

Research and practice exploration on innovation of performing arts teaching based on the integration of local cultural resources—Taking Zhujiang College of South China Agricultural University as an example

Yeqiansui Yao

Pearl River College, South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong 510900, China

Abstract

This paper focuses on the application of local cultural resources in performing arts education, using Zhujiang College of South China Agricultural University as a specific case study to explore the deep integration path of local cultural resources with higher education art education. By constructing a three-in-one teaching model of “cultural exploration — teaching innovation — practical transformation,” it aims to achieve dual empowerment in regional cultural inheritance and innovative talent cultivation. The research finds that the integration of local cultural resources can significantly enhance students’ cultural identity, creative abilities, and practical skills, providing valuable references and insights for the reform of performing arts education in higher education institutions, and offering practical experience for the cultivation of applied art talents.

Keywords

local cultural resources; performance art teaching; teaching innovation; cultural inheritance

基于地方文化资源融入的表演艺术教学创新研究与实践探索——以华南农业大学珠江学院为例

姚野千穗

华南农业大学珠江学院, 中国·广东广州 510900

摘要

本文聚焦于地方文化资源在表演艺术教学中的应用,以华南农业大学珠江学院为具体实例展开研究,探索地方文化资源与高校艺术教育深度融合的路径。通过构建“文化挖掘—教学创新—实践转化”三位一体教学模式,力求实现地域文化传承与创新人才培养的双向赋能。研究发现,地方文化资源的融入可显著提升学生的文化认同感、创作能力和实践水平,为高校表演艺术教学改革提供有益的参考与借鉴,为应用型艺术人才培养提供了一定的实践经验。

关键词

地方文化资源;表演艺术教学;教学创新;文化传承

1 引言

随着全球化进程的加速和现代教育理念的不断更新,高校表演艺术教学面临着新的机遇与挑战。在追求国际化视

【基金项目】中国民办教育协会2024年度规划课题(学校发展类)“基于地方文化资源融入的表演艺术教学创新研究与实践探索——以华南农业大学珠江学院为例”(项目编号:CANFZG24030)。

【作者简介】姚野千穗(1993-),女,中国湖南长沙人,硕士,讲师,从事非遗影视、戏剧与影视表演、儿童剧创作研究。

野和专业技能培养的同时,如何传承和弘扬本土文化成为教育领域关注的焦点。地方文化资源作为中华民族传统文化的重要组成部分,蕴含着丰富的人文内涵和艺术价值,将其融入表演艺术教学,不仅有助于培养学生的文化自信和民族认同感,还能为教学注入新的活力,提升教学质量。华南农业大学珠江学院作为一所具有地域特色的高校,积极探索地方文化资源与表演艺术教学的融合路径,具有一定的代表性和研究价值。

2 地方文化资源在表演艺术教学中的价值与意义

2.1 丰富教学内容与素材

地方文化资源涵盖了民间故事、神话传说、戏曲、书法、

美术、音乐、舞蹈和手工艺等多种艺术形式。这些丰富多样的元素为表演艺术教学提供了取之不尽的素材宝库。例如，地方戏曲的独特唱腔和表演程式、民间音乐的独特韵律、民间舞蹈的灵动姿态，民间故事和神话传说等内容素材都可以融入到表演课程中，以此拓宽学生的艺术视野，并使其接触到不同于传统表演艺术教学的艺术风格与表现手法。

2.2 培养学生的文化认同

学校所在地的地方文化是学生学习环境的重要组成部分，将地方文化融入表演艺术教学，通过深挖地方文化背后的历史脉络和民俗风情，学生能够更好地理解地方文化的内涵与价值，从而增强对传统文化和民族文化的认同感和自豪感，培养他们的文化自信，让学生懂得“谁在舞台中央”，^[1]使其艺术创作与表达更有文化底蕴，使表演艺术成为传承和弘扬地方文化的有效载体。

2.3 激发学生的创造力

地方文化资源的独特性和多样性为学生提供了广阔的创作空间。学生在接触地方文化中的各类元素后，可以结合自身的理解与感悟，对其进行再创作和重新演绎。这种基于地方文化的创作实践有助于打破传统教学模式的束缚，激发学生的想象力和创造力，培养他们独立思考和个性化表达的能力，使每个学生都能在表演艺术中展现出自身独特的艺术魅力。

3 地方文化资源融入表演艺术教学的策略

3.1 地方文化资源的整理与改编

深入当地各个地区，对地方文化资源进行调查与收集。通过实地考察、查阅历史文献和访谈当地人等方式，梳理出具有代表性和艺术价值的地方文化元素，如当地祈祷风调雨顺的祭祀舞蹈、反映民俗风情的民歌和山歌、传统戏曲、民间故事和神话传说等，并将这些文化进行分类整理，建立地方文化资源数据库。

根据表演艺术教学的目标和学生的实际情况，从丰富的地方文化资源中筛选出适合表演教学的素材再进行改编，使其化为文化传统的符号象征的戏剧。^[2]如将传统的民间故事或神话传说改编成话剧剧本让学生在课堂上进行朗读练习与表演、改编利用传统戏曲中的手、眼、身、法、步这五法来训练学生的形体动作、使用改编过的传统民歌或山歌培养学生的表演节奏感。这些改编素材在保留地方文化特色的基础上，更符合现代教学理念和学生的审美需求。

3.2 教学方法与手段的创新

创设以地方文化为背景的教学情境，让学生身临其境地感受地方文化的魅力。例如，将在实践课程中将学生带到具有当地特色的古建筑内或自然环境中，穿上设计好的戏服，在真实的情境中进行表演学习。通过营造浓厚的地方文化氛围，激发学生的学习兴趣 and 表演欲望，使他们更加主动地参与到教学活动中。

以地方文化主题表演项目为驱动，组织学生开展相关艺术创作与实践活动，要求学生分组完成从编排到演出的全

过程。学生在项目实施过程中，需要深入研究地方文化，挖掘其中的亮点元素，并将其巧妙地融入到表演艺术作品中。这种教学方法不仅能够培养学生的团队协作能力、创新思维 and 实践能力，还能让他们在实践中深入理解和传承地方传统文化。

表演艺术依托演者、观者、表演场域（文化空间）以及诸多技术设备、传播介质等共同完成。^[3]我们可以充分利用新媒体、人工智能、元宇宙和虚拟现实等现代信息技术，生动形象地展示地方文化资源。例如，在讲解展现地方文化的剧本时，播放相关的纪录片和影视剧，让学生直观地感受其文化内涵；同时，利用人工智能分析剧本帮助撰写人物小传；还可以让学生体验当地的非遗元宇宙，增强教学的趣味性和互动性。

3.3 搭建实践平台

建立校内表演艺术社团或工作室，为学生提供常态化的实践场所。社团或工作室定期组织排练和演出活动，以地方文化为主题创作表演节目，如举办地方戏曲改编话剧专场演出、表演类非遗展演等。通过这些实践活动，学生能够将所学知识和技能转化为实际的表演能力，同时也能在校园内营造浓厚的文化氛围。

加强学校与地方政府、文化艺术机构、旅游景区等的合作，建立校外实践基地。组织学生参与地方文化节庆活动、文艺汇演、旅游文化演出等，让学生在真实的社会环境中展示自己的学习成果，接受社会的检验和反馈。此外，通过与其他高校的表演艺术专业开展交流合作，分享地方文化资源融入教学的经验和成果，共同推动表演艺术教学的改革与发展。

4 地方文化资源融入表演艺术教学的实践

针对华南农业大学珠江学院艺术与传媒类专业学生所学表演课程的教学现状，通过多年来开展表演艺术教学与研究活动，笔者探索出了具有在地特色并且可复制的表演艺术教学模式。从地方文化挖掘、教学训练和表演实践三个方面对学生学习与实践进行整体设计，科学高效地提升学生的表演能力，满足了学生专业发展的需要。

4.1 表演艺术教学的预设目标

(1) 构建基础知识理论，形成多维认知框架。系统掌握表演艺术的基础理论，理解地方文化的内涵。能够突破“表演艺术即舞台展示”的局限认知，善于从不同空间环境出发，在生活观察与艺术实践中提炼创作素材。

(2) 了解表演创作原理，掌握艺术转化方法。系统学习表演艺术的创作规律与呈现要素，具备将地方文化素材转化为表演文本的能力。重点培养即兴创作、情境构建、主题升华等核心技能，注重跨艺术形式的整合创新。

(3) 提升综合呈现能力，完善艺术表达素养。能够运用多媒体技术、空间叙事、符号语言等多元表现手段，完整呈现富有创意的表演艺术作品。通过舞台实践积累表演经

验,掌握灯光、音效、舞美等要素的协同运用,为未来开展表演艺术类工作储备专业能力。

(4)培养团队协作精神,强化艺术生产意识。在表演创作过程中提升团队协商和分工合作等协作能力,形成开放包容的艺术创作观与职业责任感。

4.2 表演艺术教学的实施内容

4.2.1 表演共创团队组建

首先,在课堂上鼓励学生结合家乡文化进行特色自我介绍,观察学生在地域文化阐释、传统文化再创造等方面的潜质,根据学生的思维表达和兴趣侧重来进行分组,再由组内同学进行协商和投票选出每个小组的组长;其次,各小组需从方言俚语、民间故事、神话传说、特色物产等文化符号中提炼队名,如“白云山剧团”、“五羊戏剧社”等,通过命名仪式强化文化身份认同,增进团队文化共识;

最后,设定“地方文化元素戏剧”主题,要求各组在规定时间内创作包含地方文化的即兴表演片段。在这一课程中,可以摸清学生的表现力和创意思维,便于在之后的表演活动中安排其饰演合适的角色,并且可以促进小组成员的交流合作,一起探索合作的方式。团队组建是表演艺术教学的第一步,既能够让授课教师摸清学生的表演基础并制定个性化培养方案,也能够激活学生的文化记忆,激发其表现力和创造力。这种小组搭建过程,既能培育学生对地方文化的兴趣,又能为后续开展具有地方特色的表演艺术创作奠定基础。

4.2.2 表演艺术教学中的在地化创作训练

优秀的剧本是开展表演艺术的基础,剧本既要有特色、有创意又要符合表演规律,针对在地化创作还需要剧本中含有地方文化元素。首先,要对地方文化素材进行解码与转化,深入挖掘文化基因,可以让学生以地方志、民间传说、传统戏曲等为创作蓝本选取素材,选择留有想象空间的故事,便于进行现代表达重构;其次,在设计表演的肢体动作时需要将传统劳作场景、民俗仪式或祭祀舞蹈等具有身体表现潜力的内容进行形体改编后融入进表演中;再次,反映地域精神的核心母题要符合当代价值观转化需求;最后,可以鼓励学生进行跨媒介叙事设计,将线性故事转化为多感官体验结构,如将潮剧《妈祖传说》改编成表演片段,利用潮剧身段(视觉)和浪涛拟声(听觉)以及渔网装置(触觉)的沉浸式场景来打通感官感受。

4.2.3 台词训练

表演艺术的台词与日常的讲话念词不同,是需要经过艺术加工的语言,是具有节奏感和表现性的语言,它既是传递情感的媒介,也是展现角色特色的重要载体。在地方文化融入表演艺术教学的实践中,台词训练需结合方言韵律、民间文学素材及传统表演形式,形成独特的表演台词练习。气息是台词发声的基础,除常规腹式呼吸训练外,可引入川剧、秦腔等地方戏曲的“丹田运气法”,通过模仿戏曲演员的长腔喊嗓、帮腔拖调等唱功技术,强化学生对气息的控制力。

还要练习发声,要让学生学会口腔共鸣、鼻腔共鸣、胸腔共鸣、头腔共鸣的方法并熟练运用,可使用湖南花鼓戏《补锅》中的方言对白,训练鼻音与喉音的协调。发音练习也很重要,要求发音清晰并感情丰富,可以将地方童谣改编成绕口令训练学生的发音,将民歌或山歌改编成诗歌朗诵训练学生的情感表达。

4.2.4 形体训练

形体训练是表演艺术中不可或缺的基础训练之一,它通过系统化的肢体练习,帮助表演者提升肢体控制力、表现力和艺术感染力。在地方文化融入表演艺术教学的实践中,形体训练可以利用传统戏曲、民族民间舞、木偶戏等地方文化资源来训练学生的肢体。可以让学生分组模仿戏曲程式化动作,提炼“亮相”、“云手”、“卧鱼”等典型身韵。也可以让学生根据地方文化主题,分组创作融合地方元素的肢体剧片段,如模仿市井百态,也可由教师规定特定文化语境,例如以“茶马古道商队”为主题,学生需通过肢体协作展现驮队上坡时负重减缓、下坡时节奏加快的动态变化;或以“岭南骑楼早茶”为场景,用形体动作模拟喝茶的客人从零星到满座的市井生活图景。

4.3 实践成果

在地方文化融入表演艺术教学的实践中,学生提升了表演能力,丰富了表演经验,了解到很多地方文化,促进了地方文化艺术化改编利用,增强了文化传承责任感和自豪感。华南农业大学珠江学院在表演比赛中屡获佳绩,由广州市从化区非遗民间文学《从化温泉传说》和《荔枝皇》改编的舞台剧《传说的传说》入围首届国话杯剧本朗读大会,学生演员赴北京在中国国家大剧院进行展演;《从化温泉传说之龙宫煮泉》在第七届金画眉戏剧展获大学生组特别优秀剧目,参演学生也获得了优秀演员奖。学生展现出的专业和高效,获得行业认可。

5 结语

将地方文化资源融入表演艺术教学是华南农业大学珠江学院大湾区影视学院的表演艺术教学立足地域文脉、回应时代变革需求、培养复合型表演艺术人才的重要教学实践探索。通过深度挖掘传统戏曲、民间舞蹈、表演类非遗等地方文化资源,构建“地方文化资源的表演艺术转化”特色教学内容,形成地方文化再创造、跨形态表演创作、文化认同与创新意识三位一体的育人模式,为后续表演艺术课程群建设以及课程思政与乡土美育相融合的实践提供可推广的范式。

参考文献

- [1] 孟庆延. 谁在舞台中央: 相声中的民情与政治[J]. 社会, 2019, (4):1-34.
- [2] 岳永逸. 本真、活态与非遗的馆舍化——以表演艺术类为例[J]. 民族艺术, 2020,(6):79-87.
- [3] 郭英德. 传统戏剧表演艺术传承人的特性与功能[J]. 天津社会科学, 2008,(3):103-107.