戏剧表演教学中“教”与“学”的辩证关系

武汉市艺术学校 郑茹月

【摘要】作者结合自己的教学实践和思考，从教学剧目的选择、教学计划的安排、教学方法与手段、教学相长等四个方面，阐述了中等职业戏剧表演教学中“教”与“学”的辩证关系。本文认为在戏剧表演教学过程中处理好“教”与“学”的关系，能有效激发学生主动学习甚至乐于学习的热情，最大限度地挖掘和培养学生的舞台表现能力。

【关键词】戏剧 表演 教与学 辩证关系

在中等职业学校戏剧表演教学的实践中，我完整地经历了三届学生从入校到毕业的教学全过程，学生在刚进校时，普遍不知如何组织舞台动作，往往站在台上手足无措，常常处于尴尬的境地。面对他们，我曾有过有劲使不上的困惑。通过不断摸索、思考和总结“教”与“学”的关系，不仅使自己的教学经验不断丰富，而且使教学效果不断显现，和学生共同成长。从“初生牛犊不怕虎”的懵懂、热情和勇敢，到“众里寻他千百度”的艰辛、痛苦与执著，再到“柳暗花明又一村”的顿悟、惊喜与收获。让我真切地感受到正确处理好“教”与“学”的关系，会使教学效果事半功倍，使许多困难和问题迎刃而解，能有效激发学生的表演热情、极大提升他们的表演能力。下面从四个方面来谈谈自己的认识。

一、教学剧目的选择

选择剧目教学是教学的第一个环节，在某种程度上它决定教学的成败，同时对老师的要求也非常高。首先它需要老师阅读大量的剧本，并根据教学需要，从中选择适合特定学生的剧本作为教学剧目。学校选择教学剧目与剧团决定演出剧目不同，后者重点是要考虑剧本的思想内容、艺术质量，而前者还要考虑是否符合本阶段的教学计划要求，是否适应教学对象——中专学生的具体情况等等。所以慎重、恰当地选择剧本是提高本阶段教学效果的首要前提和根本保障。

选择教学剧目主要把握以下几个要素：

1．主题深刻，具有现实意义

比如《屋外有热流》（1980年发表，并获当年全国优秀剧本奖，[马中骏](http://baike.baidu.com/view/369845.htm)、[贾鸿源](http://baike.baidu.com/view/5653846.htm)、[瞿新华](http://baike.baidu.com/view/1305790.htm)编剧），描写的是“文化大革命”时期，一个孤儿家庭里的兄妹得知，在黑龙江农场研究所当临时工的大哥可能要病退回城的消息时各怀心计，害怕大哥拖累自己，当农场寄来了一千元时，兄妹俩都争着去取，可拿到后才知道它是大哥因公殉职的抚恤金，兄妹俩发现他们不仅失去了可敬的大哥，还失去了最宝贵的信念、理想和灵魂。此剧采取时间顺序颠倒现实场景与回忆、梦幻的交替出现，对我们排练既富有挑战性，又能激发学生的表演热情，同时还具有教育意义。

再比如《狸猫换太子》，它家喻户晓，陕西省著名秦腔戏曲演员李君梅将它改编成音乐音效短剧《救太子》，剧情通过寇珠这个人物形象从发现婴儿到如何救婴儿这一系列行动生动展开的，宣扬了一种人性的真、善、美！运用深入浅出的艺术手法，通过对现实生活中善与恶、美与丑的各种形象的联想，使学生在表演创作的同时，也启迪并塑造着自身的美好人性。

2．人物性格鲜明，脉络清晰

比如《屋外有热流》，剧中三个人物性格鲜明，故事情节通畅；再比如前面提到的《救太子》，剧中有四个人物，美丽善良机智的寇珠、谨慎小心圆滑又不失一颗善良之心的程琳、一个敦厚老实迟钝的太监甲、一个古灵精怪的太监乙。人物性格鲜明，基调简单明了，语言各具特色，思想行为逻辑清晰。按照由简入繁的教学规律，这样的人物更容易被中专表演学生理解和掌握，对学生跨入塑造人物形象的第一步非常有帮助。

3．从训练注意力入手，培养学生的舞台感觉

“眼睛是心灵的窗户”，生活和舞台表演都是靠眼睛交流的。但《等待阳光》中的小女孩是瞎子，无法用眼睛交流怎么办？我就借鉴戏剧教育家斯坦尼斯拉夫斯基的教学方法，将观众厅里和舞台完全暗下来，或者蒙住学生的眼睛做听觉和触觉的游戏，诱导学生集中注意力用心去感觉和交流，感应舞台上发生的每件小事，逐步使他们找到这个特定人物正确的舞台感觉。没有眼睛这一交流工具，学生的心会更加平静，会积极主动地去感受对手，给予与接受、情绪与情感的表达便渐次接近并深入地进入角色。眼为心象，心是眼源，通过这样“以心代眼”的训练，学生就懂了用心去体验角色的道理。.

4．因材施教，发掘学生个性特质

当初选择《救太子》作为教学剧目的另一个原因，是发现《救太子》中的寇珠按戏曲行当分，属于小花旦，需要舞蹈基础，正好班上有一女生非常符合人物要求；再比如《文那从树上下来》也需要表演者具有较强的舞蹈基础，而班上有不少学生是从舞蹈专业转过来的，他们的表演和台词相对较弱，针对这种情况，我在加强她们表演台词的同时，有意识地给他们排演能充分发挥他们长处（肢体语言）的作品。

由于教学剧本选得合适，使得教学过程相对顺利，很多困难和问题随着教学的不断深入而逐步化解，学生的创作热情不断高涨，舞台呈现能力不断增强，“教”与“学”达到了和谐统一，以致于许多师生感慨“看到舞台上的他们，与他们平时的状态形成了强烈的反差，塑造的人物栩栩如生，令人印象深刻”，为他们自豪！

二、教学计划的安排

戏剧教学有它内在的客观规律，老师在教学过程中需要不断摸索、总结，寻找其内在规律，尽可能制订出科学的教学计划，但受某些客观因素的制约，教学计划通常要作相应的调整。

比如《救太子》描写的是北宋时期的故事，但生活在当代的学生们对北宋时期人的生活状态、说话方式以及衣着打扮等缺乏了解，表演时很难入戏，无法找到人物的感觉，甚至表现出畏难情绪，排练无法进行；又比如探索剧《屋外有热流》现实场景与梦幻回忆交替出现，活人与死人的对话以及非现实的舞台调度等让学生们陷入困境。遇到诸如此类的情况，如果仍按原计划进行，其教学效果必将事倍功半，我及时调整教学计划，从直观和形象入手，组织学生观摩话剧《商鞅》、《阮玲玉》、《茶馆》、《绝对信号》，吕剧《补天》以及京剧《狸猫换太子》等，同时还推荐学生阅读有关书目，并写读后感。这些活动似乎占用了不少时间，但却有效地激发了学生的兴趣与激情，开启了学生的想象，培养了学生的主动性，充分发挥了学生的形象创造能力，并使他们意识到自己与艺术家的差距，许多学生根据自身的不足主动练台词，找戏曲老师学习身段，有针对性地模拟表演，揣摩人物的外形和性格特征......学生们的创作热情大大提高了，主动要求：“老师，我们什么时候进行剧本的工作？”当感到学生们跃跃欲试的时候，我才开始剧本的案头分析和行动分析，此刻老师的“启”和“发”才会真正地深入到学生们的心里，才会真正在他们身上发生效用。正如孔子所说：“不愤不启，不悱不发，举一隅不以三隅反，则不复也”，有意识地培养学生的学习兴趣和表演欲望，引起他们“愤”和“悱”，才能有效的“启”和“发”。

老师的教学计划安排是否合理、是否科学，对学生的“学”意义重大，这也是老师发挥主导作用很重要的一个方面；反之，老师只有掌握好学生的“火候”，根据学生的“愤”、“悱”心理，根据学生积极主动要求学习的状态来安排，制定计划才能充分调动学生“学”的积极性，教学效果才会明显。

三、教学方法与手段

要处理好“教”与“学”的关系，除了选择适宜的教材，以及根据学生的“愤”、“悱”心理科学地安排教学计划，老师还必须在研究具体的、有针对性的教学方法和手段上下功夫。

首先，老师要引导学生掌握如何从剧本分析、形象构思与创造到舞台实践的一般规律和基本方法，帮助学生发现自己在创作角色中存在的问题和障碍，并设法提供解决问题、克服障碍的方法和手段。比如在排练小品《女生宿舍的钟点工》时，发现有一名学生不在状态，她始终面无表情、情绪冷漠，于是停止排练，让同学们就地围坐一起，要求每人讲一段难忘的事，当轮到这位同学时，她不安，并在思索，最后她讲述了小时候独自一人在家里等妈妈回家，有时等着睡着了，醒来时妈妈依然没有回家......原来她爸妈离婚后，妈妈沉迷于打麻将，经常通宵不回家......她哭了，浑身颤抖，看到这情形同学们惊呆了，我抱着她一直到她渐渐平复，事后我还强调希望大家替她保守秘密，不对外声张。在后面的排练中，该同学精神面貌焕然一新，小品排练非常顺利。当教学中遇到此类问题时，有必要花些精力和时间分析了解每个学生的思想、性格、素质和心结，给他们温暖与鼓励。对每个学生、不同的角色，从不同的角度入手，有的放矢，及时总结。我在平时经常留意每个学生的表演基础训练和历次小品及片段实习演出中的状态、优点与不足，同时也考虑每个学生内外部素质上的特点。

其次，戏剧创作的集体性及学生情况的特殊性决定了教学形式的灵活多变。大体上讲，应该采取集体教学和个别教学相结合的方式，老师在集体教学中发现问题并深入分析研究，在个别教学中有针对性地加以解决，再回到集体教学中进行检验，从而再发现新的问题加以分析解决。中专学生生活阅历与认知能力有限，在分析剧本时往往对剧本理解不深入，老师一方面采取提问题的方法引导学生讨论，相互启发，相互补充；另一方面开展人物行动分析，做人物小品练习，与学生们一起查资料、看影片、欣赏音乐、聊天等等，才能尽可能拉近他们与角色之间的距离。

四、教学相长

老师在教的过程中自身更需要不断地学习提高，老师的“学”是为了更好的“教”，教的本身也是学习，教学相长。正如《学记》中所说：“是故学然后知不足，教然后知困，知不足然后能自反也，知困然后能自强也”，特别是戏剧表演教学中接触每一个新的剧本（教材），就是一次重新学习的开始，比如风格体裁、时代背景、风土人情、艺术构思等等，每读一次剧本，就会有新的理解和设想，对剧本主题思想的认识也会不断深入、不断精炼。“给学生一杯水，老师得准备一桶水”，老师其实也是导演，是既要语言启发又要以身示范的导演兼老师。其案头的工作与学习，要永远走在学生的前面。只有这样，才能在学生需要的时候运用自如地给学生引导和启发。

戏剧表演教学是一个复杂的过程，存在许多关系，包含学生和老师、演员和导演、体验和体现、理论和实践的关系，还有演员和观众的关系等等，所有这些关系都离不开最基本的关系，即老师的“教”和学生的“学”的关系。“教”与“学”实际是一对矛盾的两个方面，老师的“教”必须根据学生的“学”的具体情况而定，教材的选择、教程的安排、教学方法的运用等等都受到“学”的制约，同时还要掌握教学的主动权，有效地引导学生和组织教学；学生的“学”需要老师有步骤地组织安排去“学”，受老师“教”的支配，老师正确、及时的引导，能有效地调动学生“学”的积极性，反之，又会提高老师的教学热情，“教”与“学”是对立的统一体，相互促进、相辅相成。

总之，教学是一门科学、一门艺术，戏剧表演教学同样如此。只有处理好戏剧表演教学中“教”与“学”的辩证关系，不断研究学生、研究教材（剧本）、研究教学方法，真正做到因材施教，启发式教学，总结教学过程中的得与失，处理好“教”与“学”的关系，才能有效激发学生主动学习甚至乐于学习的热情，才能使学生从“自我出发”向“人物出发”，从“我演我”到“我演你”，再到“我演他”的过渡，培养学生在剧作家设定的规定情境中，按照他们设定的人物逻辑积极有机的行动，最大限度地挖掘和培养学生的舞台表现能力。