

中国戏剧艺术的发展及研究

黎荔著

吉林人民出版社

作者简介

黎荔，广西梧州人，副教授，就职于西安交通大学人文学院。研究方向为中国现当代文学、影视艺术、现代传播艺术。出版主要专著包括《艺术导论》《视觉素养导论》《陕西文化产业实战研究》《红楼梦与中国现代文学》《老子新学》《老学六经》《易经新学》《易经全集》《易经的智慧》《道德经注解》《纪录片创作完全手册》《创意设计与时尚美学》《百年间上下求索：中国近代思想解放历程》《中外美术史》《中国现当代文学导论》等。

中国戏剧艺术的发展及研究

黎荔著

吉林人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国戏剧艺术的发展及研究 / 黎荔著. — 长春 :
吉林人民出版社, 2019.12
ISBN 978-7-206-16644-0

I . ①中… II . ①黎… III . ①中国戏剧—戏剧研究
IV . ① J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 290808 号

中国戏剧艺术的发展及研究
ZHONGGUO XIJU YISHU DE FAZHAN JI YANJIU

著 者: 黎 荔

责任编辑: 王 飞

出版发行: 吉林人民出版社 (长春市人民大街7548号 邮政编码: 130022)

印 刷: 长春市大航图文制作有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 200千字

版 次: 2019年12月第1版

印 次: 2019年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-206-16644-0

定 价: 45.00元

前 言

戏剧是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术各种因素综合而成的一门中国传统艺术，剧种繁多有趣，表演形式载歌载舞，有念有唱，有文有武，集“唱、做、念、打”于一体，在世界戏剧史上独树一帜，中国戏曲艺术，从先秦的“俳优”、汉代的“百戏”、唐代的“参军戏”、宋代的杂剧、南宋的南戏、元代的杂剧，直到清代地方戏曲空前繁荣和京剧的形成，都非常具有特色，是中华优秀传统文化中不可磨灭的珍宝。

在人类的艺术宝库中，在悠久的中华灿烂文化中，中国戏剧艺术都具有一席之地，都是璀璨的明珠。然而，在电视、电影、互联网等诸多行业的发展下，中国戏剧艺术的发展受到了诸多的限制，大量的人群不再关注中国戏剧艺术，归根到底，这与中国戏剧艺术的教育发展有直接的关系，优质的戏剧艺术人才，全面深入的中国戏剧艺术的教育发展格局，是新时代背景下有力推动中国戏剧艺术发展的重要基础，也是未来成就中国戏剧艺术发展的重要支撑点。

对于中国戏剧艺术而言，虽然其拥有辉煌的历史，拥有多样化的发展体系，但是在新时代下，制约其不断发展的主要原因在于戏剧艺术人才的缺乏，在于中国戏剧艺术教育的不完善。为此，立足于中国戏剧艺术的发展格局，打造中国戏剧艺术的教育发展体系，是不断推进中国戏剧艺术发展，切实推进中国戏剧艺术传承与创新的关键措施。

目 录

第一章 中国戏剧艺术及其发展研究概况 ·····	001
第一节 研究背景 ·····	001
第二节 中国戏剧艺术及其发展研究的内涵概述 ·····	005
第二章 中国戏剧艺术及其发展研究的教育价值 ·····	009
第一节 中国戏剧艺术的发展可以促进学生的戏剧艺术素养提升 ·····	009
第二节 戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂的教学标准 ·····	010
第三节 促使更多的学生深入理解戏剧艺术知识 ·····	011
第四节 促进学生的戏剧艺术核心素养的培育工作 ·····	012
第五节 推动中国戏剧艺术教育教学中学习价值彰显 ·····	013
第六节 为其他艺术门类的教育发展提供经验 ·····	016
第三章 中国戏剧艺术及其发展研究的教育理论与研究现状 ·····	017
第一节 教育理论研究 ·····	017
第二节 研究现状 ·····	021
第四章 中国戏剧艺术及其发展的教育研究现状 ·····	026
第一节 进一步明确戏剧艺术教育的性质与目标 ·····	026
第二节 戏剧发展导向下的中国戏剧艺术教育课堂的教学过程 ·····	029
第三节 戏剧发展导向下的中国戏剧艺术教育课堂的基本原则与方法 ·····	029
第四节 戏剧发展导向下的中国戏剧艺术教育课堂的组织形式 ·····	032
第五节 戏剧发展导向下的中国戏剧艺术教育的课程教学 ·····	034
第五章 中国戏剧艺术及其发展研究的教育问题 ·····	039
第一节 对中国戏剧艺术教育教学的观念理解不完善 ·····	039
第二节 戏剧艺术教师的教育能力差异性大 ·····	040
第三节 戏剧艺术教育课堂的教学资源不足 ·····	040
第四节 戏剧艺术教育课堂的教学设置不合理 ·····	041
第五节 戏剧艺术教师管理存在不足 ·····	041
第六节 学生的戏剧艺术核心素养的培育体系存在薄弱环节 ·····	042

第七节 学生的戏剧艺术核心素养的培养目标存在不明之处	042
第八节 中国戏剧艺术的教学管理不够全面具体	043
第九节 戏剧艺术课程的实践环节占比较低	043
第十节 中国戏剧艺术的教育教学面临诸多挑战	044
第十一节 戏剧艺术核心素养的培育与学生能力存在断层现象	046
第十二节 戏剧艺术教育课堂的教学体系有待提升	047
第十三节 戏剧艺术教育课堂的教学目标不够具体	048
第十四节 学生的戏剧艺术核心素养培育不足	048
第十五节 中国戏剧艺术的教育教学存在制约性与局限性	049
第六章 中国戏剧艺术及其发展研究的教育策略	051
第一节 深化对中国戏剧艺术的教育教学的认识	051
第二节 进一步丰富戏剧艺术课程的教学资源	052
第三节 全面提升戏剧艺术教育的实践环节占比	053
第四节 在戏剧艺术课程中引入优质的戏剧艺术教师	053
第五节 在戏剧艺术课程教学中完善课程设计	053
第六节 构建中国戏剧艺术教育主题性课程	055
第七节 端正戏剧艺术教师的教学理念	059
第八节 戏剧艺术核心素养培育的教学方法	071
第九节 在教育理论的基础上进一步探索教学模式	076
第十节 进一步提升戏剧艺术教育课堂的教学内容丰富度	077
第十一节 夯实中国戏剧艺术的教育教学的政策保障基础	078
第十二节 以生活情境为基础, 培育学生的戏剧艺术核心素养	082
第十三节 提升戏剧艺术教育课堂的教学观念	083
第十四节 进一步丰富戏剧艺术教育课堂的教学设置	087
第十五节 提升学生的戏剧艺术核心素养的培育管理效益	097
第十六节 完善学生的戏剧艺术核心素养培育的管理层次	100
第十七节 中国戏剧艺术及其发展的教育保障措施	106
第十八节 以高中语文教学为引导, 促进戏剧艺术的发展	118
第七章 总结与展望	125
参考文献	126

第一章 中国戏剧艺术及其发展研究概况

第一节 研究背景

戏剧艺术是一种古老、传统又现代的综合艺术，有着自身独特的艺术规律、美学特征以及表现手法。无论是其中的情境性与冲突性、扮演性与动作性、悬疑性与节奏性还是多样性与个性化，这些特点的对立统一成就了戏剧艺术。在历史的发展进程中，政治、文化、艺术、经济等诸多领域的思想观念发生了巨大的变化，这无疑进一步推动了中国文化艺术领域的全面进步与不断发展，对于中国的戏剧艺术领域而言，中国也产生了较大的变化与发展。随着中国的戏剧艺术形态逐渐发展起来，戏剧艺术逐步渗透到多个领域，关于戏剧艺术的教育体系也逐步发展起来，为中国戏剧艺术的全面发展打造了更加坚实的基础。伴随着中国戏剧艺术教育活动的普及，中国文化艺术领域的戏剧创作也开始有了逐步的发展，中国戏剧艺术人才也不断增多，这无疑更加促进了中国戏剧艺术的发展进程，促使中国戏剧艺术逐渐呈现出全新的发展姿态。

在人类的艺术宝库中，在悠久的中华灿烂文化中，中国戏剧艺术都具有一席之地，都是璀璨的明珠。然而，在电视、电影、互联网等诸多行业的发展下，中国戏剧艺术的发展受到了诸多的限制，大量的学生不再关注中国戏剧艺术，不再有机会接触此类艺术宝库，归根到底，这与中国戏剧艺术的教育发展有直接的关系，优质的戏剧艺术人才，全面深入的中国戏剧艺术的教育发展格局，是新时代背景下有力推动中国戏剧艺术发展的重要基础，也是未来成就中国戏剧艺术发展的重要支撑点。只有全面推动中国戏剧艺术的不断发展，促进中国戏剧艺术教育体系的不断完善，才能从根本上为中国戏剧艺术注入发展的动力，前进的活力，促进中国戏剧艺术的不断完善与发展。

在当代艺术的逐步发展过程中，戏剧艺术已经得到了进一步的发展与普及，形成了遍地生花的发展趋势。近年来，中国戏剧艺术有了长足的进步，逐渐开始突破以往的艺术创作形式，有了更加优质的发展空间，进一步吸纳了民间传统的戏剧素材，有了更加长足的进步与创新，这无疑进一步促进了中国戏剧艺术的不断进步与全面提升。在长期的发展与不断的磨合中，中国戏剧艺术已经浸润了几代人的努力成果与艺术思维，中国的戏剧艺术家们认为，中国的戏剧艺术发展历史应该具体分为三个部分，第一个部分是萌芽时期，也就是中国戏剧艺术的起始阶段，第二个阶段是成熟时期，是中国戏剧艺术的成熟发展阶段，第三个阶段是繁荣时期，也就是中国戏剧艺术的不断繁荣发展的时期。然而，对于现在的中国戏剧艺术而言，人才的需求仍然是其发展力度不足，发展空间不广泛的基础。在中国戏剧艺术的全面发展与不断进步中，优质的戏剧艺术人才，是促进中国戏剧艺术发展的重要支柱。在中国戏剧艺术的全面发展与不断进步中，在中国戏剧艺术教育的起始阶段，正是无

数戏剧艺术者的坚持与努力，才促使戏剧艺术在中国的大地上不断地发展与兴起，不断地实现进步与提升，这才更加地促进了戏剧艺术的全面发展与进步。他们的存在为中国戏剧艺术的不断发展注入了源源不断的动力与发展的活力，为中国戏剧艺术及其发展提供了切实有效的发展基础与实质保障。

目前，推动中国戏剧艺术发展的教育体系已经取得了可喜的成果：中国戏剧艺术的专业教育机构确立，教育体系与教学思想基本形成，培养造就了一大批受到充实专业教育的年轻学子，他们活跃在中国的戏剧艺术舞台，逐渐成为中国戏剧艺术教育发展的栋梁，成为推动中国戏剧艺术发展的重要推动力。这些都为中国戏剧艺术教育的发展奠定了坚实的基础，成为中国戏剧艺术发展史上最重要的内容，但是与此同时，对于中国戏剧艺术而言，教育领域的制约性与不足，也是导致中国戏剧艺术无法得到长足发展的重要方面，为此，想要进一步促进中国戏剧艺术及其发展研究，需要进一步强化戏剧艺术教育的发展基础，打造中国戏剧艺术及其发展的教育体系，以此促进中国戏剧艺术的全面发展与不断进步。

新时代发展的背景下，随着社会经济的逐步发展，戏剧艺术人才的需求不断增加。在中国戏剧艺术的全面发展与不断进步中，在教育教学体系中，中国戏剧艺术教育备受关注，尤其是戏剧艺术的核心素养培育更是引发了诸多讨论与热议，成为中国戏剧艺术教育中不可或缺的素养之一。正是由于戏剧艺术教育的多种发展，才促进了中国戏剧艺术及其发展研究。在教育改革的背景下，戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂成为诸多教师希望打造与创设的教学体系，戏剧艺术核心素养的培养也成为诸多研究人员的重点探索内容。党的十八大首次提出“把立德树人作为教育的根本任务”，并与2014年3月将此根本任务具体化。教育部制定《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》指出：研究制定学生核心素养和学业质量标准，第一次明确提出研制学生发展“核心素养体系”充分发挥课程在人才培养中所起的核心作用，进一步提升综合育人水平，把立德树人的要求落到实处。在这次的意见提出之后，由教育部负责发展中国学生的核心素养与学科核心素养的培养战略全面正式启动。在中国戏剧艺术的全面发展与不断进步中，在戏剧艺术的教育体系中，戏剧艺术核心素养的发展，最终是要培养优秀的戏剧艺术人才，通过一定的课程来培养学生所具备的核心素质。

在中国戏剧艺术及其发展研究中，在目前的教育体系中，随着物质需求的逐步满足，精神需求不断提升，学生的戏剧艺术核心素养要求也逐步受到多方的重视。对于学校而言，中国戏剧艺术的教育教学本身就是逐步培养学生戏剧艺术核心素养的重要方式，也是引导学生逐步探索学习方式，提升实践能力，培养自身戏剧艺术思维与戏剧艺术表演能力的重要途径。戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂正是深入贯彻国家教育政策要求，逐步凸显学生学习主体性的重要方式。

在中国戏剧艺术发展研究中，在本土经济社会转型中，我们除了模仿，还须要有自己的创新；而创新的前提，就是不仅要有自己的想法和独立的个性，同时更需要有学习和自我看世界的能力，才可能有独立的个性和独到见解，不仅如此，学生还需要具备一定的戏剧艺术思维、戏剧艺术学习能力，具备多方面发展的能力。不妨说，如果我们真想摆脱仰人鼻息、尾随他人的社会戏剧艺术语境，从而实现中华

民族的伟大复兴，那就必须要学会如何去思考——在知识经济作用的教育意义上，就要自觉地适应知识观、人才观的变革，以及这一时代对人的智力水平所提出的一系列的要求，逐步在学生教育上，探索更加发展学生素质与核心素养的有效教育方式，重点突出学生学习主体性与培育学生核心素养的教育观，将核心素养导向作为中国戏剧艺术教育的重要支撑点与前进方向。知识经济也内化为教育本身的戏剧艺术语境。作为知识经济生产方式的逻辑前提条件和特征，知识的信息化，与信息技术的多样化、全球化发展与普及，如网课、互联网多媒体、报纸杂志等等，既对每一位学习化的个人的“自主学习”提供了日益多样的手段和选择；也从生产资料信息化，消费决策智能化，以及知识掌握自主化和能力建构综合化等内容、形式上提出了更高的要求，而这本身为戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂提供了指导意见，具体表现为以下三个方面。

从学习内容方面看，在知识经济时代下，对于学生而言，最为关键的知识是会学习。在未来的学习化社会中，只有掌握学习能力，具备自主学习品质的人才，才能够迎合社会的发展。制度化学校已经不再是一个活到老学到老的地方，知识和技术都要适时更新，终身化学习。

从学习方式方面看，知识经济时代，其主要教育内容，是如何学，即学习方式。学会学习，学会自主发展。关于自能学习的思想，叶老师也曾指出：“自能读书，不待教师讲；自能作文，不等教师改。”自能读书，突出“自”，说明学生应该是学习的主体，成为教学的对象之一，要发挥主动性。第二，自能读书体现“能”，这要求学生要立足于学习内容，主动开展自主学习，根据自己的已有的知识经验进行课前自读自思、课堂自我感悟、课后及时自我查缺补漏。所以，现代教师不仅肩负传授新知识的重大使命，更应该以学生为中心，把培养学生的学习能力、核心素养放在首位。

从教育原则方面看，知识经济时代，其突出矛盾就是教学观、价值观的革新。摒弃行为主义，以刺激反应模式为先导的思想，在教育各大领域引起了时代性的变革。联合国教科文组织21世纪委员会在1996年，发布了报告《学习：内在的财富》，报告中提出了“四个学会”，而第一个提出的便是学会求知，学会求知就要把自己当作是认知主体，自主学习。学校开设各类课程，如戏剧艺术、语文、英语等等，证明国家不再处于只重视知识的传授和成绩的好坏的接受学习方式，而是以发展学生全面、培养学生的核心素养为目标，做到不偏科，全面发展，这对学生能力、核心素养与综合素质的要求越来越高。各大学校，都重新完善了过去以学科知识立意命题，过分强调知识的传授，与社会实践脱节等弊端，把新理念建立在传统的学科教学基础上，构建了新的“综合”考试。现在的学校更是以三分书内、七分书外的理念进行教学，更加注重学习自主性，学生的学习能力得到的内容，增加综合性和探究性，这非常有利于学生从整体的观点来分析，揭示了各种教育现象和规律，更有利于学生把知识与生活实践紧密相结合。自主学习对学生的要求，是知识信息的占有量和分析问题的能力，它要求学生必须学会运用多种形式去分析情境、新问题，而这一点不是传统的教学模式所能做到的，这也正是国家教育决策部门如此重视多样化学习的原因，也是培养学生核心素养的基础。在核心素养下的中

国戏剧艺术的教育教学中，具体讲，研究戏剧艺术教育课堂的目的和意义，首先是为了保证对学生的戏剧艺术教育质量。课上的学习，是说学生要做好课前预习，课上不盲目跟随老师，且运用已有的知识经验，发挥主动性、独立性和积极性，摆脱对老师的依赖，成为主动学而不是老师要我学。诸多实验数据显示，学习能力与创造力相关。研究学习，就是培养学生对自身作为学习的主人的自觉，建立自己才是学习的管理者和促进者，从而提高课堂学习效率，丰富“主体性—教学模式”，以此打造戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂。最后，研究戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂的能力建构，有助于强化和满足个体戏剧艺术领域的终生发展需要。对于学生而言，学习是学生需要终身具备的技能，如果没有了学习的能力，那么个体的发展，甚至全身都会受到极大的限制。以上共同构成了从教育学术到教育实践的共同语境。在戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂中，不断培养学生的核心素养与学习能力，相信每个学生都有学习的潜能，形成创新精神，是把我国建设成世界强国的一项基础而伟大的工程，而学习正是实现这一工程的必要手段。

新时代发展下，以知识经济为特征的后现代，其学习方式大致分三个方面：自主学习、合作学习、探究学习。虽然在实践层面，作为具有不同层次结构的开放系统，具体包括了许多构成方式和维度，但新时代的教育观，简单说就是使受教育者达到四个学会——学会求知，学会处事，学会生存，要学会创造。其现实意义，就是要使受教育者，使基础教育学校在校学习的学生，为适应知识经济、创新社会的生存发展和需要打基础、做准备。否则，如果学生在基础教育阶段，没有逐步培养对学习的渴望，对知识的渴求，那么学生将很难形成自主探究求知的习惯，不仅很难在今后的社会生活中立足，而且“自主创新”型社会也不会到来。所以，通过基础学校特定课程学习的探索实践和经验总结，促进学生对知识产生浓厚的兴趣，将求知变成一种可持续发展的思维、智识和愿望，这对个人发展、创新型社会建构，均有积极的实现意义。

事实上，戏剧艺术与多学科在意识形态层面存在一致性和教育的共识性，但在教育实践中又客观存在断裂，特别是分类以及课程目标的实际因素影响，造成学科隔阂，因此存在壁垒无法分享。而时代和社会都急需学生具备学习能力，具备戏剧艺术核心素养，故而本书具有时代的现实意义，戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂的打造也具备重要的价值。

在戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂中，对于如何培育学生的戏剧艺术核心素养，具有重要的意义，其主要包含了两个方面：第一个方面是将学生的核心素养的培育进一步转化为一种实实在在的行动，逐步渗透到具体的戏剧艺术教学中，逐步转变为具体的教学实践过程，另一方面，是进一步将学生的核心素养的培育过程逐步转化到具体的学科教育中，以此来进一步促进学生学科教育的逐步发展，以学科实践过程逐步引导学生核心素养的培育过程，逐步探索有效的教学策略。中国的教育也已经步入核心素养时代，在此背景下探索戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂，具有重要的意义，具体包括：有助于进一步探析“双基”下的素质教育，有助于进一步探析“三维目标”下的素质教育，有助于进一步探析素质教育下的戏剧艺术教育，有助于进一步探析核心素养下的戏剧艺术教育，有助于进

一步探析戏剧艺术教育的发展与前进方向。

无论是在中国戏剧艺术的教育发展体系中，还是其他教育体系中，核心素养已成为教育学科的研究热点。近年来，新一轮的教育课程改革已蓄势待发。然而，如以往的改革一样，教育理念的变革要落实到具体的教学实践并非易事，新事物与旧事物之间需要时间去调整和磨合。同时，在戏剧艺术教学中，中国戏剧艺术的教育教学的实施依然存在着一些不足之处。因此如何使课程教学与时俱进，如何进一步打造戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂，如何促进戏剧艺术核心素养的创新培养，如何通过提升课程教学的有效性来实现对学生戏剧艺术学习能力、戏剧艺术核心素养的培养，是每个戏剧艺术教师需要思索的问题。首先，就戏剧艺术教育领域来说，国内虽已有大量的研究，其中不乏高质量的学术论文成果，但在对相关文献进行归类梳理时发现，对戏剧艺术核心素养的最新动向，仍有很大的研究空间，本研究在一定程度上可以丰富戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂教学理论，以此推动中国戏剧艺术的教育体系发展，从而为中国戏剧艺术培育更优质的人才，促进中国戏剧艺术的普及发展与全面提升，以此夯实中国戏剧艺术的发展基础。

第二节 中国戏剧艺术及其发展研究的内涵概述

一、戏剧艺术

对于我国而言，戏剧艺术是一种综合艺术。它融文学、美术、表演、音乐、舞蹈等多种艺术于一炉，由语言、动作、场景、道具等组合成为表现手段，通过编剧、导演、演员的共同创造，把生活中的矛盾冲突，十分尖锐、强烈、集中地再现于舞台之上，使观众犹如目睹或亲身经历戏剧中发生的事件一样，从而获得具体生动的艺术感受。

戏剧艺术历史悠久，种类繁多。按照作品容量的大小，可以分为多幕剧和独幕剧；按照作品题材不同，可以分为历史剧、现代剧、儿童剧等；按照作品的样式分类，又可以分为悲剧、喜剧、正剧三大类。在世界戏剧史上，这三种类型具有很大影响。悲剧和喜剧均在古希腊时代就取得了极大的成就；相对而言，正剧是出现较晚的戏剧类型，自从文艺复兴之后逐渐发展，但是直到18世纪，法国思想家狄德罗和剧作家博马舍称这种剧为“严肃剧”，并且大力倡导之后，这种取材于日常生活并具有社会实现意义的正剧才迅速发展起来。悲剧是戏剧艺术的主要类型之一，常常通过正义的毁灭、英雄的牺牲或主人公苦难的命运，显示出人的巨大精神力量和伟大人格，悲剧是通过毁灭的形式来造成观众心灵的巨大震撼，使人们从悲痛中得到美的熏陶和净化。戏曲艺术：中国传统戏剧形式总称。我国各地有三百多个剧种，全国性剧种为京剧。三种古老的戏剧艺术：古希腊戏剧、印度梵剧和中国戏曲。电影电视剧艺术是现代科学技术与戏剧艺术相结合的产物。

在艺术特点方面，戏剧艺术的表现过程通常分三个阶段：编剧创作戏剧剧本阶段、导演指挥排练阶段、演员台上表演阶段，就整体而言，具有如下几个基本特征：

剧场性：戏剧是在场剧里演出的。戏剧艺术这种创作的条件和具体的样式便形

成了它的一大特性：剧场性。戏剧的中心要素是演员的表演。表演的依据是剧本，表演的处所即剧场。表演是给人欣赏的，欣赏者即观众。故演员、剧本、剧场、观众便是戏剧的四要素。在演出的过程中，这四个要素相互关联又相互制约，形成了戏剧艺术同其他艺术不同的特征，演戏剧是在剧场里演出的，演出的空间是有限制的，演出的时间也是有限制的；演出的欣赏者是成百上千的观众，观众不能无限期地坐在剧场里；剧场的舞台又是固定的，不能像电影似的自由转换空间环境。如此等等的条件限制，就迫使戏剧必须具有高度的集中性。正因为戏剧的演出是在剧场里直接面对观众进行的，演员的创造活动与观众的欣赏活动既在同一空间，又在同一时间进行，台上的表演与台下的欣赏直接发生交流。表演会在观众中引起一阵阵欣喜、悲哀、愤怒、紧张等情绪，欣赏者的情绪又影响着台上的表演者，欣赏者与表演者实际上在共同完成艺术创造活动。这种表演者与欣赏者的直接交流是电影所没有的，这也是戏剧剧场性的一种表现。

假定性：假定性是戏剧艺术的又一特征。假定性这个概念是从外国戏剧理论中借鉴来的，有时又译为“约定俗成”“程式化”“象征性”等。任何艺术都有假定性，但戏剧艺术的假定性更为突出。因为戏剧是在舞台上演出的，演出的时间和空间都有极大的局限性。如人物活动的空间是用布景制造的假定的现实空间，即使是最写实的布景，也同真实的生活环境不同。时间方面，在具体的某个场面，事件发生的真实时间与表演时间大不一致。从全剧而言，也许描绘的是几年、几十年的事情，但演出时间也不过三两小时，至于中国的戏曲，那假定性就更为突出了。一支木桨，配合行船的动作，就代表划船过江；一根马鞭，配合趟马的表演，就代表骏马奔腾；跑个圆场，就表示已越万水千山；几个虚拟动作，就算开门、进门，这种假中求真，以假代真的表现形式，正是戏剧的特点。台上的表演者是“假戏真做”，台下的欣赏者便“认假作真”，双方之间形成一种默契。可见，没有假定性便没戏剧艺术，假定性是戏剧的特性。必须指出：假定性与逼真性不是矛盾的，因为戏剧艺术的副真性，其含义便是促使观念感到“酷似生活”。戏剧的假定性也没有什么固定的比例，一切以“约定俗成”为原则，一切以观众认可为标准。

综合性：戏剧艺术发展到今天，已经成为一门独特的综合艺术。一出戏，不仅要有剧本、演员、布景、灯光、服装、道具，而且还往往有音乐穿插其间。这里就包含了文学、表演、舞蹈、美术、音乐乃至武术、杂技等各种艺术因素。因此，戏剧艺术需要各类艺术家们的通力合作，也需要由具备组织、指挥才能的导演来完成整台戏剧演出的创造过程。

扮演性：戏剧要通过演员扮演角色，用语言和动作的方式来表现生活。演员要将自身化为剧中的人物，并以这个人物的身份和面貌去思想、去行动，去创造出一种与演员自身毫不相干的“剧中人生活”。戏剧表演艺术的创造者（演员）、创造材料（剧中人）和创造结果（艺术形象）是三位一体的；戏剧表演的创造过程与观众的欣赏过程是同步进行的；戏剧的表演是以动作和语言（即对话）为其表现手段的。在演员扮演角色的过程中，人物的动作是最基本的，没有动作是建造不起戏剧艺术的大厦的。动作在戏剧里是表达戏剧情节和人物思想、感情、行为的基本手段，演员就是通过他自身的动作（包括语言），把剧作者的思想意图传达给观众。

因此，动作是扮演角色的戏剧所不可缺少的构成因素。

二、素养

在教育教学体系中，随着经济时代的不断变革，研究发现基本知识与基本技能的练习已经不能全面地适应时代的快速发展。21世纪以来，许多国际组织和国家都在考虑公民要适应未来的工作与生活应该具备怎样的“素养”。“素养”这一词是在1997年经济合作与发展组织开展了为期九年的一个专题研究——“素养的界定与选择：理论和概念基础”首次提出来的。对于教学而言，所谓素养，具体包含以下几个方面：素养的培育需要特定的条件；素养的培育过程需要个体面对生活情境；素养的培育过程是个体能力的增长过程；素养的培育过程是运用能力解决问题；素养是符合教育理念的；素养的培育有助于促进人的综合发展；素养的培育有助社会教育要求的满足。

三、核心素养

新时代背景下，在教育中，所谓核心素养，具体指的是居于核心地位具有关键的、重要的素养。核心素养本身具有以下几个特点，具体包括了：核心素养是归属于素养范围的；核心素养是最为关键的素养；核心素养需要逐步构建总体概念的参照框架；核心素养是从跨学科视角来进行探索的；核心素养的主要学说是2005年的关键能力说。对于核心素养而言，对于关键能力说而言，其进一步提出了知识社会中，学生应该逐步具备的关键能力，具体包括了：在知识社会中，对于学生而言，其应该逐步具备交互运用社会资源的能力、交互运用文化资源的能力、交互运用技术资源的能力、在异质社群中人际互动能力、自主行动能力。对于核心素养的研究，联合国教科文组织在“终身学习”思想的指导下，提出了终身学习的五大支柱，具体包括了以下内容：学会求知，学会做事，学会共处，学会发展，学会改变，与此同时，上述内容也被作为基本素质对所有公民提出。对于核心素养而言，欧盟也提出了自己的理解，在内容上也更加的完整。欧盟进一步提出了终身学习的重要能力水平：知识维度，技能维度，态度维度，个体诉求，经济诉求，社会诉求；对于公民而言，其是终身学习的基础环节。不仅如此，对于核心素养而言，在研究的领域中，美国还进一步提出了21世纪核心技能研究项目，并提出了学习与技能的报告，该报告具备以下几个内容：提出了21世纪素养框架，提出了核心素养的概念。对于核心素养，对于终身学习，美国提出的核心素养概念主要包括了以下内容：信息媒体技能，技术技能，生活与职业技能，学习与创新技能，同时，美国认为核心素养的技能是所有公民都应该进一步学习与掌握的。

四、戏剧艺术核心素养

对于中国而言，在戏剧艺术的全面发展中，在戏剧艺术的教育体系中，戏剧艺术核心素养是通过日常教化和自我积累而获得的戏剧艺术知识、能力、意识及情感价值观的有机构成与综合反映；表现的是能够从戏剧艺术和戏剧艺术学的角度发现问题、思考问题及解决问题的富有个性化的心理品质。国内有学者认为戏剧艺术素养是“对戏剧艺术的敏锐性；知识的准备性与连贯性；思维具有一定的深刻性等连续

的思维品质”。教育部把戏剧艺术核心素养定义为：“学生在学习戏剧艺术过程中逐步形成的具有戏剧艺术学科特征的必备品格和关键能力，是戏剧艺术知识、能力和方法、情感态度和价值观等方面的综合表现。”戏剧艺术核心素养的内涵：对戏剧艺术核心素养内涵的理解也是见仁见智。有的学者认为“对戏剧艺术的敏锐性；戏剧艺术知识的准备性与连贯性；思维具有一定的深刻性、概括性和独特性等连续的思维品质”。对于中国戏剧艺术发展而言，戏剧艺术核心素养是一个综合性的概念，表明了学生对戏剧艺术的理解与认知，凸显了学生对中国戏剧艺术的演绎能力与表演水平，是全面展现学生对中国戏剧艺术理解的综合性能力，对于中国戏剧艺术的教育发展与人才培养具有重要的指导意义，是有效促进中国戏剧艺术发展的重要指标与依据。

第二章 中国戏剧艺术及其发展研究的教育价值

第一节 中国戏剧艺术的发展可以促进学生的戏剧艺术素养提升

在推动中国戏剧艺术全面发展的过程中，对于中国戏剧艺术而言，戏剧艺术人才是促进中国戏剧艺术发展的重要基础，因而，戏剧艺术教育促进戏剧艺术发展的有利方面。随着社会经济的逐步发展，戏剧艺术领域逐步受到了诸多重视与支持，在社会领域被广泛接受与推崇。在戏剧艺术教育领域，中国戏剧艺术的教育教学受到了诸多关注，随着中国戏剧艺术的教育教学地位的逐步提升，中国戏剧艺术课堂教学的逐步发展，戏剧艺术人才的需求也逐步增多，这进一步推动了戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂的建设与提出，进一步促进了学生的戏剧艺术核心素养的创新培养。在戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂建设中，人才培养具有重要的意义与价值，从本质上来说，其是有助于进一步推动中国戏剧艺术的教育教学的逐步发展，有助于进一步促进中国戏剧艺术的教育教学的完善与提升。对于戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂教学而言，全面提升学生的戏剧艺术核心素养，有助于进一步促进学生的戏剧艺术思维发展，培育学生的多方面能力，进一步促进其全面发展。为此，对于学生的戏剧艺术核心素养培育而言，对于诸多学校教育而言，进一步推进学生的戏剧艺术核心素养培育的教学发展，进一步创新学生的戏剧艺术核心素养培育的教学模式，逐步探索更加有效的教学方式与教学策略，打造戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂，是进一步促进学生的戏剧艺术核心素养培育，进一步推动中国戏剧艺术的教育教学发展，促进中国戏剧艺术教育发展与全面进步的关键，也是培育学生综合素质的重要方面。

在中国戏剧艺术的全面发展与不断进步中，对于中国而言，随着改革开放的逐步推进，随着戏剧艺术教育领域的逐步发展，我国的戏剧艺术的教育教学也逐步有了较快的、较高的发展规划，进一步得到了广泛的共识与发展的计划。在具体的教育实践中，对于学生戏剧艺术核心素养的培育来说，其管理工作进一步得到了大量家长与学生的支持与重视，我国学生的戏剧艺术核心素养培育工作进一步遵循了中国戏剧艺术的教育教学发展的规律，遵循了教育教学的实践路径，进一步以强化戏剧艺术教学要求为基本的重点，进一步以创新学生的戏剧艺术核心素养培育为基础，进一步以建设学生的戏剧艺术核心素养培育体系为依托，逐步打造了以学生的戏剧艺术核心素养培育为基础的培养体系，逐步促进了戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂的建设，这已经逐步成为学生的戏剧艺术核心素养培育的发展方向与全面推进的基础环节。对于我国的戏剧艺术的教育教学而言，学生的戏剧艺术核心素养的培育，不仅关乎中国戏剧艺术的教育教学本身的发展与进步，也关乎社会上

对于戏剧艺术人才的需求是否可以得到有效的满足，在戏剧艺术人才大量缺乏的现状下，对于中国来说，进一步打造戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂，不仅是我国戏剧艺术的教育教学逐步发展、逐步探索、逐步提升的重要方式，也是我国戏剧艺术教育全面进步、全面发展、全面提升的关键举措，还是社会的戏剧艺术人才需求的有效应对方式，正因为如此，学生的戏剧艺术核心素养培育的教育发展，从本质上来说，具有重要的意义与价值。

在推动中国戏剧艺术全面发展的过程中，在社会逐步发展的背景下，对于中国而言，在全面探索的基础上，新时代背景下，随着中国戏剧艺术的教育教学形势的进一步发展，在我国的教育体系中，中国戏剧艺术的教育教学必须进一步与时代发展，与人才的社会需求进行进一步的对接，以此满足中国戏剧艺术的教育教学的需求发展。对于我国的戏剧艺术的教育教学而言，在这种形势下，学生戏剧艺术核心素养的育人工作已经逐步成为我国戏剧艺术的教育教学与学生、社会之间进一步联系的纽带，已经逐步成为我国戏剧艺术的教育教学发展，我国教育进一步大发展、大繁荣的推动力。与此同时，对于社会发展而言，学生的戏剧艺术核心素养培育需求本身，也进一步赋予了新形势下戏剧艺术教学管理改革、逐步发展的内涵，并进一步推进了教学管理的逐步发展与强化，进一步促进了学生的戏剧艺术核心素养培育的重要性。

在中国戏剧艺术的全面发展与不断进步中，在戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂中，人才培养有着独特的培养模式，加强实践育才，创新人才培养，是增强中国戏剧艺术的教育教学核心竞争力，提高中国戏剧艺术的教育教学质量的关键。进一步加强中国戏剧艺术的教育教学中学生实践能力的培养，提升学生核心素养与实践能力的培养定位，实现戏剧艺术核心素养培育与学生核心素养培养需求的有效对接，形成学生的戏剧艺术核心素养培育教学改革模式和中国戏剧艺术的教育教学特征，进一步体现戏剧艺术教学的质量规格和培养方向。这是社会发展的需要，也是培养学生戏剧艺术核心素养的体现。进一步加强对建立科学化戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂的研究，对于贯彻《中国教育改革与发展规划纲要》的精神，落实“科学发展观”的要求，提高中国戏剧艺术的教育教学质量，实现中国戏剧艺术的教育教学与人才培养需求、教学改革需求的有效对接，具有积极的指导意义。为了适应形势的需要，要与时俱进，开拓创新，积极探索，勇于创新，使戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂成为学生核心素养培育、教学管理和改革的重心，更加合理化、科学化。

第二节 戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂的教学标准

对于中国戏剧艺术的不断进步而言，在戏剧艺术的教育发展中，教育课程标准的课程基本理念中的第四点注重创新精神中指出，现代社会需要充分发挥每个人的主体性和创造性，因此，在戏剧艺术发展导向下的中国戏剧艺术课堂教学中，为了进一步培养学生的戏剧艺术核心素养，教师需要重点关注学生的三个方面，具体包括：教师需要进一步培养学生的创新能力；教师需要进一步重视引导学生掌握方