

国内戏剧教育专业建设现状调查研究

蒯思远

云南艺术学院

DOI:10.32629/er.v3i4.2602

[摘要] 戏剧教育专业作为艺术学学科其下的新兴本科专业方向,目前在国内大陆地区仅有中央戏剧学院、上海戏剧学院和云南艺术学院三所高等院校开设此专业,本文从专业建设中人才培养目标、专业课程设置和招生方式这三个方面入手,研究三校戏剧教育专业的不同侧重之处。

[关键词] 戏剧教育; 专业建设; 研究

戏剧教育专业是艺术学学科下比较“年轻”的专业,目前,国内大陆地区仅有三所高等院校开设此专业,它们分别是中央戏剧学院、上海戏剧学院、云南艺术学院。且三所高校在专业设置、人才培养上各有其侧重方向。相较于国外及香港、台湾地区戏剧教育发展历史较长,且高校对于戏剧教育专业的建设趋于系统化、成熟化,而目前国内大陆地区对戏剧教育专业研究的资料、论文却极其有限,亟须建构一个能客观反映戏剧教育专业建设情况的研究调查。

1 人才培养目标

在高校专业建设中,人才培养目标是专业建设、学科发展的核心,是高等教育目的的具体化,中央戏剧学院、上海戏剧学院、云南艺术学院三校开设戏剧教育专业时间各有前后,在人才培养方向上也各有其侧重点,但为中、小学校培育优秀的戏剧老师是三校戏剧教育专业人才培养目标中相同且极其重要的一条。2014年9月,中央戏剧学院招收了第一批戏剧教育专业的本科生,专业下设于戏剧影视导演系之下,中戏戏剧教育专业以教育戏剧为主要授课方向,以为中、小学储备优秀的戏剧教育师资力量为培养目标,致力培养戏剧教育专业本科生的戏剧艺术创造力和戏剧教学组织策划的能力,使学生成为极具有专业素养的戏剧教育人才。中央戏剧学院戏剧教育专业秉承着美育教育是戏剧教育的核心,认为戏剧教育除了能让中、小学生丰富感知、解放身心之外,甚至还起着完善人格,促进人的全面发展的重大作用。在中央戏剧学院戏剧教育专业进行四年系统的本科学习之后,毕业生们能够作为“人类灵魂的工程师”这样一个角色,让戏剧艺术直接作用于这些未来的中、小学戏剧教师以及他们的学生身上,用戏剧教育培育、丰富美的心灵。

上海戏剧学院是国内最早开设戏剧教育专业的高校,在2005年,便正式创立“艺术教育(戏剧)系的本科专业”,专业下设于戏剧影视文学系,上海戏剧学院戏剧教育专业致力于培养学生扎实的戏剧编、导、演的能力,在此基础上为学生提供中、小学戏剧艺术教育课堂和戏剧应用两个模块为主的教学内容。在戏剧应用方面,以应用戏剧其下不同的分支,如教育戏剧、回忆戏剧、论坛戏剧、社群戏剧等为主要教授内容,以期培养学生具备教育戏剧、应用戏剧的基础理论和实践能力。在中、小学戏剧艺术教育模块方面,专业老师主要教授学生教育示范剧系列课程内容、儿童剧、还有戏剧课程教学法,并且在上海等多地中、小学开设戏剧课程进行实践,为把戏剧教育推行到中小学,使戏剧艺术成为和音乐、美术一样的艺术校本课程做出努力。

云南艺术学院于2011年开始正式招收第一届戏剧教育专业本科生,依托着戏剧学专业进行教学活动。在对比中戏、上戏课程建设的基础上,云南艺术学院戏剧教育方向形成了以应用戏剧为核心、以人才培养的“产教融合”模式探索与改革为突破口的戏教方向与教学、实践、科研、展演的

体系。该校戏剧教育专业的每一届学生在带队班主任的指导之下,首先确立想要调查的实践人群对象,其次再通过与实践人群大量时间的相处与交流,设计一系列完整的针对实践对象的戏剧工作坊并积累经验,最后再结合应用戏剧常规技巧,自编、自导、自演把实践过程“艺术化”得展现在观众的面前,完成其专业的原创毕业大戏。云南艺术学院戏剧教育专业一直坚持培养“应用型”的艺术人才的定位,强调开拓戏剧艺术介入社会生活的多种可能性,以期通过开设此专业,能够培养出在社区、幼儿园、中小学、高校、社会中关于戏剧艺术培训教育机构等地从事戏剧教育工作或者帮助教师和社区工作者开展戏剧活动的应用型、创新型人才。

2 专业课程设置

在课程方案方面,相似的是,中央戏剧学院、上海戏剧学院、云南艺术学院三所院校虽然在核心课程、特色课程的设置上各有所强调,但总体看来,都从不同的方面呈现出对于专业内“应用型”课程的重视。课程是教学活动中内容与方式的统一,同时也是完成教学目的的手段。“中戏戏教专业的课程设置主要分为三类:包括教育学与教育心理学在内的公共课程;音乐、美术、戏曲、戏剧史等戏剧专业的专业基础课程;以及主要包含‘导演理论’课、‘表演’课、‘作品解析与改编’课、‘戏剧教育课堂’四门主课的专业主干课程”。在观察课表之后发现,中央戏剧学院戏剧教育专业因其依托在导演系的教学之下,在课程设置中,教授传统戏剧艺术的课程在专业主干课程所占的比例极大,像“表演”、“导演”、“舞台语言技巧”、“音乐基础与声乐演唱”、“编剧基础”、“表演课”、“舞台形体技巧”这类课程几乎涵盖了整个四年的本科学习生涯,这体现出中戏戏教专业对学生舞台表演技巧训练的重视。

上海戏剧学院的专业课程主要以戏剧基础课程,教育基础课程,戏剧实践模块课程这三类课程为主,戏剧基础课程具体又分为戏剧基础实践课程和戏剧基础理论课程。在戏剧基础实践课程这一分支之下,上海戏剧学院戏剧教育专业教师团队认为,在四年的本科学习中,戏剧教育专业的学生应当具备扎实的戏剧编、导、演的能力,在课程设计方面设置了以编剧、表导演和舞台美术这三个为主要方向的一系列课程。在戏剧基础理论课程这一分支之下,戏剧教育专业开设了“艺术概论”、“戏剧概论”、“戏剧名著选读”等基础性的课程。在戏剧实践性的课程模块方面,上海戏剧学院戏剧教育专业希望为毕业生们创造更多就业的可能性,于是在实践课程中设置了两大模块,一个是中小学校的戏剧艺术教育模块,这个模块主要以教授本科生教育示范剧、儿童剧以及戏剧教学法这三类课程为主,经过近年来的不断实践,引领学生创作出在剧本和表演方面有着明确规范的教育示范剧。并致力于将戏剧课程推向中、小学的必修课而不断努力。另外一个则是戏剧应用模块,戏剧应用模块则以教授学生各种各样的应用戏剧的形式为主要授课方向,如社群戏剧、论坛戏剧、一人一故事戏剧、回忆

戏剧、博物馆戏剧等等,结合理论并进行实践,供学生做选择。

云南艺术学院戏剧教育专业以应用戏剧为主要授课方向。专业课程主要分为三大模块,课程设置的难度依据学生年级的递增而递增。第一个模块是传统的艺术戏剧的基础理论课程和实践课程,授课对象为大学一、二年级,基础理论课程有“表演训练”、“导演基础理论”、“小品写作”等等,主要诉求是通过传统的艺术戏剧的训练,让戏剧教育专业的学生能在低年级具备一定的编、表、导的能力。第二个模块进入到对应用戏剧理论、实践的探讨和研究,主要针对大学三、四年级,这一模块以下又分为两个部分,第一个部分学习掌握专门针对个人的应用戏剧理论、实践课程,在这一阶段里,学生以Jonothan Neelands&Tony Goode. Structing Drama Work为教材系统地学习以叙事、问题导向、反思、审美四类进行划分的戏剧常规技巧。第二部分学习掌握专门针对多人的应用戏剧理论实践课程,这一块核心内容主要考验学生的团队协作能力,教师会在这一部分教授一人一故事、监狱戏剧、论坛戏剧、回忆戏剧、社群戏剧等需要多人合作的应用戏剧形式。第三个模块基于云南少数民族众多的地域特点,开设了“少数民族音乐与训练”、“云南地方戏曲表演与研究”、“少数民族民间舞蹈艺术”课程。此外,课程还包括春季、秋季的教学实践周环节,两次的教学实践周能让学生走出课堂,充分接触实践人群,为毕业创作积累经验。

3 招生考试

以往年艺术高考的考试科目和内容为例,中央戏剧学院、上海戏剧学院与云南艺术学院虽然是国内大陆地区唯一开设戏剧教育专业的三所高等院校,但对于考察学生艺术修养要求方面并不十分一致,但相同的是,相较于其它表演类专业,三校戏剧教育专业最后的录取规则中高考文化分都占据着较高比例。中央戏剧学院戏剧教育专业艺术高考总共分为三试,一试为面试朗诵自备稿件(寓言或是童话),二试为笔试文艺常识和散文写作,最后一试是特长展示、命题集体小品和面试。从一试面试考察学生朗诵水平可以看出,中央戏剧学院戏剧教育专业在注重学生戏剧艺术综合水平的基础上,更加侧重学生在表导方面的特长。最终录取控制分数线按照生源所在省(自治区、直辖市)本科一批录取控制分数线的80%划定。上海戏剧学院戏剧教育专业在艺术高考上同样分为三试,初试为散文写作,复试为故事写作,三试为面试,考生须自备特长表演,如朗诵诗歌、散文寓言等,

或者展示形体、歌唱与小品表演。相较于中央戏剧学院戏剧教育专业,上海戏剧学院戏剧教育专业更加看重学生的写作能力。最终录取由专业成绩折算成750分加上高考文化成绩折算成成分从高到低依次录取,其中语文学科不得分低于105分。云南艺术学院戏剧教育专业在艺考科目上实行一次性专业考试,考试内容分为笔试和面试,笔试分为社会现象评论和小小说写作两个部分,面试分为命题编讲故事和命题集体小品表演。在考察学生写作和表演能力的基础上增加了对于社会热点材料的分析,进一步考验学生的逻辑能力以及平日对社会热点新闻的敏锐程度。录取原则按文化分与专业总分排名择优录取。

综上所述,本文从人才培养目标、专业课程设置和招生方式这三个方面对国内大陆地区三所开设戏剧教育专业的高等院校进行了调查与研究,作为一门新兴专业,戏剧教育专业在国内高校的发展才刚刚起步,承载着向国内社会普及戏剧艺术,用戏剧方法教诲人、治愈人的使命,面对当今社会经济的飞速发展,人们的精神文明同样受到越来越多的重视,作为一门把戏剧艺术与社会活动紧密联系起来的应用型专业,戏剧教育不仅会成为未来中、小学学校美育教育中的重要一环,还会为现已饱和的审美型传统戏剧专业开辟新的就业路径,所以,对于国内大陆地区三校戏剧教育专业的对比研究是值得去仔细探讨、总结的。

[参考文献]

[1]杨俊霞.戏剧学学科建设框架下发展应用戏剧的意义与途径[J].云南艺术学院学报,2019(02):100-104.

[2]曹艳.中央戏剧学院戏剧教育专业教学规划的特色与追求[C].中国高等戏剧教育,2015:107.

[3]张令伟.高校艺术学学科竞争力系统分析与评价研究[M].上海:上海社会科学院出版社,2018:2.

作者简介:

蒯思远(1995—),女,汉族,湖南岳阳人,硕士,云南艺术学院中外戏剧史论方向。

2019年云南艺术学院校级研究生科研创作创新项目,项目名称:《国内戏剧教育专业建设现状调查研究》,项目编号: XK2019029。