

# 我国高校戏剧表演专业的教学现状分析与 教学改革策略研究

苏春莹

四川传媒学院, 四川 成都 611745

DOI: 10.61369/VDE.2025270031

**摘 要 :** 随着我国信息化建设的不断深入, 社会文化需求呈现出多样化的趋势, 尤其是影视行业的快速发展, 使得影视表演专业人才供不应求。这就使得众多高校纷纷开设了表演专业。目前, 我国高校的表演专业课程设置相对比较齐全, 并且在课程安排上也较为合理, 但是也存在着一些问题。在高校表演专业课程设置中, 由于教师和学生对教学内容没有明确的目标和要求, 从而使得教学内容过于宽泛或者是过于单调。这就导致学生在学习过程中感到迷茫, 难以激发出学习兴趣。另外, 由于我国高校对于教师的教学评价不够完善, 使得教师在教学中存在着一定的弊端。对此本文主要就我国高校表演专业教学现状与教学方法改革进行分析与研究。

**关 键 词 :** 高校表演专业; 教学现状; 改革策略

## Analysis of the Current Teaching Situation and Teaching Reform Strategies for Drama Performance in Chinese Universities

Su Chunying

Sichuan University of Media and Communications Chengdu, Sichuan, 611745

**Abstract :** With the continuous advancement of China's informatization construction, social and cultural demands have shown a trend toward diversification. The rapid development of the film and television industry has created a shortage of professional talents in acting, prompting numerous universities to establish acting programs. Currently, the curriculum for acting majors in Chinese universities is relatively comprehensive and well-structured, yet certain issues persist. In the course design of acting programs, the lack of clear objectives and requirements for teaching content among both instructors and students leads to either overly broad or monotonous teaching. This results in student confusion and a diminished ability to spark interest in learning. Additionally, due to insufficient evaluation mechanisms for faculty teaching, certain shortcomings exist in instructional practices. This paper primarily analyzes and studies the current state of acting education and teaching method reforms in Chinese universities.

**Keywords :** performance major in higher education; current teaching status; reform strategies

### 一、高校表演专业现状分析

在高校表演专业中, 目前大多数学生对于表演专业的认识还存在着一定的误区, 认为表演专业就是要参加比赛、拿奖, 只有这样才能够在影视表演中获得成功。但是, 对此他们却忽略了表演专业与其他学科之间的联系, 将表演专业仅仅当作是一门技能或者是一项兴趣来看待。这就使得他们在学习过程中感到迷茫, 没有明确的方向。另外, 由于很多高校在开设表演专业时都是为了迎合当前社会对于影视人才的需求, 因此在教学内容上缺乏针对性和科学性。例如: 很多高校在开设表演专业时都将表演分为了声乐、台词、形体三个方面。但是在实际教学过程中, 声乐教学占据了较大的比重, 这就使得学生感到较为枯燥乏味, 没有学习兴趣。

另外, 由于许多高校对教师的考核评价机制不够完善, 使得教师在教学过程中没有明确的目标和要求。教师为了能够完成教

学任务或者是为了能够提高自己的专业素养而提升自己的教学水平。这就使得教师在教学过程中比较重视学生的课堂表现以及学习成绩, 但是却忽视了学生的综合素质与能力培养。在对学生进行评价时往往只看分数, 忽视了对学生综合素质和能力的考察。

### 二、高校戏剧表演专业教学改革的必要性

当前我国文化产业蓬勃发展, 戏剧表演作为文化传承与艺术表达的重要形式, 社会对高素质表演人才的需求更加迫切<sup>[1]</sup>。然而, 高校戏剧表演专业的人才培养与行业需求间仍存在明显矛盾。一方面, 新时期党和国家高度重视艺术教育改革, 强调人才培养要与时代同步, 提高文化人才培养质量; 另一方面, 传统教学模式下培养的毕业生往往难以直接适应快速发展的演艺市场<sup>[2]</sup>。有研究指出, 我国艺术类本科毕业生毕业后半年内的就业率明显低于全国平均水平, 大部分的戏剧表演专业毕业生因就业不理想

而选择改行，人才流失严重。这一现象从反面表明，现有教学体系未能有效满足行业的人才需求，教学改革已刻不容缓。目前我国演出市场持续升温，全国商业性演出场次和票房收入屡创新高，这进一步凸显出人才培养与市场需求之间的矛盾。

教学改革的必要性首先体现在弥合课程设置与市场需求的脱节上。许多高校表演专业课程结构陈旧，过于侧重理论传授和传统舞台表演技巧，忽视了当代影视、新媒体等领域对演员的新要求<sup>[3]</sup>。例如，一些院校课程设置单一，缺乏跨学科知识的融入，学生综合创新能力不足。与此同时，行业对表演人才的要求正从单一技能型转向复合型，要求毕业生既具备扎实的表演基本功，又懂影视镜头表现、数字媒体应用等技能。当前人才培养质量与行业期望不匹配的典型表现还包括：实践教学薄弱、学生缺乏足够的舞台或镜头实践机会，导致动手能力和职业素养不足；课程内容滞后于行业发展，教学案例仍停留在过去经典剧目，未能反映当代文化市场的新趋势<sup>[6]</sup>；部分高校教师本身缺乏行业实践经验，教学视野相对狭窄，难以培养出适应多变市场环境的人才。这些问题在多项研究中均有提及。如梁爽等对高校戏剧表演教学现状的分析指出，当前教学在课程体系、实践环节等方面存在不足，需要通过改革加以改进；庄承豫的研究也强调高校戏剧表演教学中存在实践环节薄弱、培养目标模糊等问题，应尽快调整教学思路<sup>[7]</sup>。王睿对高校戏剧表演专业现状的思考进一步佐证了上述判断，认为不改革现有教学模式将难以为社会输送合格的表演人才<sup>[8]</sup>。可见，只有推进教学改革，才能从根本上解决高校戏剧表演人才培养“供需错位”的困境。

此外，教学改革的必要性还源自培养目标的拓展与提升。当今表演艺术人才不仅要在艺术领域有所造诣，还需具备更宽广的视野和综合素养<sup>[4]</sup>。不少学者呼吁在表演专业中融入创新创业教育理念，培养学生的创造力和市场意识。同时，高校人才培养还承担着传承弘扬中华优秀传统文化、服务社会发展的使命。例如，有研究在民族类院校中探索将铸牢中华民族共同体意识融入戏剧表演人才培养，实现艺术教育与思想教育相结合<sup>[5]</sup>。这说明教学改革需要在坚守艺术本体的同时，响应国家和时代对人才的新要求，进一步明确表演专业的人才培养定位与社会责任。综上，高校戏剧表演专业进行教学改革既是适应文化产业发展的客观要求，也是提升毕业生竞争力、实现人才培养质量提升的内在需要。换言之，高校只有通过深化教学改革、提高人才培养与行业需求的契合度，才能真正肩负起为文化产业输送高质量表演人才的使命。

### 三、高校戏剧表演专业教学改革策略

针对上述问题与需求，高校戏剧表演专业应从多方面入手推进教学改革，优化人才培养模式，以更好地契合时代发展和行业要求。以下从课程体系、教学方法、实践平台和师资建设等方面提出若干改革策略。

首先，优化课程体系设置，强化复合型人才培养。高校应更新培养方案，在保证表演基本功训练的同时，增设与行业发展同步的课程模块。<sup>[9]</sup>例如，可在课程中加入影视表演技巧、新媒体

表演、音乐剧表演等内容，使学生掌握不同表演载体的技巧与特点。同时，融入跨学科知识和创新创业教育元素，培养学生的综合素养和创新意识。有研究提出，将“双创”教育理念融入戏剧表演人才培养，有助于拓宽学生的视野与就业路径。此外，课程内容应及时更新，与当前文化市场热点接轨，引入当代优秀剧目和影视案例作为教学素材，使教学紧贴时代脉搏。此外，还应将思政教育融入表演课程，在教授专业技能的同时加强学生的价值引领，实现立德树人与艺术培养的有机结合。指出戏剧表演教育在高校人才培养中具有独特作用，这种作用只有在课程设置科学合理、内容与与时俱进的情况下才能充分发挥。通过完善课程体系，表演专业学生方能既打好表演基础，又具备多领域知识，成长为适应多元文化市场的复合型表演人才。

其次，创新教学方法，提高教学实效性和趣味性。传统“大班授课、教师讲授”为主的模式已难以充分调动表演专业学生的主动性和创造力，必须引入更加灵活多样的教学法。同时，教师应坚持以学生为中心，因材施教，根据不同学生的特点制定个性化的训练方案和反馈机制，以提高教学的针对性和实效性。教师应采用工作坊式、小班化教学，将角色扮演、即兴表演、情境模拟等活动融入课堂，提高学生的参与度和实践能力。<sup>[10]</sup>例如，在人物塑造教学中引入“舞台意境创造”的训练方法，可以培养学生对剧目内涵和审美意境的把握能力。王瑛琦等的实践表明，通过专门的舞台意境创作训练，能够有效提升表演专业学生的艺术表现力。同时，要善于运用现代科技手段辅助教学，探索戏剧表演教学的新媒体化途径。例如，可以让学生尝试短视频表演、虚拟舞台演练等新形式，以适应数字时代表演艺术的发展。通过丰富教学手段、加强互动实践，营造出“做中学、演中学”的教学环境，激发学生的学习兴趣 and 创造潜能。

再次，加强实践教学环节，构建多元化的艺术实践平台。表演艺术是一门实践性极强的学科，脱离实践的教学难以培养真正的表演人才。高校应创造更多让学生登台演出和参与影视制作的机会，搭建校内外结合的实践平台。一方面，校内可组建学生剧社、定期举办戏剧展演季或毕业大戏，让学生在真实的舞台环境中历练表演技巧、积累实战经验。另一方面，积极拓展校外实践基地，与专业文艺院团、影视制作机构建立合作关系，安排学生赴剧院、剧组实习，在真实的生产环境中锻炼成长。产教融合的人才培养模式研究表明，将课堂教学与产业实践相结合，能有效提升表演人才的职业适应能力。例如，某些高校已尝试与地方剧团联合排演剧目，由学生参与表演并接受观众检验，这种“教学演出一体化”的模式获得了良好效果。高校还可通过举办各类校园戏剧节、表演比赛和艺术实践工作坊等活动，为学生提供展示才华和交流实践的平台，并邀请业界专家对学生表演进行指导点评，进一步密切教学与行业的联系。有研究也强调舞台实践在高校戏剧表演人才培养中的重要意义，认为通过高频次、多样化的舞台实践训练，可全面提升学生的表演水平和综合素养<sup>[4]</sup>。因此，构建多元、开放的实践教学平台是戏剧表演专业教学改革的关键一环。

最后，强化师资队伍建设，完善教师激励机制。教师是教学

改革的主体，其理念和能力直接影响人才培养质量。高校应采取措施提高表演专业教师的行业实践能力和教学积极性。一方面，鼓励教师深入舞台和影视实践，定期参与戏剧或影视作品的创作表演，在实践中丰富表演经验和教学素材。学校可与剧院团体合作，为教师提供参与实际演出项目的机会，让教师在艺术实践中不断提升自身的表演技能和艺术修养。另一方面，建立科学合理的教师考核与激励机制，将教学质量、实践指导能力、创新教学成果等纳入教师评价指标体系。对教学效果突出的教师给予表彰和奖励，如设立教学成果奖、实践指导奖等，并在职称评定、晋升机会上向一线教学业绩突出的教师倾斜。通过完善激励机制，调动教师投入教学改革的积极性，促使其不断改进教学方法、指导学生实践，从而整体提升戏剧表演专业的教学水平。李岩的研究也强调，加强师资建设和激励对于推动戏剧表演教育改革至关重要，并提出了相应的发展思考。此外，要发挥资深教师的“传帮带”作用，通过导师制和教学团队等方式加强对青年教师的培

养，促进青年教师尽快成长，不断提高整体教学水平。只有打造一支既具专业素养又富有创新精神的教师队伍，才能为教学改革提供坚实保障。

#### 四、结语

随着我国教育体制改革的不断深入，社会对人才的要求也越来越高。因此，高校要想在竞争日益激烈的社会中立足，就必须不断深化自身的改革。表演专业作为高校中的专业之一，要想培养出优秀的学生，就必须提高教学质量和效率。目前，我国高校在表演专业教学中还存在着许多问题，导致教学效果不够理想。为此本文主要就我国高校表演专业教学现状与教学方法改革进行了分析研究，指出了当前教育教学改革形势下，如何对高校表演专业教学方法进行改革等，以期对相关研究学者提供借鉴。

#### 参考文献

- [1] 焦阳, 梁雅芯. 新时代戏剧表演人才培养路径探究 [J]. 四川省干部函授学院学报, 2023, (02): 31-35.
- [2] 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.
- [3] 马龙浩, 刘晨薇, 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.
- [4] 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.
- [5] 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.
- [6] 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.
- [7] 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.
- [8] 刘世超. 戏剧表演专业教学中存在的问题及对策研究 [J]. 传媒论坛, 2020, 3(07): 154-155.
- [9] 马紫怡, 杜芳. 浅析戏剧表演专业教学现状及创新策略 [J]. 戏剧之家, 2023, (10): 51-53.
- [10] 张海冰. 高校戏剧表演专业毕业剧目教学思考 [J]. 时代报告 ( 奔流 ), 2022, (12): 22-24.