

中国

高等戏剧

教育 2011

谭霈生 / 主编

中国高等戏剧教育联盟
China Alliance of Theatre Higher Educational Institutes

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

编委会名单

主编

谭霈生·学者 戏剧理论家

编委

彭涛·国际戏剧评论家协会中国中心主席

孙大庆·国际舞美组织教育委员会委员

郝戎·中国话剧艺术研究会表演艺术委员会秘书长

姜涛·中国戏剧家协会导演艺术委员会委员

目
录

综
述
\\
001

致
辞
\\
013

论
文
\\
019

戏
剧
动
态
\\
211

综述

— 专多能 通才硕学

—— 第四届中国高等戏剧教育联盟交流活动综述

一专多能 通才硕学

——第四届中国高等戏剧教育联盟交流活动综述

2016年9月11日至9月14日，由中国高等戏剧教育联盟主办、大连艺术学院承办的“第四届中国高等戏剧教育联盟交流活动”在大连如期召开，来自中国大陆及港澳台地区23所高等院校的60余位专家学者和特邀嘉宾参加了会议。

本届交流活动的主要议程包括：第四次联盟主席团会议、第四届联盟交流活动开幕式、参观大连艺术学院校史馆、“通才教育理念下的戏剧教育”主题论坛、观摩话剧《德龄与慈禧》以及联盟交流活动闭幕式等内容。

9月11日，中国高等戏剧教育联盟第四次主席团会议在大连艺术学院召开，会议由中国高等戏剧教育联盟副主席、中央戏剧学院副院长徐永胜主持。出席会议的领导和嘉宾有：教育部体育卫生与艺术教育司万丽君副巡视员，联盟主席院校中央戏剧学院、中国戏曲学院、上海戏剧学院和“国立台湾艺术大学”以及副主席院校山东艺术学院、吉林艺术学院、云南艺术学院和新疆艺术学院的代表，申请加入联盟的西北大学代表，申请下届交流活动承办权的新疆艺术学院和云南艺术学院的代表，以及本届承办单位大连艺术学院的领导和代表。

万丽君副巡视员代表教育部体卫艺司向会议的召开表示祝贺，她回顾并肯定了中国高等戏剧教育联盟成立以来取得的成绩，对联盟的未来发展提出了希望。随后，大连艺术学院影视学院黄潇潇院长代表承办单位介绍了本次会议的筹备情况。最后，经过主席团代表投票表决，西北大学成为第25个联盟成员单位，确定新疆艺术学院为第五届联盟交流活动承办单位，云南艺术学院为第六届联盟交流活动承办单位。自此，中国高等戏剧教育联盟的承办规则正式由原初的“轮流承办制”改为“申报审定制”。可以说，无论是西北大学的加入，还是会议承办规则的改革，都从不同角度展现出联盟成立以来在我国戏剧教育界树立的良好声誉和联盟成员间的凝聚力，中国高等戏剧教育联盟有足够的能力和信心团结中国大陆及港澳台

地区更多地开设戏剧专业的高等院校，为更好地发展我们共同的戏剧教育事业而继续提供彼此交流、互鉴与合作的学术平台。

9月12日上午8:30，“第四届联盟交流活动”开幕式在大连艺术学院图书馆报告厅隆重举行，大连艺术学院副院长梁云主持会议。会上，万丽君副巡视员首先代表教育部和教育部体卫艺司致辞，对本次会议的召开表示衷心祝贺并向莅临会议的专家学者表示热烈欢迎，她回顾了联盟发展历程并对取得的丰硕成果给予高度肯定。同时，她还以问题为导向，结合“每个学院在不同层次中怎样坚守、探索自己的办学特色？怎样坚持自己的办学定位？怎样培养出适应于不同层级、不同层次的文化艺术人才”等当下中国戏剧教育面临的问题，对联盟未来的发展提出了更高的要求，相信中国高等戏剧教育联盟会迎来一个更加辉煌的明天。

中国高等戏剧教育联盟副主席、中央戏剧学院副院长徐永胜致辞，在回顾总结多年来联盟取得的成绩后，他提出中央戏剧学院将与各成员单位一道，继续以联盟作为交流、合作的平台，在建设“双一流”大学的征程中积极促进戏剧院校教学实践水平的不断提高和戏剧教育普及工作的长足发展。

教育部戏剧与影视类教学指导委员会主任、北京师范大学艺术与传媒学院院长周星教授在致辞中谈道，应当以开放的视角看待戏剧，将其拓展到各类高等教育和基础教育中，以此来进一步拓宽戏剧的生存空间。

大连艺术学院院长姜茂发教授在致辞中向在座的诸位领导、专家学者致以热烈的欢迎和诚挚的感谢，简要介绍了大连艺术学院的办学历史和影视学院的办学理念及成就，明确表示大连艺术学院虽然是民办大学，但却是较早加入联盟的成员单位，今后将继续与其他成员单位一道努力践行通才教育理念在戏剧教育中的具体运用。本届联盟交流活动收到了中央戏剧

第四届中国高等戏剧教育联盟主席团会议

学院教授、博士生导师谭霈生先生和著名戏剧家、戏剧教育家、话剧导演陈加林先生分别向大会发来的致辞。致辞结束后，万丽君副巡视员代表教育部向大连艺术学院颁发“感谢状”，大连艺术学院姜茂发院长宣布第四届中国高等戏剧教育联盟交流活动正式开幕。

开幕式结束后，与会领导和专家学者参观了大连艺术院校史馆并在图书馆合影留念。当晚，全体代表在大连艺术学院精艺剧场观看影视学院排演的话剧《德龄与慈禧》。

9月12日下午和9月13日，开展“通才教育理念下的戏剧教育”主题研讨会。本次研讨会共收到24篇学术论文，其中21位作者在论坛上发言。与会专家学者主要就以下问题进行了阐述和研讨：

其一，对通才教育理念在戏剧教育中的运用进行宏观研究与规划。山东艺术学院戏剧影视学院院长丁建军教授在《戏剧艺术本体与戏剧教育》一文中从戏剧学的学科本体出发，提出通才教育理念在戏剧教育中应当实现的目标是培养“通人类所有学科之才而专学科本体之才，通学科本体之才而专学科专业之才”，对于如何更好地实现这个目标，丁教授认为在教学中要强化“体验与鉴赏”和“个性化与培养”这两个基础课题是尤为关键的。云南艺术学院戏剧学院副院长熊美教授在《基于能力培养的戏剧“通才”教育》中将戏剧教育置身于当下市场经济、信息化时代的大语境下，认为中国教育正处在重要的转折或革命时期，因此提出通过培养高质量的“通才”与“专才”交叉的具有创造力和运用能力的“复合型人才”为戏剧教育的目标，

第四届中国高等戏剧教育联盟交流活动开幕式

以期能够使戏剧人才有效应对社会发展和时代需求。西北大学高字民副教授和张也奇博士合作的《论中国当代戏剧的“三通”》一文中“三通”具体指的是戏剧专业教育和非专业教育的疏通、大学戏剧教育和中小学戏剧教育的贯通、戏剧和教育两大理念的融通，并分别从这三个角度具体论述如何将“通才”理念落实到培养复合型戏剧人才的目标上。上海师范大学王晶晶老师通过对国内外表演专业教学的调查与研究，作出题为《我国综合性大学戏剧影表演专业“通才教育”之思考》的论文，文中有针对性地指出我国综合性大学应当发挥交叉学科的优势，实行通才教育理念，培养“一专多能”的戏剧人才，进而与专业院校的“专才教育”有所区分。四川音乐学院赵心老师的《通才而硕学——对戏剧通才教育的一点思考》一文中提出“通才”并不等同于“全才”，在戏剧教育领域开展通才教育的前提是坚持基础知识体系不动摇，然后再将目标性和具体实施的多样性进行结合。北京城市学院于点老师和张哲老师合作的《戏剧教育在通才教育理念语境下的思考》从历史溯源和教学实践两个方面出发，对“通才”理念所具有的现实意义进行探讨，并提出以人性化的学制来实现“以人为本”的“通才教育”理念。

其二，对“通才教育”理念在戏剧教育中的运用进行微观研究与个案分析。“国立台湾艺术大学”副教授徐之卉先生的《从“国立台湾艺术大学”戏剧学系的沿革看戏剧通才教育的实施》系统梳理了“国立台湾艺术大学”在不同时期对“通才教育”与“专才教育”做出的不同选择，文章不仅具有史学价值，更重要的是作者以历史的眼光客观看待、比较“通才”与“专

论坛活动现场

才”的优劣，在此基础上提出“通才教育的核心理念，先要求博，博而趋约，约而求精，以达美的境界”亦即“阔约深美”的境界。中央戏剧学院李红副教授在《当下戏剧表演教学结构的思变》中指出，“‘通才教育’包含一种重要的观念，即现代人的整形思维方式”，作者结合自身丰富的教学经验，翔实地论述了如何实现将舞台语言课程作为载体、将各门专业基础课程进行交相结合的训练模式。大连艺术学院张晗老师在论文《以剧目为引导的表演专业“通才教育”模式的探讨》中结合具体的教学实践阐述了“通才教育”理念在戏剧教育中的重要意义，同时详细介绍并分享了大连艺术学院影视学院表演专业在探索“通才教育”过程中取得的宝贵经验。广西艺术学院影视与传媒学院孟晶副教授的论文题目为《“因陋就简”与“因地制宜”——以广西艺术学院表演专业为例谈通才教育理念下的戏剧教育》，文章详细介绍了广西艺术学院开办舞台影视专业的情况，及其在“通才教育”理念下成功探索出学科的共通和宽口径人才培养的新思维，并立足广西地方文化和中国东盟（南宁）戏剧活动周为教学与实践构建学术文化交流的平台。内蒙古艺术学院刘梦芊老师的《通才理念下的戏剧教育——未来戏剧教育要走进小学、中学、高中教育阶段》一文在总结、借鉴前人研究成果的基础上提出高等戏剧教育要注重培养能够应对新型市场需求的戏剧人才，积极推动戏剧作为一门综合艺术应当有机融入中小学的教学中。

其三，关于戏剧“通识教育”的研究。北京师范大学艺术与传媒学院周星教授和朱瑾焯老师合作的《略论当下戏剧教育的通识开放性价值》是将戏剧教育置于国家美育建设格局中进行讨论，文章认为，无论是高等教育还是中小学教育，开放性的戏剧教育都至关重要。上海视觉艺术学院丁礼宁老师在论文《浅谈高校校园戏剧对戏剧教育通识教育的启示》中研究、总结了当下校园戏剧的发展情况和成功经验，呼吁不断完善并发展戏剧通识教育在高校中所起到的积极作用和深远意义。

论坛活动现场

其四，关于戏剧专业课程设置的研究与探索。中国传媒大学副教授涂彦在《“戏剧文本演绎”课程创新》中详细介绍了经过对国外戏剧院校进行考察后，在中传首创“戏剧文本演绎”课程，大胆尝试将戏剧理论与戏剧实践两个原本独立的课程有机结合，在提高学生理论与实践综合能力教学实验中取得成功的做法。同样来自中国传媒大学的副教授孙德元在《回归生活的真实——重提“观察生活”的重要性》中针对当下国内表演专业的教学将“观察生活”独立于某个教学阶段而缺乏一以贯之训练和习惯养成的现状，提出观察生活和体验生活“不仅是演员必须养成的一种生活习惯和职业习惯，更是在通才教育理念下所有戏剧艺术工作者都应具备的基本功”。上海戏剧学院孙鱼洋老师提交的论文题为《“戏剧表演的翻转式课堂”——弥补专才教育中职业能力的不足》，文中结合行业人才饱和、生存状况堪忧的现状，详细介绍了上戏在探索翻转式课堂方面的宝贵经验，这种革新是将此前老师作为“讲授者”变为“引导者”，学生由原来的被动接受变成主动学习，进而有效提高了学生自主学习的兴趣和创造力，使之具备更开阔的视野，进一步提高应对社会需要的能力。浙江传媒学院卢懿老师在《当戏剧成为一种传媒的工具或手段——浙江传媒学院“四课联动、五位一体”公共戏剧教学体系的探索》中系统介绍了浙传在探索具有传媒专业特色的“四课联动、五位一体”公共戏剧教育模式中取得的成绩和经验，努力开拓出一条有别于职业训练模式和通识教育模式以外的新型教育模式，“即实现工具性与人文性相统一的价值回归，内化为基本行为素养，外化为专业核心能力”。云南艺术学院严程莹老师在《戏剧理论案例式教学》一文中指出传统的理论教学过于枯燥乏味，很难吸引学生，有鉴于此，她提出戏剧理论案例式教学方法，即将具体案例穿插在理论教学中，以此来改善传统方法的不足。

除上述论题之外，与会专家学者还提出了许多具有学术价值和创建性意义的论文。中央戏剧学院教授、博士生导师陈珂先生在其要文《戏剧教育：非标准化的标准》中一再强调“戏

第四届中国高等戏剧教育联盟与会代表参观大连艺术学院史馆

剧教育不是标准化的，但是有标准的”，亦即倡导戏剧教育在坚持艺术自身规律的同时，要以开放的符合时代发展的新思维去突破原有的整齐划一的思维定式，以顺应时代发展的新趋势。中国戏曲学院副研究员刘婧在其论文《通才教育视域中的戏曲之于美育教育》中以她始终关注的戏曲儿童剧为研究对象，深入探讨了戏曲教育在美育教育中的重要作用。她结合自己的创作实践经验，深入浅出地阐释了戏曲儿童剧不仅可以培养孩子们对戏曲艺术的熟悉度，同时还能够起到以美育化人的通识教育功能。新疆艺术学院古丽扎尔·铁木尔教授在《浅谈新疆戏剧教育》中系统介绍了戏剧教育在新疆的发展现状，提出新疆的戏剧市场将在“一带一路”的战略引导下迎来新的发展契机。解放军艺术学院陈亮副教授的《郑君里与〈再论演技〉》一文从历史与理论的双重角度对郑君里的论文《再论演技》进行阐介和评析，尤其指出其对电影表演的理论探索具有重要意义。南京艺术学院杨华在其题目为《原创舞剧〈十二秒〉中的“拙”于叙事》的论文中，以南艺原创舞剧《十二秒》为例，从即时性、动作叙事、情感叙事、戏剧结构和剧本叙事的不同角度论述了舞蹈与戏剧同样具有叙事功能。吉林艺术学院潘薇教授的《从罗伯特·威尔逊的教育戏剧实践看青少年教育戏剧之重要性》详细介绍了教育戏剧的观念，并通过借鉴美国人罗伯特·威尔逊的教育戏剧实践取得的成果和经验，以期能够填补国内戏剧界在该领域的空白，进而实现通过戏剧的方式培养健康完备的青少年。

纵观上述内容，本次论坛成果丰硕、显著，其中多篇论文和议题都对当下中国戏剧教育具有现实意义、借鉴价值和规划作用，这正是中国高等戏剧教育联盟成立的宗旨，也是联盟

第四届中国高等戏剧教育联盟交流活动闭幕式

交流活动所取得的重要成果。

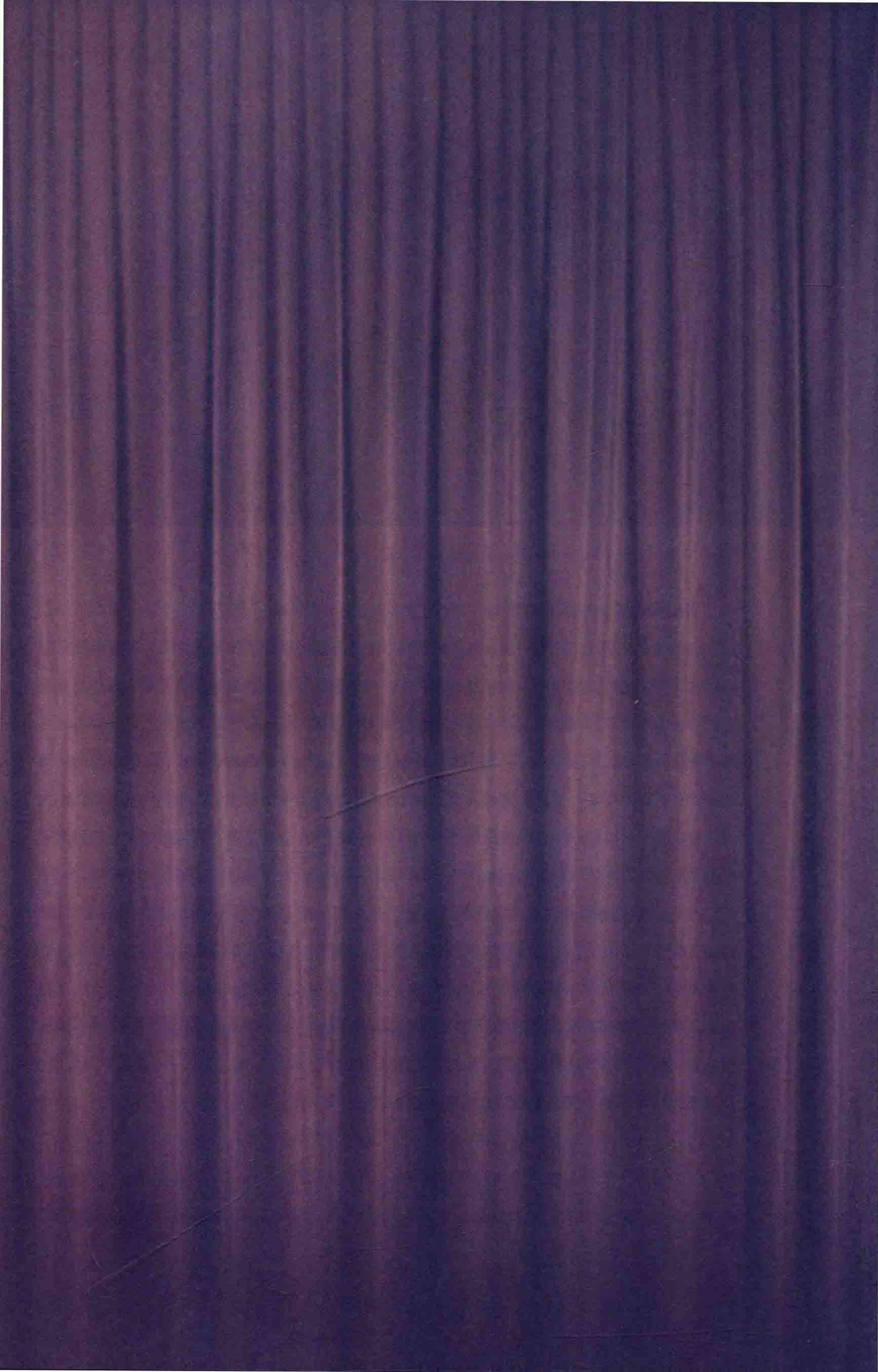
9月13日下午，第四届中国高等戏剧教育联盟交流活动举行了闭幕式，大连艺术学院影视学院党委书记迟作清副教授主持闭幕式。大连艺术学院影视学院黄潇潇院长致总结辞，她再次感谢与会专家学者的莅临以及对大连艺术学院的支持，重申了戏剧教育联盟对促进各院校的戏剧教育起到的积极作用和意义。迟作清副教授结合大连艺术学院的教学对通才教育理念的具体实施谈了自己的看法，并就学术论坛存在的问题提出了可供参考的建议，比如，呼吁提交论文的作者应更加严格地围绕会议主题进行写作，会议期间开设分会场对不同议题分别进行讨论设立论文奖评机制，鼓励更多学者提交更好的学术论文，进而不断提高论坛的学术质量等。

随后，第五届交流活动的承办单位新疆艺术学院副院长边恺教授和维吾尔族著名演员、新疆艺术学院古丽扎尔·铁木尔教授共同从黄潇潇院长手里接过象征承办权的纪念奖杯，边恺教授还代表新疆艺术学院做了真挚、热情的致辞，表达感谢的同时诚邀与会专家相约乌鲁木齐。最后，大连艺术学院客座教授陈珂在闭幕辞中对本届联盟交流活动的成功召开表示衷心祝贺，对学术论坛取得的成果给予充分肯定。

至此，第四届中国高等戏剧教育联盟交流活动圆满闭幕。

大连艺术学院 周传皓

中央戏剧学院 常 帅

第四届中国高等戏剧教育联盟与会人员合影

致辞

教育部体卫艺司副巡视员·万丽君

中央戏剧学院院长·徐翔

第四届中国高等戏剧教育联盟交流活动致辞

教育部体卫艺司副巡视员·万丽君

尊敬的各位来宾、各位朋友，女士们、先生们：

大家好！

非常高兴来到山海相连、景色优美的“浪漫之都”大连，参加第四届中国高等戏剧教育联盟交流活动。在此，我谨代表国家教育部体育卫生与艺术教育司对本次活动的举办表示衷心的祝贺！向光临活动现场的各位专家学者表示热烈的欢迎！向长期致力于推动中国高等戏剧教育交流的各界人士致以诚挚的问候！

时光荏苒，如白驹过隙。还记得三年前，中国高等戏剧教育联盟首届交流活动在山东举行的场景；今天，我们在大连艺术学院隆重集会，共同迎接第四届交流活动。一路走来，可谓收获满满，三届交流活动成功举办，三册论文集正式出版，“戏剧艺术进中小学”活动进展有序，戏剧教育教学的交流合作硕果喜人，联盟已经成为全国戏剧教育专家学者交流思想、碰撞智慧的大舞台。这些成绩来之不易，是联盟主席团院校精心组织、成员院校共同努力的结晶，我们一定要倍加珍惜，再接再厉，不忘初心，继续前进。

当前，全国上下正在满怀信心地为实现党的十八大提出的“两个一百年”奋斗目标而不懈努力。全面建成小康社会，建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家是实现中华民族伟大复兴“中国梦”的具体体现。文化是民族的血脉，是人民的精神家园，实现中华民族的伟大复兴，必须