

文体分层·技情相融·知行合一 ——中职台词模块化教学实践研究

许杨

江苏省戏剧学校, 江苏 南京 210002

DOI: 10.61369/VDE.2026120037

摘 要 : 台词是戏剧影视表演专业中职学生的核心基础课程,是连接文本理解、声音技术与舞台表达的关键载体。针对中职学生艺术基础薄弱、舞台表达单一、情感与技术脱节的学习特点,本学期立足23级中职台词教学,构建书信、演讲、评书、寓言四大文体模块化教学体系。以文本文体特征为依据,标准化创作流程为支撑,声音技术体系为核心,红色美育与实践创新为导向,落实分层训练、技情结合、舞台实战的教学模式。通过专项模块训练、红色主题创作、趣味舞台汇演、师生共创实践,有效提升学生的声音塑造能力、语言表达能力、舞台创作能力与人文素养,实现中职台词教学“技术专业化、情感内化、实践落地、育人赋能”的教学目标。

关 键 词 : 中职台词教学;模块化教学;文体训练;舞台实践;美育育人

Hierarchical Genre Teaching, Integration of Vocal Technique and Emotional Expression, Unity of Knowledge and Practice: A Practical Research on Modular Teaching of Lines in Secondary Vocational Schools

Xu Yang

Jiangsu Drama School, Nanjing, Jiangsu 210002

Abstract : Lines serve as a core foundational course for secondary vocational students majoring in drama, film and television performance, acting as a vital medium linking text comprehension, vocal techniques and stage expression. Targeting the learning characteristics of secondary vocational students, including weak artistic foundations, monotonous stage delivery, and disconnection between emotional perception and vocal skills, this research constructs a modular teaching system covering four genres—letters, speeches, storytelling and fables—based on line teaching for Grade 23 secondary vocational students. Centered on textual genre features, supported by standardized creative procedures, taking the vocal technique system as the core, and guided by red aesthetic education and practical innovation, this study implements a teaching model featuring hierarchical training, integrated vocal and emotional training, and real-stage practical training. Through special modular drills, red-themed creation, interactive stage performances, and collaborative creation between teachers and students, students' abilities in vocal shaping, verbal expression, stage creation and humanistic literacy are significantly improved. This teaching model achieves the instructional objectives of professionalized vocal skills, internalized emotional experience, implementable practical training and value-oriented aesthetic education in line teaching at secondary vocational schools.

Keywords : line teaching in secondary vocational schools; modular teaching; genre training; stage practice; aesthetic education for moral cultivation

引言

中职戏剧影视表演专业台词教学,区别于高等艺术院校的专业化深度培养,更注重基础性、综合性、实践性、趣味性。中职学生正处于语言表达塑造、舞台感知建立、价值观成型的关键阶段,传统台词教学存在文体训练混乱、重技巧轻情感、重跟读轻创作、重课堂轻实践的问题,导致学生语言表达模板化、人物塑造无层次、舞台表现力薄弱,难以适配舞台表演实战需求。

为破解教学痛点,本学期重构台词课程教学体系,摒弃碎片化教学模式,按照四大文体独立模块、层层递进的逻辑开展教学。立足不同文体的文本特质与朗诵表达要求,建立标准化台词创作步骤,固化声音核心技术体系,兼顾外在声音技巧训练与内在情感调动,同时融入红色思政美育、自主创作实践、师生合作汇演,构建“文本研读—技术训练—情感赋能—创作实践—舞台落地”的闭环教学模式,全面提升中职台词课堂教学质量与学生综合素养。

一、模块化教学整体设计思路

本学期23级台词教学以“分文体、练技术、融情感、重实战”为核心教学理念，精准区分书信、演讲、评书、寓言四大文体的表达逻辑与舞台特点，形成差异化、阶梯式的训练体系。

在技术体系上，统一固化台词创作五大核心步骤：阅读理解、背景分析、基调确定、技术处理、舞台呈现。以台词核心技术为抓手，深耕声音三把刀（重音、停顿、语调）和声音四要素（音高、音长、音强、音色），搭配语速、节奏综合训练，夯实学生台词基本功。同时重点突破叙述语言与人物语言双向转换难点，解决学生语言表达单一、角色区分模糊的问题。

在内在素养上，坚持“以情驭声、以情塑形”，引导学生调动内在情绪、深化文本共情，以真实情感驱动外部声音表达与舞台肢体表现，实现内外统一、声情合一的台词表演效果。

在育人与实践上，结合红色文化、经典民俗、寓言哲理设计专项创作与汇演任务，充分发挥学生自主学习、自主创作、团队协作能力，通过多样化舞台实践，实现技能提升与价值引领双向赋能。

二、四大文体模块化教学实践路径

（一）书信模块：红色浸润，以信传情，筑牢信仰底色

书信文体以真挚、细腻、共情、抒情为核心表达特质，侧重内心情绪的传递与情感的真挚表达，是台词教学中情感训练的基础模块。

本模块教学摒弃传统单纯的文本朗读训练，聚焦红色美育育人目标，以《雨花英烈 信仰永恒》为核心教学文本。教学中，带领学生深度研读雨花英烈书信史料，完成背景分析与文本解读，确定庄重赤诚、坚定深情的整体基调。运用重音、停顿、语调等核心技巧，结合声音四要素的细微调整，还原革命先烈的家国情怀与信仰力量。

通过红色书信专项训练，引导学生跳出“机械朗读”的误区，深刻理解文字背后的历史重量与精神内核，在台词表达中融入爱家、爱党、爱国、勇于担当的精神内核。让学生在语言训练中接受红色精神熏陶，将情感共鸣转化为台词表达的内在动力，实现台词技术训练与思政育人的深度融合，筑牢学生的理想信念根基。

（二）演讲模块：自主创作，千人千面，塑造表达个性

演讲文体具备逻辑性强、感染力足、号召力强的特点，侧重观点输出、情感抒发与舞台互动，是训练学生独立表达、自主创作的核心模块。

本模块打破“范文模仿、千人一面”的传统教学模式，设计《秋瑾》主题自主创作项目式学习。要求学生独立完成资料搜集、史料整理、文本改编、基调设计、技术处理的全流程创作，完整掌握台词创作标准化步骤。学生结合自身理解，挖掘秋瑾烈士的革命风骨、家国大义与人物特质，结合个人声音特点、风格进行个性化演绎。

在最终舞台汇报中，实现“多人同演一角，各有特色、各有风格”的教学成果。部分学生侧重展现秋瑾的慷慨激昂、热血报国；部分学生侧重演绎其温柔赤诚、心怀家国的细腻情怀。通过自主创作与个性化演绎，极大锻炼了学生的文本整合能力、独立创作能力与个性化舞台表达能力，打破模板化表演桎梏。

（三）评书模块：双人联动，锤炼语态，强化叙事能力

评书是极具传统曲艺特色的语言文体，以口语化、叙事性、节奏感、趣味性为核心特征，重点训练学生的语言节奏、叙事表达、角色切换与临场语言把控能力。

本学期选用经典篇目《老鳖亲了孙奎嘴》开展专项训练，聚焦单人独立表达、双人合作表达两大训练维度。单人训练中，要求学生精准把控评书独特的语速节奏、语调起伏，熟练区分叙述旁白与人物对白，通过音色、音强、语调的快速转换，塑造不同人物形象，提升语言的叙事张力与舞台趣味性。

双人合作训练中，重点培养学生的配合默契、节奏衔接、舞台互动能力，解决学生单人表演僵硬、双人配合脱节、叙事语言平淡的问题。通过传统评书文体训练，让学生掌握曲艺类语言的表达技巧，丰富学生的台词表演风格，提升学生的语言节奏感与舞台叙事功底。

（四）寓言模块：综合赋能，自主创演，提升舞台素养

寓言模块是本学期台词教学的综合应用提升模块，覆盖前期所有声音技术、情感表达、语言转换知识点，侧重技巧融合、舞台创编与团队协作。

开展30篇寓言故事全覆盖专项训练，要求学生综合运用重音、停顿、语调、声音四要素、语速节奏技术技巧，精准区分寓言的旁白、拟人化人物语言，通过差异化的声音塑造，呈现寓言角色的性格特点，全方位打磨声音可塑性与舞台表现力。

在期末汇报演出设计中，充分践行“以学生为主体、教师为主导”的教学理念，完全放权学生自主完成汇演框架设计、剧目筛选、舞台布局、人员编排。汇演创新采用森林祝寿主题情景剧形式，以猴家族为核心角色，通过单人演绎、双人对演、多人合演、集体群演的多元形式，完成寓言故事的舞台创编展示。教学过程中，师生深度共创，教师以“森林之王”的角色参与舞台表演，拉近师生距离，激发学生表演热情，充分锻炼学生的自主学习、舞台创编、团队协作、舞台统筹能力，实现台词技术与综合舞台素养的全面升华。

三、教学核心成效与育人价值

（一）技术层面：夯实台词功底，突破核心难点

通过四大模块阶梯式专项训练，学生全面掌握台词创作标准化流程，熟练运用声音三把刀、声音四要素调控语言表达。彻底解决学生叙述语言与人物语言混淆、语速节奏单一、舞台声音平淡无层次的问题，声音可塑性、舞台穿透力、语言表现力显著提升，扎实掌握不同文体的差异化表达技巧。

（二）能力层面：激发创作思维，强化综合素养

从被动跟读学习转变为自主搜集、自主创作、自主编排、自

主汇演，学生的文本解读能力、艺术创作能力、舞台实践能力、团队协作能力得到全方位锻炼。秋瑾主题演讲的个性化演绎、寓言汇演的自主创编，充分挖掘了学生的艺术潜能，打破固化表演思维，形成千人千面的艺术表达效果。

（三）育人层面：深耕红色美育，厚植家国情怀

依托雨花英烈书信、秋瑾革命演讲等红色文体教学，将红色文化、革命精神、责任担当融入台词课堂。让学生在语言学习、舞台演绎中感悟革命先辈的信仰力量，厚植爱国、爱党、爱家的家国情怀，培养勇于担当、积极向上的精神品质，实现艺术教育与思政教育的同向同行。

（四）课堂层面：创新教学模式，丰富教学体系

构建的“分文体、重技术、融情感、强实践”模块化教学模式，适配中职学生的学习特点。趣味化寓言汇演、沉浸式红色演绎、项目式自主创作的教学形式，有效激发学生的课堂积极性与参与度，解决中职台词课堂枯燥、学生参与度低的教学难题，为中职台词常态化教学提供可复制、可落地的实践范式。

四、教学反思与展望

本学期模块化台词教学取得了显著的教学成果，但在教学过程中仍存在部分提升空间：一是少数基础薄弱学生的文体区分能

力不足，复杂角色的声音塑造与情感融合仍不够细腻；二是学生自主创编的舞台作品在细节打磨、节奏把控上仍需精进。

在后续教学中，将继续优化模块化教学体系，针对不同层次学生开展分层、分层训练，细化文体技术要点；进一步深化“技情相融、以演促学”的教学模式，增加原创台词作品的打磨指导；持续挖掘红色文化、传统文化中的优质教学资源，将美育、德育、传统文化传承深度融入台词教学。持续以舞台实践为载体，赋能学生专业成长，培养兼具扎实台词功底、良好人文素养、创新实践能力的中职艺术人才。

五、结语

中职台词教学的核心，是以技术为根基、以情感为内核、以实践为载体、以育人为目标。本学期通过四大文体模块化分层教学，标准化技术训练、沉浸式情感培育、自主化舞台创演、沉浸式思政浸润，让学生从“会读台词”转变为“读懂台词、演绎台词、创作台词”。既夯实了学生的专业基本功，又提升了学生的艺术审美与人文素养，实现了中职台词教学专业技能与立德树人的双向统一，为中职戏剧表演专业台词教学的创新发展提供了有效的实践参考。

参考文献

- [1] 陆奕霏, 刘丽梅. 戏剧表演台词基础课教学与训练研究 [J]. 戏剧之家, 2023 (36): 63-65.
- [2] 佚名. 戏剧影视表演专业课程的模块化教学改革探讨 [N]. 大河美术报, 2024-07-26 (30).
- [3] 涂文蓓. 表演专业教学改革中的整体化教学理念探索 —— 以台词课为例 [J]. 齐鲁艺苑, 2022 (1): 110-115.
- [4] 宗诚. 职业教育知行合一教学模式的内涵与实施路径 [J]. 职业技术教育, 2022, 43 (14): 4145.
- [5] 施查查. 基于情感教育的戏剧台词教学研究 [J]. 艺术家, 2024 (4): 101-103.
- [6] 陆奕霏, 刘丽梅. 戏剧表演台词基础课教学与训练研究 [J]. 戏剧之家, 2023 (36): 63-65.
- [7] 杨会清, 孟兴美, 李昊月. 影视戏剧表演教学中台词训练与情感表达的结合研究 [J]. 图文学教育, 2025 (10): 72-76.
- [8] 刘芳. 中职表演专业模块化课程构建与教学实践研究 [J]. 中国职业技术教育, 2023 (25): 78-82.
- [9] 王雪莉. 探索中职音乐表演专业教学策略的路径研究 —— 基于舞台实践核心能力的分层培育与区域产教协同机制 [J]. 未来教育探索, 2025 (8): 14-16.
- [10] 董逸文. 把舞台“搬”进课堂, 让表演落地生根 —— 中职表演专业沉浸式实践课堂构建 [J]. 四川文化传媒教育, 2025 (11): 45-49.