

戏剧影视表演课程改革实践思考

洪玉华

广东亚视演艺职业学院 广东 肇庆 523710

[摘要]面对戏剧影视表演课程的现状，改革势在必行。在深入洞察行业需求与教育现状的基础上，我们提出了一套创新性的改革方案。该方案聚焦于贯彻“以人为本”的教育理念，构建“三位一体”的教学模式，推行“以学生为中心”的教学方法，并设立多元化的课程考核体系。这一系列举措旨在全方位提升学生的表演技艺与综合素养，为新时代孕育出色的影视表演人才。本研究期望为我国高校戏剧影视表演课程的革新之路提供有价值的参考与启示。

[关键词]戏剧影视表演；课程改革；教育理念；教学模式；考核体系

[中图分类号]J812-4**[文献标识码]**A**[文章编号]**1687-9534(2025)-0061-17**[收稿日期]**2025-09-02

一、课程教学现状分析

戏剧影视表演课程，作为艺术教育领域的核心课程之一，肩负着培养学生表演能力、创造能力和艺术鉴赏能力的重要使命。然而，在当前的高校教学中，该课程仍面临诸多挑战和困境。

（一）教学理念滞后

传统的教学理念往往过分强调教师的主体地位，而忽视了学生在学习过程中的主动性和创造性。在戏剧影视表演课程中，这种填鸭式的教学方式不仅无法激发学生的学习兴趣，更难以培养出具有独特艺术风格和创造力的表演人才。因此，更新教学理念，树立“以人为本”的教育观念，成为课程改革的首要任务。

（二）教学模式单一

当前，许多高校戏剧影视表演课程仍采用传统的教学模式，即理论讲授与实践训

练相分离。这种教学模式往往导致理论与实践脱节，学生难以将所学知识应用于实际表演中。同时，单一的教学模式也限制了学生艺术思维的拓展和创新能力的培养。因此，探索多元化的教学模式，实现理论与实践的深度融合，成为课程改革的迫切需求。

（三）课程内容陈旧

随着社会的快速发展和观众审美需求的不断变化，戏剧影视表演艺术也在不断创新和发展。然而，许多高校的课程内容却未能及时跟上这一步伐，仍停留在传统的表演技巧和理论知识上。这种陈旧的课程内容无法满足学生的实际需求，更难以培养出适应新时代发展的优秀表演人才。因此，更新课程内容，引入新的表演理念和技巧，成为课程改革的重要方向。

（四）考核机制不健全

传统的考核机制往往过分注重学生的考

试成绩和理论知识掌握程度，而忽视了对学生表演技能和综合素质的评估。这种考核机制不仅无法全面反映学生的实际水平，更难以激发学生的学习兴趣和积极性。因此，建立多元化的考核机制，注重对学生表演技能和综合素质的全面评估，成为课程改革的关键环节。

二、课程改革实践的思路与措施

针对上述教学现状，本文提出了以下改革实践的思路与具体措施：

（一）“以人为本”的教学理念

1. 尊重学生主体地位

在戏剧影视表演课程中，教师应充分尊重学生的主体地位，鼓励学生积极参与课堂讨论和实践训练。通过引导学生进行自我探索和创新实践，培养学生的独立思考能力和艺术创造力。

2. 关注学生个体差异

每个学生都有自己独特的艺术风格和表演潜力。在教学过程中，教师应关注学生的个体差异，根据学生的特点和需求制定个性化的教学方案。通过因材施教，帮助学生充分发挥自己的优势和特长。

3. 营造宽松的学习氛围

为了激发学生的学习兴趣和积极性，教师应努力营造宽松、民主、和谐的学习氛围。在课堂上，教师应鼓励学生大胆表达自己的观点和想法，为学生提供更多的展示机会和平台。

（二）“三位一体”的教学模式

1. 理论讲授与实践训练相结合

在戏剧影视表演课程中，理论讲授与实践训练是相辅相成的两个环节。通过理论讲授，学生可以掌握基本的表演技巧和理论知识；而实践训练则能够帮助学生将所学知识应用于实际表演中，提高表演技能和综合素质。因此，在教学过程中，教师应将理论讲授与实践训练相结合，实现理论与实践的深度融合。

2. 课堂教学与课外活动相结合

除了课堂教学外，教师还应积极组织各种形式的课外活动，如戏剧小品排演、角色扮演比赛等。通过课外活动，学生可以进一步拓展自己的艺术视野和表演经验，提高自己的表演技能和综合素质。同时，课外活动也能够为学生提供更多的展示机会和平台，激发学生的学习兴趣和积极性。

3. 线上教学与线下教学相结合

随着信息技术的不断发展，线上教学已经成为一种重要的教学方式。在戏剧影视表演课程中，教师可以利用线上教学平台为学生提供更多的学习资源和互动机会。通过线上教学与线下教学的相结合，学生可以更加灵活地安排自己的学习时间和进度，提高自己的学习效率和效果。

（三）“以学生为中心”的教学方法

1. 情景模拟法

情景模拟法是一种有效的教学方法，能够帮助学生更好地理解和应用所学知识。在戏剧影视表演课程中，教师可以通过设置各种生活场景和戏剧情境来引导学生进行表演实践。通过情景模拟法，学生可以更加直观

地感受表演艺术的魅力和内涵，提高自己的表演技能和综合素质。

2. 情境创编法

情境创编法是一种培养学生创造力和艺术思维的重要方法。在戏剧影视表演课程中，教师可以鼓励学生根据自己的想象和创意来创编新的表演情境和故事情节。通过情境创编法，学生可以充分发挥自己的想象力和创造力，提高自己的艺术鉴赏能力和表演水平。

3. 角色扮演法

角色扮演法是一种能够帮助学生深入了解角色内心世界和性格特点的教学方法。在戏剧影视表演课程中，教师可以通过角色扮演活动来引导学生进行表演实践。通过角色扮演法，学生可以更加深入地理解角色的性格特点和情感变化，提高自己的表演技能和情感表达能力。

4. 小组合作学习法

小组合作学习法是一种能够培养学生团队合作精神和沟通能力的教学方法。在戏剧影视表演课程中，教师可以将学生分成若干小组进行合作学习。通过小组合作学习法，学生可以相互借鉴、相互启发、相互支持，共同提高自己的表演技能和综合素质。

（四）多元化课程考核体系

1. 笔试与口试相结合

传统的考核机制往往只注重学生的笔试成绩而忽视了口试的重要性。在戏剧影视表演课程中，教师应将笔试与口试相结合来全面评估学生的表演技能和理论知识掌握程

度。通过笔试可以考察学生对理论知识的掌握情况；而口试则可以考察学生的语言表达能力和表演技巧水平。

2. 现场表演与作品展示相结合

除了笔试和口试外，教师还应注重学生的现场表演和作品展示能力。通过组织现场表演和作品展示活动，教师可以直观地了解学生的实际表演水平和艺术鉴赏能力。同时，现场表演和作品展示也能够为学生提供更多的展示机会和平台，激发学生的学习兴趣 and 积极性。

3. 综合素质测评与过程性评价相结合

除了上述考核方式外，教师还应注重学生的综合素质测评和过程性评价。通过综合素质测评可以全面了解学生的艺术素养、创新能力、团队合作精神等方面的表现；而过程性评价则可以关注学生在学习过程中的学习态度、参与度、进步情况等方面的表现。通过综合素质测评与过程性评价相结合，教师可以更加全面、客观地评估学生的实际水平和发展潜力。

三、课程改革实践的成效与展望

经过一系列的改革实践探索，戏剧影视表演课程取得了显著的成效。首先，学生的表演技能和综合素质得到了显著提升；其次，教师的教学水平和教学质量也得到了进一步提高；最后，学校的艺术教育氛围和艺术创作水平也得到了显著改善。然而，我们也应清醒地认识到，课程改革是一个长期而艰巨的任务，需要我们不断探索、不断创新、不断完善。未来，我们将继续深化课程

改革实践探索,努力构建更加科学、合理、高效的戏剧影视表演课程体系,为我国高校艺术教育事业的发展做出更大的贡献。

在课程改革的道路上,我们始终坚信“以人为本”的教学理念、“三位一体”的教学模式、“以学生为中心”的教学方法以及多元化的课程考核体系是推动戏剧影视表

演课程发展的重要动力。我们将继续努力探索和实践这些理念和模式,为我国高校戏剧影视表演课程的改革和发展贡献更多的智慧和力量。同时,我们也期待与社会各界共同携手合作,共同推动我国高校艺术教育事业的不断发展和繁荣。

参考文献:

- [1] 龚佳丽.从游戏训练到表演创作——基础训练课程在戏剧影视表演教学中的应用与研究[J].戏剧之家,2016,(20):203-203.
- [2] 赵媛媛.传统戏曲理论在高校影视动画表演教学中的应用——评《羞涩的舞者——动画表演教程》[J].中国教育学刊,2022,(06):10014-10014.
- [3] 张阳.“双一流”建设背景下戏剧影视导演专业剧作、表演课程联动教学模式探究[J].云南艺术学院

学报,2021,(02):83-87.

- [4] 陈俊.供给侧改革思维下高职戏剧影视表演课程改革与实践[J].艺海,2020,(08):148-149.
- [5] 涂梦芸.探究“讲好中国故事”背景下民办高校戏剧影视表演课程的改革与开发[J].戏剧之家,2024,(04):160-162.
- [6] 2012 年戏剧与影视学(曲艺创作表演方向)研究生课程进修班招生简章[J].曲艺,2012,(08):68-69.

Reflection on the Reform Practice of Drama, Film and Television Performance Curriculum

Hong Yuhua

Guangdong ATV Performing Arts Vocational College, Zhaoqing, Guangdong 523710

Abstract: Faced with the current situation of drama, film and television performance courses, reform is imperative. Based on a deep understanding of industry demands and the current state of education, we have proposed an innovative reform plan. This plan focuses on implementing the educational philosophy of "people-oriented", constructing a "trinity" teaching model, promoting a "student-centered" teaching method, and establishing a diversified curriculum assessment system. This series of measures aims to comprehensively enhance students' performance skills and comprehensive literacy, and nurture outstanding film and television performance talents for the new era. This study aims to provide valuable reference and inspiration for the reform of drama, film and television performance courses in Chinese universities.

Keywords: Drama, film and television performances; Curriculum reform; Teaching philosophy; Teaching mode; evaluation system