

高职语文戏剧类文本教学策略研究

韦司乐

(江苏联合职业技术学院南京分院 基础部,江苏 南京 210019)

摘 要:高职语文戏剧类文本教学应在舞台艺术视角下,处理好艺术与真实、知识与行动、美与工三组关系。其教学策略是以建构主义理论为基础、以项目合作学习法为学习组织形式、跨学科与专业针对性相结合、帮助学生完成戏剧排演完整的流程。在这一过程中实现课堂教学与育人价值相结合。

关键词:建构主义;戏剧教学;教学策略

中图分类号: G642.0

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2017) 06-0061-03

多年以来,许多语文教师在处理戏剧类文本时把戏剧等同于小说,完全按照小说的教学模式来解读戏剧。他们用分析环境描写替代对舞台布景的解释,用分析人物形象替代对戏剧人物的解读,用分析小说情节的方法来分析戏剧冲突。这种传统的教学方法剥离了戏剧的舞台性,背离了戏剧的本质。

职业学校没有高考的压力。在这一前提下,职校戏剧教学有条件、也有必要回归戏剧的本源。这不仅有助于学生对戏剧文学的了解,更有助于培养学生的职业素养。

一、舞台艺术视角下高职戏剧教学的切入点

戏剧是一种以表演艺术为中心,吸取了各种艺术而形成的综合性艺术。其中最主要的又是以下四个门类:

第一是文学。在戏剧中文学的承载物就是剧本。剧本的优劣直接决定了戏剧艺术的高低。

第二是表演。在戏剧中,表演艺术是中心。剧本提供的人物形象、故事情节,只有经过演员的再创造才能展现出来。

第三是音乐。包括背景音乐选择、音响效果、速度节奏等。

第四是美术。包括舞台构图、布景、道具、灯光和演员的化妆、服装等。

选择符合舞台艺术理念的教学内容,主要是要处理好后三者与第一者的关系。教师具体授课时可以从以下三组结合点入手,以便高效地展开高职课堂的戏剧教学。

(一)舞台与生活——艺术与真实的矛盾

学生阅读戏剧作品时,经常为情节上的过多巧合而惊叹。戏剧人物的言行又往往夸张而偏激,似乎也不那么符合现实。这些“失实”的一面正是戏剧文学高度集中的艺术真实带来的。艺术形象表现出来的真实是内在本质的真实,而非现实生活的复刻。

2014年7月23日,北京人艺经典话剧《雷雨》在北京上演面向大中学生的“公益场”时,观众频频在不该笑的地方哄堂大笑,引起社会广泛讨论。同样的,在高职语文课堂上,学生也往往为《雷雨》的部分剧情窃笑不已,组织学生排演课本剧时更是笑场不断。

这一方面源于年轻一代学生对话剧这种艺术形式的陌生,以及对《雷雨》故事的时代背景的疏离与隔膜;另一方面更是由于当下娱乐至死、消解崇高的风气影响。

收稿日期:2017-11-13

作者简介:韦司乐(1991-),女,江苏南京人,江苏联合职业技术学院南京分院基础部助教,研究方向:高职语文教学。

语文教师在授课时应帮助学生树立正确的阅读文学名著的观念,不要让低俗、浅薄的流行文化抹杀了纯文学所应带来的思考。在学生初步了解剧本剧情的新鲜感过去之后,教师即刻为学生补充戏剧常识与历史常识。引导学生告别“猎奇”眼光,真正从人生的高度来感受剧中人物的言行。

(二)剧本与表演——知识与行动的统一

高职学生基本都可以写出对人物性格的分析,但谈到表演,则往往你推我让,“谦虚”的很。戏剧只有在舞台上表演时才能获得生命。剧本中的人物不像小说那样能通过比喻等修辞手法来表现,主要靠的是人物语言及简单的动作说明来展现。如果只字面解读戏剧文本而不真正排演剧本,学生的知识技能是有所提高,但行为技能仍然止步不前。不会诵词,不会表演,语文课也就只有“文”,没有“语”。

高职课堂的戏剧表演课并非要每个学生都能达到演员级的水准。但是有感情的朗读、符合情境的动作等基本的要求,应该是每个学生都能达到的。尤其是对于一些平时较为内向羞涩的学生,表演是他们的短板。借此机会培养他们展示自我的能力,将来步入职场,学生才能充分展示自我。

在表演时,教师要指导学生揣摩人物心理。虽不一定采用话剧腔,但表演时一定要能说一口字正腔圆的普通话。语调最好也异于日常生活中的语言,表演者要有所突出和强调。

演讲时对肢体的控制能力是口语表达课程模块中一个很容易被忽视的教学点。人在紧张时常常语言结巴和手足无措。学生一般能背好讲稿,但不一定能控制自己紧张状态下的小动作。戏剧排演是锻炼这种控制力的一个绝佳机会。它不仅要求学生克服紧张状态下无意识的动作,更要求学生按照人物心理刻意地表现出某些动作,而这份“刻意”又要显得自然、贴合情境。教师带领学生在课下排练时,可以播放知名演员的身段让学生模仿。在反复训练中克服紧张情绪,提高肢体控制能力。

(三)艺术与技术——美与工的结合

在现代市场上,文化创意在产品价值中所占的比重越来越高。高职学生所学习的各项技能如果能与文学艺术结合起来,亦更能见其匠心。

舞台并非仅是前台演员的舞台,也是幕后各职能人员的舞台。美术与技术舞台上达到了高度的融合。

在舞台上,灯光是最醒目的造型手段。相对于布景而言,灯光更灵动,更易变换。随着现代科学技术和戏剧演出的发展,灯光的功能已从照明扩展到渲染气氛、切换场景等方面。比如从投向整个剧场的灯光转向投向某个演员单人的灯光,方便该演员展开内心独白。再比如当使用红光时,立刻能渲染出血腥、恐怖不安的环境氛围。

舞台灯光对学校设备的要求较高,但如果是有电气照明专业课程的高职院校,就非常适合开展这一舞台艺术重要领域的教学了。例如我校环境艺术工程系就有灯光照明实训基地,在照明试验区,学生可以通过控制面板调整色温和照度变化,自由的组合和调节灯具的高度,从而呈现不一样的灯光效果。

通过操作戏剧舞台灯光的实训,学生对于灯具的了解就不会只停留在懂得操作各种灯具、了解各种设备的特点这些常识上了。灯光设备的操控离不开对整个舞台演出的宏观把握。以剧本排演为契机引导学生深入了解剧本,分析剧情及人物心理,自己选择合适的灯光展现相应剧情场景。学生通过对灯光的颜色、明暗的掌控,创造出符合美的视觉空间的设计。其中优秀者将来甚至可以从事舞台灯光技术相关行业。

二、高职戏剧教学的策略要点

(一)以建构主义理论为基础,帮助学生入情入境

建构主义认为,知识不是通过教师传授得到的,而是学习者在一定的情境下通过意义建构的方式而获得。学生的学习不是一个被动的接受过程,而是学生从已有经验出发,建构新知识的学习。教师此时应根据学生的认知特点和规律,创设良好的教学情境。情境的待完成性将召唤学生主动参与到问题的探究、思考中来。

舞台表演依赖于观众自己的生活经验,在此基础上进行拓展和联想。学生不能体会角色和作品的厚重,也往往正是因为个人生活经验太少。教师通过各种资料的补充,构建剧本所述环境的情境,帮助学生跨越空白,入情入境。

例如《茶馆》一课中,众多出场人物只露了“惊鸿一面”。这些人物都曾经经历过些什么?他们与家人、朋友之间的关系如何?他们的人生喜悲如何反映在角色外表上?剧本中人物外貌的描写不能像小说那样细致,点题之句也不能像散文那样开门见山直接议论。剧本的待完成性给了学生充分发挥个性的空间。这种特性正符合建构主义的要求。

教师通过演出的方式引导学生通过身临其境获得角色体验,走进人物的内心世界,感人物之所感,深刻理解人物。学生通过思考填补空白,他们在亲历的学习活动中能够找到每个人眼中独一无二的“哈姆雷特”。

(二)通过项目合作式教学,培养学生的协作意识和综合能力

目前常见的学习组织形式有小组合作学习和项目合作式学习。小组合作学习中小组协同完成任务,一般不适合完成演出这样大型项目的练习。戏剧排演过程更接近于项目合作式学习。项目合作式学习是指师生通过共同实施一个完整的项目工作而进行

的教学活动。它的任务的设定由教师完成,具体分工安排可以让学生自主进行。

戏剧排演是一项颇具代表性的集体活动。戏剧活动的集体性来源于戏剧的综合性,它决定了各艺术部门的人员要共同进行戏剧艺术创造。任何一出戏的演出都是由编剧、导演、演员、美工以及舞台工作人员等人员集体创造的艺术成果,其中导演是戏剧创作集体的组织者和领导者。在实际教学中,导演这一角色最好由教师来担任。统筹分配各组学生的任务。学生对排演课本剧这一学习目标进行任务分解,化成各种小任务,师生互动开展学习。

(三)通过跨学科学习,培养综合技能型人才

教师要不断提高自身知识结构与水平。语文教师也可以适当了解声光电多行业技术,结合学生专业培养学生专业艺术素养。

即使是未开设表演艺术专业的学校,各个专业的学生在舞台上都是可以大有作为的。语文课教师要与专业课教师的跨学科合作,根据专业为学生量身打造教学内容。以我校土木、电气、环境艺术、计算机四个专业为例。对于土木建筑类专业的学生,教师可以利用课余时间带学生去当地的剧院进行实地参观,了解舞台的基本构成。参观后要求学生测量绘制或舞台空间的平面图资料。上交作业包含剧场的高度、宽度、深度的数据。跟剧场工作人员交流,了解剧场中非电力设备的运行状况,如吊杆的数量、长度、排列间距、平面位置等。

对于电气专业的学生可以要求他们了解剧场的用电负荷,包括主干线路额定的负荷、支线回路的额定负荷容量等。

对于环境艺术类学生,可以布置他们设依据剧本和角色特征,设计人物服装与妆容,找出具有代表性的人物特点和情节变化或设想所需的环境,设置相对应的场景环境。设计舞台灯光颜色与舞台布景色调。综绘制演员站位构图和舞美设计景物的平面图。其中会综合运用到透视解剖知识、色彩学、构图学、美学等等专业知识。

要注意的是,学生的一切创作构想都必须以剧本为依据,其中当然也可以创新加工。学生不一定要上演同剧院表演一样的“原版”戏剧,他们完全可以对课文进行创作青春版的个性改编。但是除非有极

其精彩的全新演绎,否则剧本主旨内涵最好不要改变。

在音乐课等艺术欣赏课上,还可以由音乐老师播放歌剧、舞剧片段赏析。让学生充分了解音乐舞蹈等艺术手段,拓展学生的舞台艺术视野。在歌舞剧与话剧的对比中,更能见得语言艺术的精髓。

三、小结

高职语文课堂中的戏剧教学要回归戏剧的舞台性,这不仅仅是让学生排演一部课本剧那么简单,更要教师在安排学生学习的全过程之中全面地渗透舞台艺术的特质。让课本剧不是一场剧,而是一个以舞台演出为内容的工作项目。

在这一过程中,学生在扮演戏剧角色时体会到的个体体验,可以帮助他们加深对自身的了解;在戏剧各行当的分工合作排演中可以培养职业团队精神;学生还可以直接将专业知识应用于戏剧排演,在了解行业动向中建立职业目标。对于教师而言,为了带领学生完成项目,教师必须不断学习,这有助于教师个体职业素质的发展。在集体活动中改善了师生关系,为以后的课堂学习打好基础。最后,戏剧教学本就是语文学科发展不可或缺的一环。文学四分法将文本分为诗歌、小说、剧本、散文四类,其中戏剧类教学的研究和实践长期滞后。通过对戏剧类文本的本源——舞台性的研究与教学,可以促进各类文本教学的平衡发展。

参考文献:

- [1] 格·尼·古里叶夫.导演学概论[M].西安:陕西人民出版社,1983.
- [2] 朱金健,巴斯.中国戏剧研究[M].北京:人民日报出版社,2015.
- [3] 李旋.论戏剧舞台空间的结构与特点[J].大众文艺,2011,(6):65-66.
- [4] 王宇钢.漫议灯光的舞台空间表现[J].戏剧艺术,2012,(6):90-98,117.
- [5] 张庆山.舞台绘景在演出空间中的表现[J].当代戏剧,2012,(6):7-10.

[责任编辑:向 丽]
(下转第 68 页)

（上接第 63 页）

Study on Teaching Strategies of Chinese Drama Text in Higher Vocational Colleges

WEI Si-yue

(Nanjing branch of Jiangsu Union Technical Institute, Nanjing 210019, China)

Abstract: In the view of stage art, dealing well with the relationship between art and reality, knowledge and action, beauty and work is the problem to solve in drama education in technical institutes. Its teaching strategy is based on constructivism theory, and the organization of learning is collaborative project learning. Interdisciplinary teaching and professional-targeted teaching help students complete the whole process of drama play. In this process, we can achieve the goal of training and educating.

Key words: constructivism; drama teaching; teaching strategies