知识，欣赏艺术经典作品，借助短视频软件参与创作实践，提升学生艺术感知能力和创作能力。新媒介技术能够为学生营造出沉浸式学习环境，让学生直观感受艺术魅力，增强学生学习兴趣，进而提升艺术素养，为表演艺术打下良好基础。

（三）有利于陶冶学生情操

表演艺术是情感表达和思想传递的重要方式，新媒体通过为学生提供丰富接触优秀艺术作品的机会，陶冶学生艺术情操。在欣赏和学习经典与现代优秀表演作品过程中，学生能深入理解作品蕴含的情感与价值观，受到艺术的熏陶。比如通过线上观看经典戏剧演出、电影作品赏析等，感受不同角色的人生经历和情感世界，引发情感共鸣，培养同理心和对生活的热爱；通过参与新媒介环境下的表演创作，如拍摄短视频短剧、参与网络直播表演等，在表达自我的同时，也能将积极的情感和价值观传递给他人，进一步陶冶自身情操，塑造健康的人格和积极的人生态度。

三、新媒介环境下高校表演艺术教学改革对策

（一）创新教学方式方法，激发学生学习热情

在新媒介环境下，教师应积极创新教学方式方法，设置多元化教学活动，有效激发学生主动学习热情。首先，加强对新型技术的应用。在传授艺术表演动作要领时，教师可引进新型媒体技术，为学生营造合适的情景，促进学生艺术学习。以古筝表演艺术教学为例，教师可借助虚拟现实技术，为学生创造身临其境的演出场景，比如古代宫廷雅乐演奏现场、现代大型音乐会舞台等。利用 3D 建模与虚拟场景搭建，提供虚拟观众反馈，学生能够置身于虚拟环境中进行表演，不断调整自身表演状态与技巧，以此增强学生对表演环境的感知能力，提升表演的沉浸感。以 AI 技术应用为例，教师可借助生成式 AI 工具，创作与表演艺术课程紧密相关的情境故事，比如针对表演理论知识，可生成一段关于著名戏剧排练背后的曲折故事，故事里涵盖着不同表演流派理念的碰撞，让学生在聆听故事过程中引入到对表演理论知识的思考中，想要

探索故事背后隐藏的专业内容；利用AI设计表演类问答游戏，给出一些经典片段描述，让学生抢答判断所属剧目及表演风格特点，并要求学生在规定时间内设计一段合理的表演情节，促进学生主动运用所学知识，深化对表演艺术的理解。其次，设置艺术彩排活动。教师应重视艺术彩排活动的教学价值，组织学生参与各类彩排活动，让学生近距离观察专业演员的表演过程，学习如何在舞台上把握节奏、展现情感等，学会将课堂所学知识活学活用，理解备案艺术在实际舞蹈中的呈现要点。例如观摩话剧彩排，观察演员如何通过台词、肢体动作和表情的配合，塑造出生动的人物形象，进而将这些经验运用到自身的表演实践中。教师还可设置演唱结合模式，选取经典的音乐剧片段，指导学生在演唱过程中通过肢体语言和舞台走位等元素诠释作品情感与内涵，以此提升学生声乐技巧，锻炼表演能力。最后，开展“镜头与表演”教学。镜头表演是表演艺术的重要表现形式，教师可引导学生掌握镜头前的表演技巧，比如如何控制表情与肢体动作，以适应不同景别和拍摄角度的需求。教师还可模拟短视频拍摄与微电影制作等实践活动，让学生在实际操作中理解镜头语言与表演的关系，学会根据镜头特点调整表演方式，提升学生新媒介表演能力。

（二）重视教学内容建设，指导表演艺术教学

表演艺术教学改革不仅需要优化课堂教学过程，还要重视教学内容建设，依托教学内容指导表演艺术教学。首先，精心筛选和整合教学内容。表演艺术涉及众多领域，教师应依据新媒介时代的需求和学生特点，精选具有代表性和时代性的教学素材。除经典的民族舞、芭蕾舞等传统舞种，教师还可引进当下流行的街舞、爵士舞以及融合新媒介元素的创意舞蹈作品，拓宽学生的舞蹈视野；注重整合线上线下资源，将线上优质表演教学视频融入课堂教学，如在表演理论课程中，引入知名表演艺术家的线上大师课，让学生接触到前沿的表演理念和方法，丰富教学内容的呈现形式。其次，注重教学内容的时代性与实用性。在新媒介环境下，表演艺术的传播渠道和表现形式不断更新，教师应结合表演艺术变化设置教学内容，在教学中引进网络剧短视频表演、直播带货表演等新兴领域的内容。以网络剧表演教学为例，教师介绍热门网络剧的表演风格和创作手法，引导学生学习如何在有限的时长内通过细腻的表演塑造鲜明的人物形象，如何适应网络平台的观众审美和互动需求，鼓励学生参与网络剧拍摄与短视频制作等项目，提高学生新媒介表演竞争力。最后，鼓励学生自主创新。新媒介为学生提供了更为广阔的展示平台，助力着学生创新能力发展。教师可在教学内容中设置创新实践环节，鼓励学生根据自身兴趣和特长进行表演作品的创新创造。比如设置创意表演工作坊，鼓励学生灵活运用虚拟现实技术、增强现实技术等，以创作出具有独特风格的表演作品，培养学生创新精神和个性魅力。

（三）渗透课程思政元素，树立正确艺术观念

在表演艺术课程教学中渗透课程思政元素，能够帮助学生树立正确的艺术观念，培养学生文化自信和艺术鉴赏力，为其艺术发展道路奠定良好基础。斯坦尼斯拉夫斯基体系是表演艺术领域的经典理论，强调演员要深入体验角色，从生活中汲取灵感，真正地塑造出人物形象。在表演艺术教学中，教师要秉承这一理论，让学生明白表演艺术绝非简单的技艺展示，而是对生活人性的深刻洞察与表达。在塑造角色时，教师要引导学生依据体系方法分析角色所处的社会环境与家庭环境等挖掘角色的内心世界，使表演更具有感染力。时代在发展，表演艺术也在不断演变。在新媒介环境下，表演艺术的表现形式日益丰富，教师应注重借助技术手段不断调整与改进教学，比如利用新媒体平台传播优秀的表演艺术作品，让学生在欣赏过程中感受不同风格所传递的价值观和艺术魅力；在线上展示戏曲表演教学视频，为学生讲解戏曲的唱腔身段等技巧，带领学生认识戏曲所蕴含的历史文化与传统价值观，深刻感受戏曲艺术的精神内核，进而在表演中能够更好展示文化魅力。

（四）加强教师队伍建设，指导探究作品立意

教师是推动表演艺术教学改革的关键力量，直接关系着表演艺术专业教学效果。对此，高校应加强教师队伍建设，提高教师综合素质，更好帮助学生把握艺术作品立意。首先，提升教师专业素养。表演艺术领域不断发展，教师需要持续学习。学校可定期组织教师参与专业培训和艺术研讨会，研究新媒介环境下表演艺术的新特点与新趋势，了解新兴技术在表演中的应用，掌握镜头表演和网络直播表演等新型表演形式技巧。教师应规范自身教学行为，以高尚的道德情操影响学生培养学生敬业精神。教师可参与各类表演实践活动，比如参加网络剧的创作与拍摄等，积累实践经验，并将其带入教学，让教学更具有实用性。其次，完善教师对学生把握作品选材与立意的指导。在表演艺术选材方面，教师可引导学生关注时代热点和社会需求，创作出能够展现时代精神与社会热点的作品，使表演更能引起观众共鸣。在利益方面，教师应帮助学生深入挖掘作品内涵，引导学生从不同角度理解作品的主题和情感。比如在分析话剧作品时，学生可思考作品所反映的社会矛盾与人性特点等，培养学生批判性思维和艺术鉴赏能力，让学生在后续表演中能够准确表达作品立意。

结语

综上所述，在新媒体环境下，新媒体短视频不断发展，人人均可通过手机快速观看表演与参与表演，促使表演艺术形式发生极大变化。这一变化为高校表演艺术教学带来了全方位的改革，通过对教学现存问题的深入分析，认识到教学创新的重要性和紧迫性，教师应注重创新教学方式，重视教学内容建设，渗透课程思政元素，让学生认识到艺术表演并非机械化展示，而是有情感体验的表演，帮助学生树立正确的艺术观念，为其艺术发展奠定良好基础。在后续教学中，教师应发挥新媒介技术在表演艺术教学中的优势，为学生提供更为优质的教学体验，培养出适应新时代需求的表演艺术人才。

参考文献：

[1] 杨佳 . 艺术高校民族班表演教学的现代性与民族性融合探究——以上海戏剧学院西藏班表演教学为例 [J]. 艺术教育 ,2024,(03):160-165.

[2] 窦柏林 . 高校戏剧表演中的意境创造教学思路——评《戏剧戏曲导表演艺术中的意境创造》[J]. 传媒 ,2023,(20):101-102.

[3] 方迪星 . 表演艺术类“非遗”在地方高校传承与教学路径研究——以湖北科技学院为例 [J]. 湖北工程学院学报 ,2023,43(03):113-116.

[4] 李萍 , 张译丹 , 赵李宇仙 , 等 . 高校网络教学资源平台系统建设与研究——以“表演艺术赏析”课程为例 [J]. 中国有线电视 ,2022,(01):74-76.