

《散文、小说教学阶段的系统性教学探究》 ——以五年制高职戏剧影视表演专业台词课程为例

黄倩

江苏省戏剧学校, 江苏 南京 210002

DOI: 10.61369/RTED.2026030012

摘 要 : 台词课程是戏剧影视表演专业的核心课程, 而散文、小说教学阶段作为该课程的关键环节, 对学生表演能力的塑造与艺术素养的提升具有重要意义。本文以戏剧影视表演专业台词教学的实际需求为出发点, 从教学目标设定、教学意义阐释、教学方法创新、实践问题剖析及解决对策构建五个维度, 系统探究散文、小说教学阶段的教学逻辑与实施路径。通过明确系统性、专业性、创新性兼具的教学目标, 挖掘语言感知、艺术素养、文化自信层面的教学价值, 优化文本分析、情景再现、角色扮演等教学方法, 针对性解决教学内容适配、教学方法融合、教学进度调控等实践难题, 为提升台词课程教学质量、助力学生专业成长提供理论参考与实践指导。

关 键 词 : 戏剧影视表演; 台词课程; 散文小说教学; 系统性教学; 教学实践优化

"A Systematic Teaching Exploration of the Prose and Novel Teaching Stage" ——A Case Study of the Line Recitation Course for the Five-year Higher Vocational Program in Theatre Film and Television Performance

Huang Qian

Jiangsu Provincial Drama School, Nanjing, Jiangsu 210002

Abstract : The Line Recitation Course is a core foundational course for the major of Theatre, Film and Television Performance, and the prose and novel teaching stage, as a key link of this course, is of great significance for shaping students' performing abilities and improving their artistic accomplishment. Based on the practical teaching needs of the Line Recitation Course for Theatre, Film and Television Performance majors, this paper systematically explores the teaching logic and implementation paths of the prose and novel teaching stage from five dimensions: the formulation of teaching objectives, the interpretation of teaching significance, the innovation of teaching methods, the analysis of practical problems and the construction of solutions. By clarifying teaching objectives that integrate systematicness, professionalism and innovation, exploring the teaching value in terms of language perception, artistic accomplishment and cultural confidence, optimizing teaching methods such as text analysis, situational reproduction and role-playing, and targeted solving practical difficulties including the adaptation of teaching content, the integration of teaching methods and the regulation of teaching progress, this paper provides theoretical reference and practical guidance for improving the teaching quality of the Line Recitation Course and facilitating the professional growth of students.

Keywords : theatre, film and television performance; line recitation course; prose and novel teaching; systematic teaching; teaching practice optimization

引言

戏剧影视表演的核心魅力在于通过语言与肢体的协同表达, 传递角色情感、塑造人物形象、构建叙事语境, 而台词能力作为表演专业学生的核心素养, 直接决定其表演作品的感染力与生命力。散文以自由灵动的表达、细腻深沉的情感成为语言感知训练的优质载体, 小说以复杂的情节架构、丰满的人物塑造为台词演绎提供了丰富场景, 二者共同构成台词课程中衔接基础训练与剧本演绎的关键教学阶段。当前, 部分院校在散文、小说教学阶段存在教学目标模糊、教学方法单一、教学实践与专业需求脱节等问题, 导致学生难以将文学文本的理解转化为舞台与银幕上的有效表达。基于此, 本文立足教学实践, 系统梳理散文、小说教学阶段的教学逻辑, 优化教学实施路径, 为台词课程的科学化、系统化建设提供支撑。

一、教学目标与意义

（一）教学目标设定

戏剧影视表演专业散文、小说阶段的教学目标，需立足专业特性与学生发展规律，构建“三维一体”的目标体系。其一，系统性知识目标，引导学生掌握散文“形散神聚”的文体特征、小说“情节—人物—环境”的叙事结构，理解不同文学体裁的语言表达逻辑与艺术表现手法，形成对经典文本的深度解读能力；其二，专业性能力目标，聚焦语言感知力、情感表达力与角色塑造力的提升，使学生能够通过声音塑造、情感代入，将文本语言转化为具有画面感、感染力的表演台词，实现“声形合一”的表达效果；其三，创新性素养目标，鼓励学生突破文本的固定解读框架，结合自身认知与艺术感悟进行个性化演绎，培养独立思考能力与艺术创新思维，为后续复杂角色的塑造积累实践经验。

教学目标的设定需兼顾层次性与适配性，既要符合戏剧影视表演专业“从文本到舞台”的转化规律，也要充分考虑学生的基础差异，构建“基础达标—能力提升—创新突破”的阶梯式目标进阶，确保不同层次的学生均能在教学中获得成长。

（二）教学意义探讨

散文、小说教学阶段的价值，不仅体现在台词技能的提升，更贯穿于学生艺术素养与文化认知的全面发展。首先，强化语言表达的精准性与感染力。散文与小说蕴含丰富的情感层次与心理描写，学生在反复诵读与演绎中，能够敏锐捕捉文字背后的情感波动，掌握重音、停顿、语气等台词技巧的灵活运用，实现从“读文字”到“传情感”的跨越；其次，培育艺术感知与审美能力。经典散文与小说承载着不同时代、不同风格的文化内涵与美学价值，通过文本分析与演绎实践，学生能够建立对文学艺术的鉴赏框架，提升对角色情感脉络、作品意境氛围的把握能力，为表演创作注入灵感；最后，夯实文化自信与艺术传承意识。戏剧影视表演是文化传播的重要载体，通过学习中外经典文学作品，学生能够深入理解不同文化的精神内核，在台词演绎中自然融入文化元素，实现技术表达与文化内涵的统一，增强表演的文化厚度与艺术生命力。

二、散文与小说的教学方法

（一）散文教学方法

散文的教学需紧扣其“自由灵活、情感真挚”的文体特点，构建“文本解读—朗读实践—情景再现”的三阶教学模式。第一，深度文本解读法。引导学生从“主旨提炼—情感梳理—修辞分析”三个层面切入，例如在《荷塘月色》教学中，先明确文章“借景抒情”的核心主旨，再梳理作者从迷茫到宁静的情感线索，最后分析比喻、拟人等修辞的表达效果，让学生在理解文本内涵的基础上进行台词演绎；第二，分层朗读训练法。采用“示范朗读—模仿练习—个性演绎”的步骤，教师通过声线调控、情感投射展示散文的韵律美与情感美，再让学生进行分段练习，重点突破情感转折处的台词处理，最后鼓励学生融入个人理解，形成独

特的朗读风格；第三，写意情景再现法。结合散文的意境特点，设置简约化、写意化的场景，如通过灯光色调营造氛围、借助简单道具（如书籍、花束）触发联想，让学生在特定情境中沉浸式感受作者的情感状态，实现台词表达与情境氛围的高度契合。

散文教学需始终坚守“语言美、人物美、情境美”的核心原则，既要注重台词表达的流畅性与感染力，也要引导学生通过语言传递文本中的人物形象与意境氛围，实现“声、情、景”的有机统一。

（二）小说教学方法

小说教学需围绕“情节构建、人物塑造、叙事表达”的核心要素，采用“文本解构—角色扮演—创作延伸”的教学策略。首先，文本解构教学法。引导学生拆解小说的叙事逻辑，重点分析对话语言的性格化特征、内心独白的心理指向、叙述性语言的场景功能，例如在《祝福》教学中，通过分析祥林嫂不同阶段的对话变化，把握其性格的悲剧性演变，为台词演绎提供依据；其次，沉浸式角色扮演法。组织学生以小组为单位进行角色分配，从服装妆化、道具使用到语言表达进行全方位还原，注重人物动作、语气与台词的协同，让学生在亲身体验中把握角色的情感层次与行为逻辑；最后，具体化表达训练法。强调“人物设定具体化、场景构建具体化、叙述语言情感化”，要求学生在演绎中明确人物的身份背景、性格特点，通过细节道具（如旧手帕、破碗）增强场景真实感，将叙述性语言转化为具有画面感的台词表达，让观者身临其境。

小说教学还可融入小组讨论、即兴改编等活动，鼓励学生对小说情节或人物进行二次创作，培养创新思维与团队协作能力，实现“理解文本—演绎文本—创新文本”的能力进阶。

三、教学实践中的问题与对策

（一）实践中常见的问题分析

1. 教学内容适配性不足：部分院校在文本选择上存在“两极化”问题，要么过于侧重经典文学作品，其语言风格与背景知识超出学生理解范围，导致学生难以融入；要么选择过于简单的文本，缺乏台词训练的挑战性，无法实现能力提升。

2. 教学方法融合度不够：部分教师未能将文学文本解读与表演技巧训练有效结合，要么侧重理论分析，忽视台词实践；要么单纯进行朗读练习，缺乏对文本内涵的深度挖掘，导致学生表演“有形无神”。

3. 学生个体差异应对不足：由于学生的文学素养、表演基础存在差异，统一化的教学进度与教学要求导致基础薄弱的学生跟不上，潜力较强的学生难以得到充分发展。

4. 教学进度调控不合理：受文本篇幅、难度差异影响，实际教学中常出现进度过快或过慢的情况，过快导致学生消化不良，过慢则降低学生学习积极性。

（二）解决问题的对策

1. 构建系统化教学内容体系：以“基础适配—能力进阶—经典拓展”为逻辑，分层选择教学文本。基础阶段选取语言通俗、

情感鲜明的散文（如朱自清《春》）与短篇小说（如鲁迅《一件小事》）；进阶阶段选择情感复杂、表达多样的作品（如史铁生《我与地坛》）；拓展阶段引入中外经典名著片段（如《红楼梦》《悲惨世界》），确保文本难度与学生能力同步提升。

第一阶段：基础适配——抓牢情感锚点与叙事起点，确定文本选择原则为语言典范、情感鲜明、篇幅适中、贴近学生生活经验，激发兴趣，聚焦文本的直观情感与清晰叙事，达到训练基础的语言品读与内容概括能力的目标；核心篇目：

散文：朱自清《春》——学习如何调动多感官进行生动描绘，感悟对生命与自然的直接热爱。

短篇小说：鲁迅《一件小事》——学习通过对比手法和小事件叙事，聚焦道德自省与人格成长。

教学活动示例：

(1)《春》的“感官地图”：让学生找出文中描写视觉、听觉、嗅觉、触觉的句子，绘制一幅“春之感官图”，体会文字的“画面感”与“感染力”。

(2)《一件小事》的“心理天平”：列表对比“我”与“车夫”对同一事件的态度、言行，并绘制“我”的心理变化曲线，讨论“小事”为何意义“大”。

核心提问：“这篇文章最容易打动你的地方在哪里？作者用了什么方法让你产生这种感受？”

第二阶段：能力进阶——固牢思辨的深化与表达的复杂，文本选择原则为情感内涵丰厚、表达方式多样、具有一定思想深度，需深入理解，学习解析多重情感交织、象征手法与内在哲思，达到提升思维层次，应对复杂文本的教学目标；核心训练篇目：史铁生《我与地坛（节选）》

教学活动示例：

(1)“地坛”的双重解码：

分析地坛的景物描写 物理空间特点，探讨地坛对作者而言的精神空间特点。

(2)“母亲”的沉默之重：分析母亲“无声的行动”与“我”后来的“追悔”，理解“复杂”与“愧疚”的情感构成。

(3)“生与死”的辩论会：围绕文中“一个人，出生了……死是一个必然会降临的节日”等关键句，组织讨论，理解作者独特的生死观及其建构过程。

核心提问：“作者的痛苦源于何处？他又如何在文字中实现自我救赎？‘地坛’在这一过程中扮演了何种角色？”

第三阶段：经典拓展——筑牢文化的视野与经典的深度，文本选择原则为中外经典名著中最具代表性的片段，思想艺术性高，在教师引导下进行探究式阅读；学习在宏大社会历史背景下分析经典人物形象、核心冲突与永恒主题领略文学巅峰，建立宏观比较视野的教学目标；设定核心篇目为：

《红楼梦》第三回“林黛玉进贾府”（人物出场描写片段）。

《悲惨世界》第一卷“芳汀”节选（冉·阿让偷面包及米里哀主教感化片段）。

教学活动示例：

(1)《红楼梦》——“看”的艺术：聚焦王熙凤、贾宝玉的

出场，分析作者如何通过他人之眼、服饰言行等多层次手法，瞬间刻画人物核心性格与命运暗示。

(2)《悲惨世界》——“善与法”：围绕“一块面包引发的巨变”，讨论：冉·阿让的偷窃是“罪”吗？沙威代表的“法律正义”与米里哀主教代表的“宗教慈悲”哪一种更接近“正义”？

(3)比较学习：将林黛玉的“敏感自尊”与芳汀的“悲惨牺牲”进行对比，探讨封建贵族和近代资本主义社会中，个人命运与时代困境的关联。

核心提问：“这两个片段为何能成为不朽经典？它们揭示了关于人性、社会或命运的哪些普遍而深刻的真理？”

教学内容体系构建的三个阶段教学是解决教学内容适配性不足的关键对策。

2. 实施差异化教学策略：建立学生能力档案，针对不同层次学生制定个性化教学方案。对基础薄弱的学生，增加文本解读辅导与基础朗读练习，采用“一对一”反馈模式；对能力较强的学生，布置创新性任务（如文本改编、跨风格演绎），鼓励参与校内外表演实践活动，激发创作潜能。

3. 强化教学方法的融合创新：将文本分析与表演技巧训练深度融合，例如在文本解读环节融入“斯坦尼斯拉夫斯基情感记忆法”，引导学生调动自身情感体验理解角色；在台词实践环节引入“镜头前表演”训练，适配影视表演的专业需求，实现“文学理解—情感转化—表演表达”的闭环教学。

4. 营造互动式教学氛围：通过提问互动、小组辩论、成果展示等形式，增强学生的课堂参与感。建立“教师点评—学生互评—自我反思”的三维反馈机制，及时发现并解决教学问题；课后引导学生拓展阅读，推荐优质文学期刊、戏剧表演讲座等资源，丰富知识储备，提升艺术视野。

四、结论

散文、小说教学阶段作为戏剧影视表演专业台词课程的重要环节，其教学质量直接影响学生的语言表达能力、艺术感知能力与角色塑造能力。本文通过构建“三位一体”的教学目标、挖掘多元教学意义、创新适配性教学方法、针对性解决实践难题，形成了系统化的教学探究框架。在实际教学中，需始终坚守“以学生为中心、以专业为导向、以创新为动力”的原则，不断优化教学内容与方法，实现文学文本解读与表演技巧训练的有机融合。未来，可进一步探索新媒体技术与教学的深度融合，如利用虚拟仿真技术构建情境化教学场景，为台词教学注入新的活力，助力学生成长为兼具文学素养、表演能力与文化自信的复合型戏剧影视表演人才。

参考文献

- [1] 斯坦尼斯拉夫斯基. 演员的自我修养 [M]. 郑雪来, 译. 北京: 中国电影出版社, 2015.
- [2] 余秋雨. 戏剧审美心理学 [M]. 成都: 四川人民出版社, 2019.
- [3] 王宏建. 艺术概论 [M]. 北京: 文化艺术出版社, 2018.
- [4] 李学通. 戏剧影视表演专业台词教学改革探究 [J]. 中国戏剧, 2020(05): 89-91.
- [5] 张艳红. 散文教学在表演专业台词训练中的应用 [J]. 艺术教育, 2021(03): 167-169.