

从课堂到舞台：大学生参与中国戏剧史实践活动的意义与策略

李昱呈

西安翻译学院文学与传媒学院 陕西西安 710105

摘要：本文旨在探讨大学生参与中国戏剧史实践活动的意义与策略，通过分析实践活动在促进理论学习、提升实践能力、增强文化素养及培养团队合作精神等方面的作用，提出一套行之有效的实施策略。研究表明，从课堂到舞台的实践教学模式不仅能够丰富中国戏剧史的教学内容，还能促进学生的全面发展，为培养具有深厚文化底蕴和创新能力的人才提供有力支持。

关键词：中国戏剧史；戏剧教学；实践活动

1. 引言

中国戏剧史作为中华文化宝库中的璀璨明珠，不仅承载着丰富的历史信息和文化内涵，还是理解中华民族精神特质和艺术审美的重要窗口。在高等教育领域，中国戏剧史的教学不仅要求学生系统掌握相关理论知识，更强调通过实践活动来加深对戏剧艺术的理解与感悟。随着教育理念的不断更新和教学方法的持续创新，将理论与实践相结合已成为提升教学质量、培养学生综合素质的有效途径。因此，探索大学生参与中国戏剧史实践活动的意义与策略，对于促进中国戏剧史教学的深入发展、培养学生的艺术修养和人文情怀具有重要意义。

在当前的教育环境下，大学生作为具有较高文化素养和创新能力的群体，他们对中国戏剧史的学习不仅仅停留在理论层面，更渴望通过实践活动来亲身体验戏剧艺术的魅力。通过参与剧本创作、角色扮演、舞台表演等实践活动，学生能够将课堂上学到的理论知识应用于实际情境中，从而更深入地理解戏剧的历史背景、艺术特点和文化内涵。这种理论与实践相结合的教学模式，不仅能够激发学生的学习兴趣 and 积极性，还能够培养他们的创新精神和实践能力，为未来的职业生涯奠定坚实的基础。

2. 大学生参与中国戏剧史实践活动的意义

2.1 促进理论学习

实践活动作为理论学习的有效延伸，为学生提供了一个将抽象知识转化为具体体验的平台。在中国戏剧史的学习过程中，通过参与剧本创作、角色扮演和舞台表演等实践活动，学生能够更直观地理解戏剧的历史背景、艺术特点和文

化内涵。这种亲身体验不仅加深了学生对理论知识的理解和记忆，还促使他们主动探索、深化学习，从而构建出更为完整和系统的知识体系。例如，剧本创作要求学生深入研究不同历史时期的戏剧风格、人物塑造和情节安排，这一过程无疑是对戏剧史理论知识的深度挖掘和实际应用。

2.2 提升实践能力

实践活动是锻炼学生实践能力的重要途径。在剧本创作环节，学生需要将文学知识和创新思维相结合，创作出具有独特视角和艺术价值的作品，这一过程极大地提升了他们的文字表达能力和创造力。而在角色扮演和舞台表演中，学生则需要具备良好的表演技巧和团队协作能力，通过不断的排练和表演，他们的舞台表现力、自信心和应变能力都得到了显著提升。这些实践经历不仅增强了学生的综合素质，还为他们未来的职业生涯打下了坚实的基础，特别是在需要创新思维和团队协作能力的领域。

2.3 增强文化素养

中国戏剧史实践活动是传承和弘扬中华优秀传统文化的重要载体。通过参与这些活动，学生能够深入了解和体验中国戏剧艺术的独特魅力，感受到其中蕴含的丰富历史积淀、深邃思想内涵和精湛艺术技巧。这种沉浸式的文化体验不仅激发了学生对民族文化的兴趣和热爱，还增强了他们对中华文化的认同感和自豪感。同时，实践活动还提升了学生的审美能力和艺术鉴赏力，使他们在欣赏和创作戏剧作品时能够更加敏锐地捕捉到其中的文化精髓和艺术美感，从而进一步提升了他们的文化素养。

2.4 培养团队合作精神

戏剧表演作为一项高度协作的艺术形式，要求演员、导演、编剧、舞美等多个岗位的人员紧密配合，共同完成一部优秀的作品。在实践活动中，学生需要与同伴紧密合作，共同面对挑战、解决问题，这一过程无疑是对他们团队合作精神和沟通协调能力的重要锻炼。例如，在剧本创作过程中，学生需要就剧情发展、角色设定等问题进行充分的讨论和协商；在舞台表演中，演员之间需要默契配合，共同完成复杂的动作和场景转换。这些合作经历让学生深刻体会到团队合作的重要性，学会了如何在团队中发挥自己的优势并尊重他人的意见，为未来的职业生涯奠定了坚实的基础。

3. 实施策略

3.1 创设多样化的实践活动形式

为了充分激发学生的学习兴趣 and 参与度，高校应根据中国戏剧史的教学内容和学生特点，设计多样化的实践活动形式。这些活动应旨在培养学生的创新思维、实践能力和艺术鉴赏力。具体措施包括剧本创作比赛，鼓励学生结合中国戏剧史的经典元素或现代视角，创作具有创意和深度的剧本。通过比赛的形式，激发学生的创作热情，提升他们的文学素养和编剧能力。角色扮演与即兴表演，通过角色扮演，让学生深入体验戏剧人物的情感和内心世界，增强他们的表演技巧和情感表达能力。即兴表演则能锻炼学生的应变能力和团队合作精神。校园戏剧节，定期举办校园戏剧节，为学生提供展示自己才华的舞台。通过组织剧本朗读、片段表演、原创剧目展演等活动，吸引更多师生关注和参与，营造浓厚的校园戏剧氛围。戏剧工作坊与导览，邀请专业演员、导演或戏剧学者来校举办工作坊，为学生提供专业的指导和培训。同时，组织戏剧导览活动，带领学生参观戏剧博物馆、剧院等场所，加深对戏剧艺术的理解。

3.2 加强师资队伍建设

教师是实践活动的关键引导者，其专业素养和实践能力直接影响活动的效果。因此，高校应重视师资队伍的建设，具体措施包括，定期培训与研讨，组织教师参加中国戏剧史相关的培训和研讨会，更新他们的专业知识和教学理念。鼓励教师之间的交流与合作，共同探讨实践活动的创新方法。实践锻炼与经验分享，鼓励教师参与戏剧创作、表演或导演等实践活动，提升他们的实践能力。同时，建立教师经验分享机制，让教师在实践活动中积累的经验得以传承和发扬。

引入外部专家资源，邀请专业演员、导演或戏剧学者来校进行讲座、工作坊或担任客座教师，为学生提供更专业的指导和帮助。

3.3 建立完善的评价体系

为了激励学生积极参与实践活动并客观评价他们的表现，高校应建立完善的评价体系。具体措施包括，多元化评价方式，采用教师评价、同伴评价、自我评价等多种方式相结合的评价体系，全面、客观地评价学生在实践活动中的表现。明确评价标准，制定明确的评价标准，涵盖参与度、创新能力、团队协作能力、艺术表现力等多个方面，确保评价的公正性和准确性。设立奖励机制，对在实践活动中表现突出的学生给予表彰和奖励，如颁发证书、奖学金或提供实习机会等，以激发学生的积极性和创造力。

3.4 加强校际交流与合作

校际交流与合作是推动实践活动创新与发展的重要途径。高校应积极寻求与其他高校在中国戏剧史实践活动方面的合作机会，具体措施包括，共同举办活动：与其他高校联合举办跨校际的戏剧比赛、戏剧节等活动，为学生提供更广阔的展示舞台和交流平台。共享教学资源，建立校际联盟或合作网络，共享中国戏剧史的教学资源和实践经验，促进教学内容的更新和教学方法的改进。互派教师与学生交流，鼓励教师和学生参与校际交流项目，通过互访、互派或联合培养等方式，拓宽视野并提升实践能力。

4. 面临的挑战与应对措施

4.1 面临挑战

理论与实践脱节，在戏剧史教学中，学生虽然能够掌握丰富的理论知识，但往往难以将这些知识应用于实际情境中，导致理论与实践之间存在明显的脱节。这种脱节不仅限制了学生实践能力的提升，也影响了他们对戏剧史深刻内涵的理解。

资源有限，高校在组织戏剧史实践活动时，常常面临场地、设备、资金等资源有限的问题。这些资源的短缺限制了活动的规模和质量，影响了学生参与实践活动的积极性和效果。

学生参与度不高，由于兴趣不足、时间冲突等多种原因，部分学生对戏剧史实践活动缺乏热情，参与度不高。这影响了实践活动的整体效果，也限制了学生个人能力的提升。

4.2 应对措施

强化实践教学环节，在课程中增加更多的实践环节，如模拟排练、剧本创作、角色分析等，让学生在实践中深化对理论知识的理解。引入真实项目，与剧院、艺术团体等合作，引入真实的戏剧项目，让学生参与从剧本创作到舞台表演的整个过程，体验戏剧制作的各个环节。加强师生互动，鼓励教师与学生进行更多的互动和讨论，解答学生在实践中遇到的问题，帮助他们将理论知识与实践相结合。

寻求外部合作，与剧院、文化馆、艺术学校等机构建立合作关系，共享场地、设备和资源，降低活动成本。创新活动形式，利用现有资源，创新活动形式，如在线剧本创作比赛、虚拟舞台表演等，突破资源限制。争取资金支持，积极申请政府资助、企业赞助或校友捐赠等，为实践活动提供资金支持。

丰富活动内容，设计多样化的实践活动内容，满足不同学生的兴趣和需求，增加活动的吸引力。灵活安排时间，根据学生的课程安排和个人时间，灵活调整实践活动的时间，确保学生能够参与。建立激励机制，设立奖励机制，对积极参与活动并取得优异成绩的学生给予表彰和奖励，激发他们的参与热情。同时，通过分享会、展览等形式展示学生的实践成果，增强他们的成就感和自信心。

5. 结论

大学生参与中国戏剧史实践活动对于促进理论学习与实践相结合、提升综合素质与创新能力、增强文化自信与民族自豪感具有重要意义。面对实施过程中的挑战，高校应积极寻求应对措施，不断优化教学模式和丰富实践活动形式。通过理论与实践的深度融合，高校可以为中国戏剧史教学注入新的活力与动力，为培养具有深厚文化底蕴和创新能力的人才贡献力量。

参考文献：

- [1] 何子婵. 新时代背景下高校戏剧史类课程教学改革初探 [J]. 戏剧之家, 2024, (15): 50-52.
- [2] 杨军, 赵小龙, 丁婷. 当代大学生实践能力培养研究 [J]. 山西青年职业学院学报, 2024, 37(03): 33-36.
- [3] 张一博. 当代高校“中外戏剧史”课程教学改革的思考 [J]. 电影研究, 2023, (02): 71-73.
- [4] 蒋新文. 高校大学生艺术实践管理研究 [J]. 科教导刊, 2021, (25): 55-57.
- [5] 涂云杰. 应用型高校理论教学与实践教学深度融合研究 [J]. 中外企业文化, 2021, (06): 171-172.
- [6] 张莉. 戏剧史类课程教学改革 [J]. 高教学刊, 2020, (36): 150-153.