

产教融合导向下表演工作坊的实践创新与成果转化

——基于赖声川“表演工作坊”模式的高职教学探索

栗子涵

四川国际标榜职业学院 四川 成都 610000

【摘要】：在职业教育深化改革与文化产业快速发展的双重背景下，产教融合已成为高职院校表演艺术专业教学改革的重要方向。本文以赖声川“表演工作坊”模式为理论参照，结合四川国际标榜职业学院影视传媒系的教学实践，探索产教融合导向下表演工作坊的实践创新路径与成果转化机制。研究提出“课堂—实训—实景—社会”的四阶递进式教学模式，构建以剧目“创、编、演”为核心的综合表演训练体系，推动教学成果向赛事、社区、文旅等多场景转化。实践表明，该模式有效提升了学生的综合表演能力、创新意识与社会适应力，为高职表演艺术专业的产教融合教学改革提供了可复制的范式。

【关键词】：产教融合；表演工作坊；赖声川；实践创新；成果转化

DOI:10.12417/2982-3803.26.03.029

1 引言

赖声川“表演工作坊”自1984年成立以来，以其“集体即兴创作”“生活即戏剧”“跨学科融合”等理念，在戏剧教育与创作实践中取得了显著成效。自1984年成立以来，该工作坊不仅推出了《暗恋桃花源》《如梦之梦》等经典剧目，更形成了一套独特的演员训练与剧目创作方法论。其模式不仅推动了华语戏剧的发展，也为高职表演艺术教育提供了重要的方法论启示。然而，现有研究多聚焦于赖声川戏剧作品的美学分析或跨文化戏剧实践，鲜有将其模式系统引入高职产教融合场景的教学实践，本研究以该模式为理论基础，结合高职院校实际教学资源与学生特点，构建“课堂—实训—实景—社会”四阶递进式教学模式，并形成“研—教—创—评”一体化机制，探索产教融合导向下表演工作坊的实践创新与成果转化路径，以期为同类院校提供借鉴。

2 理论基础与问题提出

2.1 赖声川“表演工作坊”模式的核心特征

集体即兴创作：强调演员在排练过程中通过即兴表演共同建构剧情与角色，打破以剧本为中心的创作模式，激发演员的主动性与创造力。这种创作方式不仅增强了演员之间的默契，也使作品更具现场感和生命力。

生活即戏剧：主张戏剧来源于生活，演员应从日常生活中汲取灵感，将真实情感与经验融入表演，增强作品的感染力与真实性。赖声川曾言：“戏剧不是模仿生活，而是生活的一种形式”。

跨学科融合：在教学中融入导演、编剧、舞台设计、音效等多领域知识，培养具备综合素质的戏剧人才。这种融合不仅拓展了学生的艺术视野，也提升了其综合创作能力。

这些理念不仅推动了戏剧艺术的创新发展，也为表演艺术教育提供了“以学生为中心、以创作为驱动”的教学范式。

值得注意的是，赖声川模式的成功在很大程度上依赖于“长期稳定的创作集体”与“充分自由的即兴空间”。在高职院校中复制这一模式，不能简单照搬，而必须结合高职学制短、学生基础参差、师资结构复杂等现实条件进行改造。因此，本研究在引入该模式时，重点做了三方面调整：一是将“集体即兴”压缩为模块化训练，适应课时限制；二是以“项目制”替代“长期剧团制”，增强灵活性；三是将“跨学科融合”聚焦于“表演+文旅”“表演+短视频”等实用性方向，提升就业导向。

2.2 高职表演艺术教育的现实困境

教学内容与行业脱节：课程设置偏重技能训练，缺乏对行业需求的系统回应。学生在校期间所学内容难以直接应用于实际演出或文旅项目中。

实践机会有限：学生缺乏真实舞台与社会场景的锻炼机会，导致毕业后面临“舞台恐惧”“角色适应困难”等问题。

成果转化机制缺失：教学成果难以转化为社会产品或市场价值，学生职业适应力不足。难以满足文旅融合、社区美育等新兴领域对复合型表演人才的需求。

因此，如何将赖声川模式中“创作—教学—实践”一体化

的理念引入高职教育,构建适应当地资源与学情的产教融合型工作坊,成为本研究关注的核心问题。

3 实践路径:四阶递进式表演工作坊教学模式构建

在赖声川“表演工作坊”理念指导下,本研究结合学院影视传媒系的实际情况,构建了“课堂—实训—实景—社会”四阶递进式教学模式。该模式强调从基础训练到社会服务的逐步深入,形成闭环式教学链条。

3.1 第一阶:课堂教学——基础训练与理念渗透

本阶段为课题研究的第一阶段,教学以表演基础训练为核心,融入赖声川的“即兴表演”“情感记忆”“角色扮演”等方法,注重学生身体感知、情感表达与团队协作能力的培养。

具体实施中,每周安排8学时的专项训练:前4学时进行身体松弛练习、空间感知练习、无实物表演等基础训练;后4学时引入“集体即兴”模块,教师给出一个简单情境,学生分组进行无剧本即兴,随后集体讨论情节走向与角色动机。同时,通过案例分析、剧本阅读与讨论,引导学生理解“集体即兴”“生活即戏剧”等核心理念。此外,教师还组织学生观看赖声川经典剧目视频片段,分析其中即兴创作的痕迹,并引导学生撰写观后感与创作日志,促进理论内化。

3.2 第二阶:校内实训——剧目创编与综合演练

在时映影视工作室平台上,学生以项目组形式开展原创剧目的编、导、演一体化训练。教师从“知识传授者”转变为“创作引导者”,通过开放性提问、示范表演与过程反馈,激发学生的创作潜能。目前已完成的原创心理剧《当我们谈论自己》《牡丹折折》等,充分体现了学生在角色塑造、情感表达与团队协作方面的综合能力。其中,《牡丹折折》以大学生心理健康为主题,融合了舞蹈、独白与多媒体影像技术。

具体流程包括:选题讨论、人物小传写作、分场即兴、剧本整理、粗排、细排、联排、校内展演。教师不直接给出答案,而是通过提问引导学生自我修正。例如,在学生排练过程中,教师会问:“这个角色此刻最想说什么?”“如果你是观众,你会希望看到什么?”等,促使学生从多角度思考角色动机与情节逻辑。

以《当我们谈论自己》为例,该剧围绕大学生社交焦虑与自我认同展开,创作灵感完全来源于学生自身的校园生活。在创排过程中,教师仅提供“孤独”“面具”“镜子”三个关键词,学生通过四轮集体即兴逐步生成剧本。排练期间,学生自发组织了“角色互换”练习——每人轮流扮演主角与配角,再从不同视角重新解构剧情。最终展演时,现场邀请校内心理教师参与演后谈,实现了戏剧与心理健康教育的跨部门联动。这

一案例充分说明,即使缺乏专业剧作家参与,高职学生完全有能力在引导下完成从生活素材到舞台作品的转化。

3.3 第三阶:实景实训——跨场域沉浸式教学

本阶段为打破课堂与舞台的边界,课题组组织学生赴洛带古镇、云南丽江等地开展实景沉浸式教学。这些实践有效拓展了教学空间,增强了学生的职业适应力。

洛带古镇实景项目:学生结合客家文化历史场域,每个小组在古镇选取一处实景(如江西会馆、字库塔、老街巷),编写一段5-8分钟的微型剧本,角色需与当地历史人物或传说相关,并在现场面向游客表演。这一过程锻炼了学生的情境适应能力——背景噪音、游客围观、天气变化等不可控因素都成为表演的一部分。学生需要学会将环境刺激转化为角色反应,而非与之对抗。

云南丽江实训项目:学生围绕纳西族文化进行即兴创作与剧目片段排练,强化跨文化理解与适应性表演能力。在丽江,学生与当地民间艺人交流,学习东巴纸制作、纳西打跳等非遗元素,并将其融入创作。例如,一组学生以“东巴祭祀的最后一课”为题,创作了融合东巴文字、音乐与舞蹈的短剧,在丽江古城四方街演出时,吸引了大量游客驻足观看。

3.4 第四阶:社会服务——成果转化与社区美育

教学成果最终面向社会输出,实现“以演促学、以演促创”。课题组组织学生在龙泉驿区公园路社区公演原创剧目《王右木的信仰之路》,将课堂作品推向公共空间,接受社会观众检验。演出吸引近千名线上线下观众,获社区媒体广泛报道,实现戏剧服务社区、反哺教学的功能。

此外,学生还参与玉林戏剧节等活动并获奖,进一步扩大了专业的社会影响力。在玉林戏剧节中,学生作品《方言真可怕》以成都老街巷拆迁为背景,融合川剧元素与现代戏剧手法,获得“最具创新奖”。

4 成果转化机制与典型案例

4.1 成果转化的路径设计

本研究的成果转化机制主要体现在以下三个层面:

赛事转化:将教学成果转化为参赛作品,通过竞赛检验教学成效。如学生创作的公益广告作品获“全国大学生 HPV 公益广告大赛”全国银奖,体现了“戏剧化叙事+情感传播”在教学中的成功应用。

社区转化:将剧目演出送入社区、文化节等公共空间,实现艺术服务社会、教学反哺基层文化建设的双重功能。课题组已与多个社区建立长期合作关系,定期开展“戏剧进社区”活动。

文旅融合转化：依托实景实训项目，探索表演艺术与文旅产业的结合路径，为学生提供真实的职业场景与就业机会。部分学生已参与各地文旅常态化演出项目，获得实践报酬与就业推荐。

4.2 典型案例分析

案例一：《王右木的信仰之路》社区公演

该剧由学生全程参与编创、排练与演出，内容围绕革命信仰与青年成长展开。演出在龙泉驿区公园路社区进行，线上线下载观众近千人，互动热烈。社区管委会给予高度评价，相关活动被当地媒体报道。该案例充分体现了“戏剧进社区”的教学转化模式，探索了高职表演专业与基层公共文化服务结合的可行路径。

案例二：全国大学生 HPV 公益广告大赛银奖

由课题指导教师带队，学生团队自主创作公益广告作品，以“戏剧化叙事+情感传播”为核心手法，传递 HPV 防治知识。作品通过模拟对话场景，展现疫苗接种的重要性，情感真挚、节奏紧凑。作品在全国性赛事中荣获银奖，展现了学生在跨媒介创作、社会倡导等方面的综合能力，也提升了学校的社会声誉。

5 创新点与教学反思

5.1 主要创新点

理论本土化创新：将赖声川“集体即兴创作”“生活即戏剧”等理念引入高职表演教学，构建了适应当地学情与资源的工作坊模式，填补了相关研究空白。

教学模式结构化创新：提出“课堂—实训—实景—社会”四阶递进式教学模式，形成“研—教—创—评”一体化机制，使教学过程可视化、可操作、可评估。

成果转化路径系统化：构建“赛事—社区—文旅”三维成果转化机制，打通教学成果向社会价值转化的通道，提升了专业的社会服务能力。

5.2 教学反思与挑战

尽管本课题在实践层面取得了初步成效，但仍面临以下挑

战：

师资能力要求高：教师需具备引导、组织、跨学科整合等多方面能力，需持续提升专业素养。课题组通过集体备课、教学观摩、外聘专家指导等方式不断提升教师能力。

资源保障有限：实景实训、社区公演等需要较多经费与外部协调支持，需进一步争取校企合作资源。未来可探索与文旅企业、社区基金会等建立稳定合作机制。

评价体系尚不完善：表演工作坊的教学效果难以通过传统量化方式全面评估，需探索过程性、多元化的评价机制。目前课题组正在开发基于“创作日志+演出录像+观众反馈+同行评议”的综合评价体系。

学生层面的反馈也为后续改进提供了方向。在学期末的教学效果访谈中，有学生提出：“希望增加更多与真实观众互动的机会”“即兴创作时有时感到迷茫，需要更明确的框架引导”“建议引入行业导师参与最终展演点评”。针对这些建议，课题组已在下一轮教学计划中做出调整：每学期增设一次“开放排练日”，邀请非专业观众参与反馈；在即兴模块前期提供“情境卡片库”降低入门门槛；并拟与成都繁星戏剧村建立校企共评机制，由院团演员参与期末考核。这些改进将有助于进一步提升工作坊模式的适配性与实效性。

6 结论与展望

本研究以赖声川“表演工作坊”模式为理论基础，结合高职院校表演艺术专业教学实际，探索了产教融合导向下表演工作坊的实践创新与成果转化路径。通过构建“课堂—实训—实景—社会”四阶递进式教学模式，形成“研—教—创—评”一体化机制，推动教学成果向赛事、社区、文旅等多场景转化。实践表明，该模式有效提升了学生的综合表演能力、创新意识与社会适应力，为高职表演艺术专业的产教融合教学改革提供了可复制的范式。

未来，课题组将进一步优化工作坊课程体系，加强校企合作平台建设，完善教学效果评估机制，推动表演工作坊向更高质量、更可持续的方向发展，为表演艺术职业教育改革贡献更多实践经验与理论成果。

参考文献：

- [1] 赖声川.赖声川的创意学[M].北京:中信出版社,2006.
- [2] 赖声川.如梦之梦[M].北京:中信出版社,2019.
- [3] 中华人民共和国国务院.国家职业教育改革实施方案(国发〔2019〕4号)[Z].2019.