

本土化人才培养视角下戏曲元素融入表演研究

赵娜

海口经济学院

DOI:10.12238/er.v8i8.6327

[摘要] 戏曲作为中华文化的瑰宝，在中国文化中占据了重要的位置。该研究将从本土化人才培养的角度出发，探究戏曲元素在表演中的融合。分析在本土化人才培养的视角下，将戏曲元素融入表演研究的重要性，并对当前戏曲元素融入表演所面临的问题进行深入剖析，并提出相应的解决实践路径。旨在为培养具有本土特色和深厚文化底蕴的表演人才提供有益的参考和借鉴。

[关键词] 本土化；戏剧元素；表演；融合教学

中图分类号：G424.1 文献标识码：A

Research on the Integration of Opera Elements into Performance from the Perspective of Localized Talent Training

Na Zhao

Haikou University of Economics

Abstract: As a treasure of Chinese culture, opera occupies an important position in Chinese culture. This paper will explore the integration of opera elements in performance from the perspective of local talent training. This paper analyzes the importance of integrating opera elements into performance research from the perspective of localized talent training, and deeply analyzes the problems faced by integrating opera elements into performance, and puts forward corresponding solutions. It aims to provide useful reference and reference for the cultivation of performance talents with local characteristics and profound cultural heritage.

Keywords: localization; dramatic elements; performance; integrated teaching

引言

近年来，随着社会经济的发展以及文化的广泛传播，对于本土文化的保护与传播成为重要趋势，其中最关键的因素就是本土化人才的培养。众所周知，戏曲是我国文化的瑰宝，具有独特的文化魅力及底蕴，如何将戏曲融入到表演中是各高校值得深入探讨的问题。因此，本文基于本土化人才培养视角，着重分析现阶段将戏曲融合至表演中的有效途径，激发学生的学习兴趣，从而不断丰富学习的内容，加强表演技巧，进一步促进本土文化的发展，从而培育出适合社会发展的多元化人才。

1 本土化人才培养的基本概述

本土人才培养实际上是一种机动措施，是为了应对教育领域实施的中国可持续发展战略。教师以开放包容、客观真实的态度，以全球优秀文化为主题，采用科学的教学方法，专注于中国优秀文化的学习与传承^[1]。在当前世界格局瞬息万变的时代背景下，为满足中国文化艺术等事业的发展需求培养人才。从总体上看，本土化人才的培养具有多样性，主要体现在满足国家发展需要，推动文化本土化，增强文化自

信和社会团结，提升人才竞争力，实现可持续发展等方面，人才培养具有多样性和多样性。

贯彻本土化培养人才的目标，理论内涵鲜明。首先，在宏观层面表现为：一是本土化人才培养注重培育拥有本土文化认知和价值取向的人才，这包括通过教育和训练来继承并推广国家、地域或民族的传统文化，以及提升学生对于本土文化的理解、尊重和传播的技巧。二是强调培育出能够满足当地社区和行业需求的专业人才，这样才能满足国家和社区的进步，培育的人才应该拥有适应当地社区发展的知识、技术和品质，同时对当地的社区产生积极作用。三是注重个性化、多元化的教育方式和教学模式。每个学生都有独特的才能、兴趣和发展需求，因此，为了实现个体的差异化成长，应该充分挖掘学生的潜能和个性，让人才培养的方式多样化^[2]。

其次，在微观层面，第一，着眼于培养适应当地环境、能够实现资源利用的人才，立足于本地区的特色和优势。这其中包括培育适应地方发展的人才，需要对地方文化、历史、产业等领域的认识和融合。第二，重视学科间的融合工作，人才培养策略不再是单纯着眼于单一学科的专业技能，而是

推崇满足多元社会需求的综合素质培养，在学科间倡导交叉学习与应用。第三，增强社会责任意识，重视学生参与度的提高。通过组织各类社会实践、志愿服务等活动，增强学生的社会影响力和社会责任感，使学生对社会问题有一个深入的了解，并主动投入到解决问题的工作中去。

2 现阶段本土化教学的发展现状与面临的挑战

2.1 教学体系尚不完善

众所周知，我国的戏曲文化与民族声乐之间有着深厚的联系，无论是在演唱技巧还是表演风格等方面，戏曲文化都对民族声乐产生了深远的影响。然而目前，对于高校而言，将戏曲元素融入声乐教学的教学模式尚未形成系统、完善的体系，缺乏系统的建设和管理，尤其与影视表演中声乐教学元素的融合缺乏^[1]。例如，戏曲艺术综合了诗、乐、舞等多种艺术形式于一体，不同专业学生特别是艺术专业学生在学习相应专业课程的同时如果能够融入对传统戏曲知识的吸纳，可以更加深入且准确地掌握和理解所学的专业知识，在教学中如何有机地将多学科知识相互结合、积点成面，在潜移默化中增加知识储备，提升综合素质成为教师教学重点。

2.2 本土化人才培养与市场需求脱节

随着文化产业的快速发展，市场对于能够将戏曲与表演融合的复合型人才需求日益增长。然而，现有的人才培养模式难以满足这一需求。一方面，音乐专业学生在学习过程中缺乏实践机会，不了解市场对戏曲与声乐表演的具体要求，毕业后难以迅速适应相关工作岗位；另一方面，由于教学内容与市场需求对接的不够紧密，高校无法开发满足学生需求的课程，不能提供定制化的教学服务，因此培养出的学生在创新能力和表演风格多样性方面存在不足，无法在戏曲与表演融合的新兴艺术领域中展现出较强的竞争力，进一步限制了这一艺术形式在市场中的发展与推广。

2.3 师资队伍力量建设薄弱

在表演教学中，部分教师自身对戏曲元素的掌握就不够全面深入，缺乏系统的戏曲教学方法和经验。这就导致在教学过程中，教师只是简单地介绍戏曲知识或示范一些基本动作，并不能做到将戏曲元素与现代表演进行深度融合，这些教师普遍都存在着水平不一、文化背景单一等问题^[4]，更无法有效的引导学生进行学习与实践。同时，专业的戏曲表演教师与现代表演教师之间的交流合作不够密切，也制约了戏曲元素在表演教学中的融合创新。

3 本土化人才培养视角下戏曲元素融入表演的对策建议

3.1 完善教学体系，推进本土化的教材编写与设计

本土化教材的完善需要因材施教、因地制宜，不断优化和完善本土化教学的体系，创新教学思路，从上而下确保本

土化发展的进行。基于此，在教学课程方面，教师应该注重戏曲理论、唱腔及演唱技巧的学习，将其与舞台效果相融合，从此切实可行的教学体系，例如《故乡是北京》和《前门情思大碗茶》都是通过歌唱替代戏剧的艺术方式所创作出来的杰出代表作。将民族声乐中的京剧戏曲元素融入音乐作品中，展现出了鲜明的民族特点，两首作品都是以京腔京韵的“京剧”特色运用其中。

在本土化教材方面，可以在授课内容上可以进行深度的扩充。一是选取一些经典的戏曲作品，把它编排成一个适合演出的版本。并通过对戏曲的曲调、声腔的解构和整理，使学生对作品有更好的了解并能够演绎出来。同时，还可以增加一些戏曲表演技巧的知识，如：学生在面对自身音域和声区气息问题时，可以借鉴模仿戏曲演员的“遛嗓子”“喊嗓子”“吊嗓子”。不仅如此，戏曲唱腔中唱词声腔的轻重缓急、唱腔表达的抑扬顿挫、行腔发声的独特技法也可与现代声乐基础教学相融合，注重如中州音韵、湖广音、撮音、四声调值、五音、十三辙等戏曲音韵创作元素的学习。此外，在教材中融入戏曲的音乐风格和节奏特征也是一种融合方式。因为戏曲具有独特的音乐表现方式，如五音阶、重复音和装饰音等，所以学生在演奏时，可以将这些特点融入音乐中，从而更加透彻地理解戏曲的曲风。

3.2 改进教学方法，强化实践教学模式

学生们通过对教师示范演奏特点进行模仿，通过戏曲音色、音量及面部表情等元素的模仿，强化对戏曲音乐演奏风格的认识和特点，将戏曲在表演中特有的神韵展现出来。另外，教师在进行舞蹈编排时，可将戏曲的动作元素融入舞蹈表演中，如像戏曲中经常出现的动

作或手势等，帮助学生对其中的韵味有更深层次的理解，从而更好的表达自己，把情绪抒发出来^[5]。同时，通过为舞蹈配乐增加教学内容的方式，为戏曲中的经典场景演绎进行钢琴伴奏，让学生在表演过程中将舞蹈与配乐结合起来，这样可以在增强学生对戏曲的理解和表达能力的同时，提高学生的听觉感知能力和协同演奏能力。

其次，加强实践教学内容，创新教学理念，注重将戏曲音乐元素恰到好处的进行介入。例如：2023年春节档影片《满江红》，电影中戏曲音乐元素的运用主要是在剧情的多处转场环节。音乐融合了浓厚的地方戏曲特色，其唱腔粗犷而豪迈，伴奏乐器音色尖锐，具有极高的民间音乐辨识度。同时，还融入了摇滚音乐的元素，将原本富有乡土气息的戏曲音乐调整为具有强烈节奏感和“耍宝”风格的音乐，让观众感受到不一样的文化魅力。

3.3 提升学生综合能力，促进艺术的创新与融合

将戏曲融入表演中能够更好的传承我国的文化，尤其在

经济全球化发展的今天，将日融合能够更好地展现我国本土文化的内涵，打破了常规的教学方式，学生们可以通过表演将文化内涵展现出来，让国外友人更加深刻的理解我国的文化，同时也能够让学生在相互比较中，了解文化的差异性，从情感表达上促进艺术的不断创新与融合。

在当前的社会中，单一的剧目主题和内容已经无法满足观众对多样化的欣赏需求，因此必须重视传统戏曲在现代社会中所面临的“危机”和“困境”。目前，中国传统戏曲的衰落，其根本原因在于没有真正摆脱来自创作上的各种束缚。然而，随着社会的发展，传统戏曲与现代审美观念之间的“差距”是不可避免的。在新的发展进程中，要注重将本土音乐走向世界、促进不同文化间的音乐交流与互鉴、让世界看到中国传统戏曲文化与现代音乐融合所带来的无限魅力与创造力。例如：黄梅戏是一种融合了说唱、音乐、舞蹈和美学等艺术元素的全面艺术表达方式，其文化内涵极其丰富。在当前的环境中，需要寻找适合黄梅戏与钢琴艺术等结合创新的多样化方法，扩大传播的受众范围，创新信息传递的方式，并寻求黄梅戏新的传播发展方式和途径。所以，坚持传统并创新才是黄梅戏在新时代获得新进步、实现新突破的正确路径。

3.4 加强师资队伍建设，制定多样化的评价方式

专业的教师能够让学生更好的表达自我，在教学中要提高教师的专业能力，注重教师戏曲教学的培训力度，确保教学质量不断提高。同时注重多元化的教学评价方式，比如学生在表演过程中的神情、动作、演绎风格等进行专业的评价。学会搭建平台，不仅有利于学生戏曲表演的展现，更加有助于提高教师的教学水平。如：进行京剧《凤还巢》的表演，要确保还京剧中的生、旦、净等多个行当角色形象鲜明、生动有趣，剧情紧凑、引人入胜。使学生切实体会到京剧传统“唱做并重”的范式，理解京剧的表演形式和内涵，促进中

华文化具象性感受，从而传递积极向上的价值观和道德观念。

4 结语

总之，本土化人才的培养要注重全面发展，有利于我国传统文化的传播。然而在实际教学中存在教学体系尚不完善；本土化人才培养与市场需求脱节；师资队伍力量建设薄弱等问题，影响了本土化人才的培养。基于此，作为高校可以通过完善教学体系，推进本土化的教材编写与设计；改进教学方法，强化实践教学模式；提升学生综合能力，促进艺术的创新与融合；加强师资队伍建设，制定多样化的评价方式等举措，加强本土化的建设，从而为社会培育出更多的杰出人才，助力教学工作再上新台阶。

[参考文献]

- [1] 杨平. 秦腔旦角手势分析与表演艺术的研究[J]. 艺术品鉴, 2024(35): 72-75.
- [2] 王欣然. 戏曲唱腔在民族歌剧表演中的应用[J]. 剧作家, 2024(5): 146-148.
- [3] 陈杰. “多源综合”和“以表演为中心的综合”——周贻白中国戏曲史研究中的综合艺术观念[J]. 贵州大学学报(艺术版), 2024, 38(4): 79-84.
- [4] 刘海峰. 本土化人才培养视角下戏曲元素融入钢琴教学的研究[J]. 艺术教育, 2024(5): 136-139.
- [5] 周蓓. 民族声乐表演中戏曲元素的运用研究[J]. 艺术品鉴, 2021(29): 113-114.

作者简介:

赵娜(1980.03-),女,汉族,吉林省梨树县人,硕士研究生,海口经济学院讲师,研究方向为音乐学。

基金项目:

校级课题《本土化人才视角下戏曲元素融入影视表演专业教学的研究》(课题编号:Hjyj2024069)。