

高校影视表演课程的教学现状与应对措施

The Teaching Situation and Countermeasures of Film and Television Performance Courses in Colleges and Universities

徐颖颖

Yingying Xu

广东科贸职业学院 中国·广东 广州 510430

Guangdong Polytechnic of Science and Trade, Guangzhou, Guangdong, 510430, China

摘要：影视表演课程是为影视和动画专业开设的一门核心课，这门课对大多数专业院校来说都相对较新。课程涉及对创新思维的发掘和对表演技巧的掌握和演练，目的在于为影视和动画专业的学生打下先期的表演基础，培养学生从接触艺术伊始就认识到关注生活、分析生活乃至表现生活的重要性。在具体的教学过程中，依托个人的教学经验和对全国表演教学的观察，剖析中国高校表演教学中的一些问题，结合高校影视表演教学改革提出若干建议。

Abstract: Film and television performance course is a core course for film and animation major, this course is relatively new to most professional colleges. The course involves the exploration of innovative thinking and the mastery and practice of performance skills, with the aim of laying an early foundation for students majoring in film, television and animation, train students from the beginning of contact with the arts to realize the importance of paying attention to life, analyzing life and even expressing life. In the concrete teaching process, based on the individual teaching experience and the observation of the national performance teaching, this paper analyzes some problems in the performance teaching in colleges and universities of our country, and puts forward some suggestions on the reform of the performance teaching in colleges and universities of film and television.

关键词：高校；影视表演；实践

Keywords: university; film and television performance; practice

课题项目：CDIO 工程教育模式下的高职“影视创作”教学改革与实践（课题编号：GDKM2021-24）。

DOI: 10.12346/sde.v3i10.4513

1 引言

曾经有一些学者认为，话剧表演和电影表演是一回事，只要能演好舞台剧就能演好电影。这句话早期或许还适用，因为中国早期的电影几乎都是戏曲电影，如中国第一部电影就是京戏《定军山》。另外，中国电影有着“影戏”传统，即戏剧电影，用于教化民众和引导舆论。中华人民共和国成立后，在 20 世纪五六十年代的电影也是戏剧电影，戏剧演员到了拍摄现场不会显得特别局促。但是，21 世纪之后的

第六代导演们的作品趋向于意识觉醒和多元表达，如陆川、贾樟柯、李扬、以及新生代导演毕赣等。他们对演员的要求更多是对生活的表现力，那么戏剧型的演员便不再在他们的考虑范围内，他们宁愿用毫无演戏经验的新人也不用学院出来的，为什么呢？因为舞台表演和电影表演实际上是完全不同的演出体系。舞台剧要夸张，形体动作和人物表情都要夸张，而电影表演需要更细微、更自然的表演^[1]。目前，学院培养出来的学生戏剧腔严重，雕琢的痕迹太大。

【作者简介】徐颖颖（1989-），女，中国河南商丘人，硕士，初级助教，从事外国电影研究、影视动画研究。

2 高校表演教学的现状概述

2012年电影交流会上中国香港著名导演、制片人唐季礼谈到自己的看法,即要打造中国电影的“海军陆战队”。他认为大陆现在电影学院培养出来的演员,大多数不能用。他指出这些演员是陆军,不是海军陆战队。意思是这些演员只能在大陆拍片,而不适合于合拍片,尤其是与国际友人的合拍片。无独有偶,著名导演宋崇也提出一个现象,即北京电影学院原来的表演教学在20世纪五六十年代培养出了很多的人才,学校的走廊里放眼望去一排排的都是明星校友。但近几年表演班的教学结果,有的表演班几乎全军覆没,一个上舞台、上荧幕的都没有。宋崇导演明确指出问题的所在,现在我们的表演教学是象牙塔的艺术,看起来艺术很高贵,但是它在象牙塔里,远远地脱离于社会、脱离于现在市场的演出。所以毕业了的学生,到了剧组不适应,到了剧团也不适应,这就造成了全军覆没。另外,著名演员徐帆在电视采访谈及自己的经历,也曾感慨地表示(自己)刚刚走上银幕的时候,拍戏很痛苦,因为自己接受到的表演教育就是戏剧舞台化的,习惯了舞台化的表演,在舞台上很自由。但在电影里,我刚要走,摄影就喊停,因为你出画了,或者脸背了,或者没光了……而作为一名演员,你只能适应镜头,所以戏剧表演要转化成影视表演有一个很别扭的过程,这个过程是一个痛苦而漫长的自我改造的过程。在这个过程中有人成功了,有人失败了。

这其实反映出我们表演教学的问题:教学脱离实际。我们的表演教育脱离了生产实践。到了剧组,不能马上上手。正如前文所述徐帆的经历,需要一个自我打磨调整的过程。

针对这些问题,中国的各大大专业院校都在思考教学改革的问题,对应用型的高校来说,教学改革的问题更是迫在眉睫,在具体的人才培养过程中注重职业技能的掌握,为学生职业做好规划是重中之重。

3 高校影视表演课程教学出现的问题

3.1 戏剧表演与影视表演界限模糊

当前,高校影视表演教学注重训练学生以戏剧场景为主来完成舞台组织、场面调度,而相对忽视了镜头语言,如镜头的运动、画面的构图、拍摄角度、光线、色彩色调、声画关系、蒙太奇等视听语言的基本要素。在如今应用型的高校影视表演教学模式中,场景表演占主体,通过事件构建片段,在这个过程中过于突出小品训练,走的是舞台化表演的路子,而相对忽视了电影的视听化特点。形成的后果就是培养出的演员难以在镜头前自如地表演。戏剧舞台的特点,戏剧表演侧重于演员的肢体的夸张和台词来叙述事件、表情情感。而影视表演在摄影机前需要演员更加自然、更加生活化

的演出。

3.2 集体、片段化教学

目前,大多数高校影视表演课程的基本教学方法依然是教师先讲理论知识,而后带领学生做一些基础训练,如无实物练习、动作的目的练习、人物关系练习、人物性格练习等。而到了成戏的排练阶段却难以深入指导。当然,其中还有一个原因,就是近期应用型的院校大量扩招,表演的小班教学被迫改成大班,人数激增。教师在设计教学的过程中会侧重于集体训练,相对减少个体学生的单独练习,对学生个性的挖掘和深层次的培养逐渐弱化,导致教学实践集中于集体、片段化的练习实践,教师提出引导,更多的是让学生自己深入挖掘。而对于一场完整的戏,就需要学生自主去深入角色,在这个过程中,悟性高的学生能很快胜任角色,悟性差的就往往不尽如人意。长此以往,也就造成了表演实践训练薄弱、学生舞台实际操作能力偏低的现实问题。

3.3 理论与实践的比例失衡

影视表演课程对于广大应用型的高校来说都是一门新兴的课程,而师资队伍的建设是需要一个漫长而有序渐进培养的过程的,目前高校的很多专业教师可能本身也缺乏实战经验,且这又是一门新兴的学科,需要教师不断地吸收知识,扩充理念,不断提升自己的专业理论知识,这本无可厚非。但是在这个过程之中,教师应把握好理论与实践的比例关系,不能唯理论而理论地机械化教学,过多的理论灌输会使课程枯燥乏味,且达不到理想的教学效果,这是事倍功半的做法。要将理论贯彻于实践教学之中,影视表演课程本身是一门实践性极强的课程,不能让学生只掌握理论而疏于实践练习,那就本末倒置了。所以,处理好理论与实践的比例关系,是影视表演课程教学中最基本也是最重要的问题。

4 针对高校影视表演课程教学中的问题的应对措施

4.1 针对戏剧表演与影视表演界限模糊的情况

首先,要让学生学会看电影。掌握电影这门艺术的特性。分析电影的视听元素和发展规律。

其次,要让学生学会演电影,要让学生学会在镜头前表演。舞台表演,走上舞台就按舞台的要求来表演。电影表演,站在镜头前就按镜头的要求来表演,这要求演员要有一定的镜头感。只有这样才能让学生不要在话剧舞台的表演里走死。影视表演为学生开辟一片广阔的天地,要让学生区分电影表演与话剧表演的不同,学生要适应镜头的拍摄,能够在戏剧表演和影视表演之间转换自如,不能到了镜头前还一股话剧腔。

最后,要让学生学会拍电影。这就需要与其他课程的互

通衔接,如导演课程、视听语言、剧本创作、摄影摄像课程等,通过综合学习能够掌握影视创作的特性,掌握镜头的基本规律。尝试让学生自己拿起机器来拍摄,让学生自己在镜头前表演,通过不断地练习,让学生习惯在镜头前表演,且能够根据影视的特性来调整自己的表演创作方式。

4.2 针对集体、片段化教学的情况

可在教学过程中采用多种教学手段和方法,如微课辅助与“对分课堂”等新方法,把教师对于学生构思的单向指导转变为师与生、生与生之间的互动探究。这样有利于提高影视表演课程理论指导的教学效率,留出充裕的时间用于实践,用于强化成戏排练,而且还可以加强师生之间的互动,从而突出本专业教学的实践导向功能。

4.3 针对理论与实践比例失衡的情况

可将理论融于实践,激发学生的兴趣。例如,为影视表演课程制定长期规划,借鉴表演类综艺竞赛节目,成立奖励机制;定期开展讨论会和剧本围读会,定期组织剧目排演,用以老带新、学生互助的方式带动学生参与的积极性,形成良好的上课氛围;定期举办优秀剧目的展演,邀请学校领导、

教师和其他专业的学生观看;对于优秀的剧组给予奖励,鼓励学生把优秀的剧本和优秀剧目拍摄成低成本影视剧短片,从而激发起学生在创作上浓厚的兴趣。另外,要把表演教学跟演出公司、电影摄制公司结合起来。实时了解社会动态和行业要求,加强与社会企事业单位的联系,并加大社会服务力度,根据公益广告、微电影制作、戏剧舞台演出等情况,把从业动力带入到影视表演创作有效性教学中。

5 结语

在当前高校影视表演教学中虽然存在种种问题,然而只要找到问题根源,采取行之有效的方法策略,改进教学内容、改善教学方式,实行多学科优势互补,给学生灌输全面的影视知识,解放学生的天性、开发学生创作潜力,就能更好地发挥影视表演课程在影视专业教学中的作用,就能培养出适应当前文化环境和市场需求的专业人才。

参考文献

- [1] 张伟.飘逝风中的女星传奇[N].都市·电影·传媒:国民电影笔记[M].上海:同济大学出版社,2010.

(上接第5页)

生特点确定他们学习可能达到的水平及存在的困难与障碍来确定教学目标。喜欢找笔者PK的学生,在期末考试中,可以“击败”他的老师,便是最大的进步。在教学组织形式上,分快慢班进行分层教学,同时注重班级学生低视全盲生的搭配,进行分类教学。主要采取的是以学生为主体的行动导向式的教学模式。练功课上,有时候请一位练习动作好的同学展示下自己的动作,并布置一个小小的任务,看他能不能做个小老师,教会一位盲生。这样往往会取得意想不到的教学效果。

推拿练功课程思政设计过程中进行情景描述,提炼理论、应用理论、总结归纳。体现以学生为主体,总在培养学生的学习能力,独立思考能力和解决问题的能力,对学生学习过程可能出现的问题进行教学预设,提前制定方案。喜欢课堂和笔者比赛的同学,课堂中预设两个笔者比赛比得过的,和比赛比不过的两种教学情境,提前做好“赢”和“输”的两种教学预设,让学生们能更好,更轻松、更愉快地学习这门课程。

4 结语

“循序而渐进,熟练而精思”。推拿练功课的学习需要

学生循序渐进、持之以恒。笔者在功法教学初期不要求面面俱到,根据同学们的差异把较多的时间放在学生功法基本手势的形成上。由浅入深,由易到难,由简到繁,久而久之学生的基础打好了,认识、动手能力提高了,学生心里就会形成一定的成就感,获得了自我效能感。也就愿意在课堂上和笔者PK,课后喜欢和同学竞赛,回家乐意教授功法马步站桩基本功。这样,教师、学生、家庭就相互影响,共同配合,形成了教育合力。

如果说,知识的海洋中教师只是其中一朵小小浪花,学生们就是一只只小舟,教师会永远怀着一颗爱心、恒心和责任心,风雨无阻、无怨无悔地将他们送上理想的彼岸,使她们能自尊、自信、自强、自立于社会。

参考文献

- [1] 郭建坤.主体性德育考评的原则和路径探析[J].中医药管理杂志,2020(13):30-33.
[2] 姜媛.因材施教原则在中职德育教学中的应用[Z].教育信息化与教育技术创新学术论坛,2020-1-5.