

数字技术在戏剧表演教学中的应用与挑战

周 全 徐顺璐

南京传媒学院 江苏南京 211100

摘 要: 随着信息技术的快速发展,数字技术在高等教育领域的应用日益广泛,戏剧表演教学作为艺术教育的重要组成部分也迎来了数字化变革的机遇。本文从高校表演教学的实际需求出发,深入分析了虚拟现实、动作捕捉、人工智能等数字技术在戏剧表演教学中的应用现状,探讨了数字技术在提升教学效果、创新教学模式方面的积极作用。同时,文章也客观分析了数字技术应用过程中面临的成本制约、师资不足、技术依赖等现实挑战,并提出了构建数字化与传统教学深度融合的发展对策,为推动戏剧表演教学的现代化转型提供了理论参考和实践指导。

关键词: 数字技术;戏剧表演教学;虚拟现实;教学创新;高等教育

引言

戏剧表演教学作为培养表演艺术人才的核心环节,长期以来依托传统的师徒制传承和实践训练模式。然而,在数字化浪潮席卷各个领域的今天,传统表演教学面临着教学资源有限、实践场景单一、个性化指导不足等诸多挑战。虚拟现实技术为表演教学提供了丰富的情境模拟可能,动作捕捉系统实现了对表演技巧的精准分析,人工智能技术则为个性化教学指导开辟了新路径。这些数字技术的引入不仅丰富了教学手段,也为提升教学质量、创新人才培养模式带来了新的机遇。然而,技术应用过程中也暴露出成本高昂、师资匮乏、艺术本质与技术手段平衡等问题。因此,如何在保持戏剧表演艺术本真性的基础上,有效融合数字技术优势,构建适应时代发展的表演教学新模式,成为当前高校戏剧教育亟待解决的重要课题。

一、数字技术在高校戏剧表演教学中的现状分析

1. 高校戏剧表演教学的数字化转型趋势

传统的戏剧表演教学主要依赖口传心授的师徒制模式,以课堂讲授、模仿练习和舞台实践为核心,这种教学方式虽然能够传承经典技法,但在教学资源配、学习效率提升和个性化培养方面存在明显不足。近年来,随着高等教育信息化进程的加速推进,越来越多的艺术院校开始探索将数字技术融入表演教学实践中。从最初的多媒体课件应用到如今的虚拟现实体验、智能化教学分析,数字技术正在逐步改变着传统表演教学的面貌。这种转型不仅体现在教学工具的更新换代上,更重要的

是教学理念的革新,即从单纯的技能传授向综合素质培养转变,从标准化教学向个性化指导发展,从封闭式课堂向开放式学习环境扩展。

2. 主要数字技术在表演教学中的应用形式

当前高校戏剧表演教学中应用较为成熟的数字技术主要包括几个方面:虚拟现实技术通过构建三维沉浸式环境,为学生提供了丰富多样的表演场景体验,使其能够在虚拟空间中进行角色扮演和情境演练,有效弥补了传统教学中实践场景受限的问题;动作捕捉技术则能够精确记录和分析演员的肢体动作、面部表情和声音变化,为形体训练和表演技巧提升提供了科学的数据支撑;在线教学平台的广泛应用不仅解决了疫情期间的远程教学需求,更为理论学习与实践训练的有机结合创造了新的可能,学生可以通过网络平台观摩经典剧目、参与在线讨论、接受远程指导^[1]。这些技术的应用正在重塑着表演教学的传统格局,为提高教学质量和效率开辟了新的途径。

3. 高校表演教学数字化的实施程度评估

目前我国高校在戏剧表演教学数字化方面呈现出明显的层次差异和发展不均衡特征。重点艺术院校和综合性大学由于资金相对充裕、技术基础较好,在数字化教学设备配置和应用实践方面起步较早,部分学校已建立了较为完善的数字化教学实验室和虚拟演播厅;而一般本科院校和高职院校受限于经费投入和师资条件,数字技术的应用还主要停留在基础的多媒体教学层面。从师生接受度来看,年轻教师和学生群体对新技术普遍表现出较高的兴趣和适应能力,但资深教师由于长期习惯传

统教学方式，对数字技术的接纳程度相对较低。在教学资源建设方面，虽然各校都在积极构建数字化教学资源库，但资源质量参差不齐，共享机制尚不完善，跨校协作和资源整合仍有待加强。

二、数字技术赋能戏剧表演教学的创新应用

1. 沉浸式数字环境下的表演训练创新

虚拟现实技术为戏剧表演教学带来了革命性的变化，通过创建高度仿真的三维场景，学生能够身临其境地体验不同的表演环境和历史背景。在莎士比亚戏剧教学中，VR技术可以重现伊丽莎白时代的剧院氛围，让学生在古典戏剧的原生环境中感受角色情感；在现代剧目训练中，虚拟技术能够模拟各种复杂的舞台场景，从狭小的室内空间到广阔的自然景观，为学生提供了无限的表演可能。数字化舞台设计系统则进一步拓展了创作空间，教师可以实时调整灯光、布景和音效，学生能够在不断变化的环境中锻炼适应能力和即兴表演技巧^[1]。人工智能技术的引入使得个性化教学成为现实，通过分析学生的表演数据和学习轨迹，AI系统能够为每位学生制定专属的训练方案，识别其表演特点和改进空间，提供精准的指导建议。

2. 数字化工具提升表演技能培养效果

现代表演教学越来越注重科学化和精细化，数字技术在这方面发挥着不可替代的作用。动作分析软件能够将演员的每一个肢体动作分解为可量化的数据，通过对关节角度、移动轨迹、力度变化的精确测量，帮助学生掌握标准的形体技巧，纠正不良的表演习惯。语音识别技术在台词训练中展现出强大的辅助功能，系统不仅能够识别发音的准确性，还能分析语调、节奏和情感表达的匹配度，为学生提供即时的反馈和改进建议。数字化录制与回放系统改变了传统的教学评估方式，教师和学生可以反复观看表演录像，进行细致的技术分析和艺术探讨，这种可视化的评估方法不仅提高了教学效率，也增强了学生的自我认知能力。同时，建立数字化的学习档案使得长期的学习进展追踪成为可能，为个性化教学和职业发展规划提供了数据支撑。

3. 线上线下融合的混合式教学模式

数字平台的发展催生了戏剧表演教学新模式，打破了传统课堂的时空限制。远程表演指导技术使得名师资源能够跨越地域障碍，学生可以接受来自不同地区甚至不同国家的专业指导，这种教学方式不仅扩大了优质教育资源的覆盖面，也为学生提供了更加多元化的学习体

验。云端资源库的建设实现了教学资源的集约化管理和共享化利用，经典剧目录像、表演技法示范、理论讲座等各类教学材料都可以通过网络平台随时获取，学生的自主学习能力得到显著提升。数字技术还促进了校际间的深度合作，通过网络平台，不同学校的学生可以共同参与剧目排练、举办线上演出、开展学术交流，这种协作模式不仅丰富了教学内容，也培养了学生的团队合作精神和文化交流能力^[2]。混合式教学模式的核心在于将线上学习的便捷性与线下实践的真实性有机结合，形成了理论与实践、个人与团队、传统与创新相互促进的教学生态。

三、数字技术应用面临的挑战与发展对策

1. 技术应用中的主要障碍与问题

数字技术在戏剧表演教学中的推广应用面临着诸多现实阻碍，其中经费制约是最为突出的问题。高质量的VR设备、动作捕捉系统、智能化教学平台等数字化工具往往价格昂贵，而大多数高校特别是地方院校的教育经费有限，难以承担大规模的技术设备投入和后续的维护升级费用。师资队伍的数字素养不足也是制约因素之一，许多经验丰富的表演教师虽然专业功底深厚，但对新兴技术的掌握程度有限，缺乏将传统教学智慧与现代技术手段有机融合的能力。更深层次的问题在于技术理性与艺术感性之间的潜在冲突，戏剧表演本质上是一门强调情感体验和人文精神的艺术，过度依赖技术工具可能会削弱艺术创作的灵性和自由度^[4]。部分教师和学生担心数字化手段会导致表演的程式化和机械化，影响艺术表达的真实性和创造性，这种观念上的分歧在一定程度上阻碍了新技术的深入应用。

2. 教学效果与传统方法的平衡难题

在数字技术与传统表演教学的融合过程中，如何保持适当的平衡关系成为教育工作者必须面对的重要课题。虚拟环境虽然能够提供丰富的场景体验，但其模拟的真实感仍然无法完全替代现场表演的直接感受，学生长期在数字化环境中训练可能会对舞台表演的真实节奏和观众互动产生适应困难。技术工具的便利性也带来了新的教学隐患，部分学生过分依赖数字化分析和智能指导，反而忽视了对表演艺术内在规律的深入思考和个人风格的培养，出现了技术娴熟但艺术感悟不足的现象。传统师徒制教学强调的口传心授、因材施教等人文化培养方式，与标准化、程序化的数字教学模式之间存在理念差异。如何在保持戏剧表演艺术传承性和人文性的前提下，

合理利用数字技术的优势，避免技术应用的盲目性和功利化倾向，需要教育者在实践中不断探索和调适，寻找传统与现代、艺术与技术的最佳结合点。

3. 推进数字技术应用的策略与建议

针对当前数字技术应用中存在的各种挑战，需要采取系统性的改进措施来推动戏剧表演教学的健康发展。在实施路径方面，应建立分层次、分阶段的数字化推进策略，根据不同学校的实际条件和发展水平，制定差异化的应用方案，避免一刀切式的盲目跟进。优先在基础条件较好的院校开展试点工作，积累成功经验后再逐步推广，同时鼓励校际间的协作共享，通过联合采购、资源共用等方式降低技术应用成本。师资培养是关键环节，需要建立完善的数字素养提升机制，通过专题培训、交流研修、校企合作等多种形式，帮助教师掌握新技术的应用方法，培养一批既精通表演艺术又熟悉数字技术的复合型师资队伍^[5]。在教学模式创新方面，应坚持以人为本的教育理念，将数字技术定位为辅助工具而非替代手段，注重技术应用与艺术创作的有机统一。建立科学的评价体系和质量监控机制，定期评估数字化教学的实际效果，及时调整和完善应用策略，确保技术服务于艺术、工具服务于人才培养的根本目标。

结论

数字技术在戏剧表演教学中的应用代表了艺术教育现代化发展的重要趋势，为传统表演教学注入了新的活力和可能性。通过深入分析可以看出，虚拟现实、动作捕捉、人工智能等数字技术确实在丰富教学手段、提升

教学效率、创新培养模式等方面展现出显著优势，为解决传统教学中的资源限制和个性化需求提供了有效途径。然而，技术应用过程中暴露出的成本制约、师资不足、理念冲突等问题也不容忽视，这些挑战提醒我们必须以审慎和科学的态度推进教育技术的创新应用。戏剧表演作为一门深具人文内涵的艺术学科，其教学实践不能简单地等同于技术工具的堆砌和应用，而应在坚持艺术本质的前提下，合理吸纳技术优势，实现传统智慧与现代手段的深度融合。未来的发展方向应该是构建以学生全面发展为中心、以艺术创新为导向、以技术应用为支撑的新型教学生态，让数字技术真正成为提升戏剧表演教学质量和培养高素质艺术人才的有力助手。只有在充分尊重艺术规律和教育规律的基础上，数字技术才能在戏剧表演教学中发挥应有的价值和作用。

参考文献

- [1] 李紫涵. 平滑美学：数字技术之下当代戏剧观看机制变化[J]. 四川戏剧, 2025(3): 37-42.
- [2] 潘艺鑫, 钱丽文. 数字技术赋能越剧音韵教学实践研究以越剧语音电子字典“越音易通”APP为例[J]. 中国戏剧, 2025(2): 66-68.
- [3] 厉震林. 数字技术发展与表演美学改革[J]. 当代电影, 2021(10): 137-142.
- [4] 杨冬妮. 数字戏剧表演美学建构：理念阐发，实践路径和技术赋能[J]. 戏剧艺术, 2024(1): 51-61.
- [5] 王怡. 人工智能技术在戏曲表演中的创新应用研究[J]. 中国戏剧, 2025(4): 30-31.