

《国立剧专与现代话剧教育》 pdf epub mobi txt 电子书

《国立剧专与现代话剧教育》是一部系统梳理国立戏剧专科学校办学历史及其对话剧教育深远影响的学术著作。该书聚焦于1935年成立于南京的这所中国第一所国立戏剧高等学府，将其置于20世纪中国社会文化剧变与现代话剧艺术本土化进程的双重背景下进行考察。作者通过翔实的档案史料、校友回忆与剧目分析，揭示了国立剧专从创立、西迁（经长沙、重庆至江安），到战后复员，直至1949年调整并入中央戏剧学院的完整历程，勾勒出一幅在战火与救亡中坚持艺术薪火传承的壮阔图景。

本书的核心贡献在于深刻阐述了国立剧专所奠定的现代话剧教育体系。书中详细分析了以余上沅、曹禺、焦菊隐、张骏祥等为代表的先驱者如何将西方戏剧理论、斯坦尼斯拉夫斯基表演体系与中国传统戏曲美学及现实主义关怀相融合，构建起涵盖编剧、导演、表演、舞台美术的综合性专业教学框架。这一体系不仅强调扎实的戏剧文学与理论修养，更注重舞台实践，通过“毕业公演”等制度，使教学与创作紧密联动，培养了大量能编、能导、能演的复合型戏剧人才，为中国话剧事业的专业化与正规化树立了标杆。

著作进一步论证了国立剧专对于中国现代话剧人才队伍的奠基性作用。书中列举了大量杰出校友，如谢晋、陈怀皑、刘厚生、徐晓钟等日后在中国戏剧、电影领域的巨擘，生动展现了该校如何成为孕育戏剧大师的摇篮。它不仅是艺术技术的传授所，更是一个充满理想与时代使命感的文化共同体。在抗日战争的艰苦岁月里，师生们组织巡回演剧队，深入前线与后方，创作演出了《凤凰城》、《雾重庆》等大量鼓舞抗战的剧目，使话剧艺术与国家命运、民众心声紧密结合，践行了“戏剧为人生”的教育理念。

此外，该书并未回避对国立剧专历史局限与时代困境的反思。它客观探讨了其在动荡时局中面临的资源匮乏、政治压力以及艺术追求与社会现实之间的张力。正是这些多维度的剖析，使得对国立剧专历史地位的评价更为立体和丰厚。最终，本书指出，国立剧专所传承的“求真、创造、至美”的剧专精神，及其开创的融贯中西、注重实践、关切现实的话剧教育模式，早已深深嵌入中国戏剧教育的基因之中，持续影响着中央戏剧学院、上海戏剧学院等后续院校的办学理念，成为理解中国现代话剧艺术发展脉络不可或缺的关键篇章。

综上所述，《国立剧专与现代话剧教育》是一部史料扎实、论述严谨的力作。它不仅是对一所学校校史的追溯，更是对中国现代话剧教育起源、体系构建与文化精神的一次深刻巡礼。对于戏剧研究者、教育工作者及广大戏剧爱好者而言，本书是深入了解中国话剧如何从早期拓荒走向专业与成熟的重要学术读本，具有珍贵的史料价值与深刻的现实启示意义。

国立剧专作为中国现代话剧教育的摇篮，其历史地位不可撼动。它于1935年在南京创立，后因战争辗转迁至重庆、江安等地，在动荡年代中坚持办学，为中国话剧事业保存了火种。剧专不仅是中国第一所国立戏剧教育机构，更开创了系统化、专业化的戏剧人才培养体系。它整合了西方戏剧理论与中国传统艺术精髓，构建了涵盖表演、导演、编剧、舞台美术等多学科的教育框架，这种综合性的教学模式在当时极具前瞻性。剧专的存在，标志着中国话剧从早期的业余化、社团化活动，正式迈入了高等专业教育的殿堂，其奠基之功对中国现当代戏剧的发展产生了深远的结构性影响。

剧专的师资力量堪称中国话剧教育的“黄金一代”汇聚。余上沅、曹禺、焦菊隐、张骏祥、吴祖光、黄佐临等一大批戏剧大师先后在此执教，他们既是杰出的创作者，也是卓越的教育家。这种由一线大师直接传承的教学模式，确保了教育的顶尖水准与实践性。教师们不仅传授斯坦尼斯拉夫斯基体系等西方戏剧理论，更注重引导学生关注社会现实，从本土文化和生活中汲取养分。这种理论与实践并重、中西融汇的教学方式，培养出的学生能够迅速成为中国话剧界的骨干力量，形成了强大的“剧专谱系”，其师资的集合效应在世界戏剧教育史上也属罕见。

特别声明：

资源从网络获取，仅供个人学习交流，禁止商用，如有侵权请联系删除!PDF转换技术支持：WWW.NE7.NET

国立剧专在教学中始终坚持艺术与时代共振的鲜明立场。在民族危亡的抗战时期，剧专师生没有固守象牙塔，而是积极投身救亡图存的洪流。他们创作并演出了大量如《放下你的鞭子》、《蜕变》、《凤凰城》等鼓舞抗战士气的街头剧、广场剧和舞台剧，将话剧艺术转化为战斗的武器。这种“戏剧为人生”的信念深深植根于教学理念中，教育学生戏剧不仅是艺术，更承载着社会责任与时代使命。这种将个人艺术追求与国家民族命运紧密相连的传统，塑造了中国现代话剧现实主义的主流精神，也奠定了中国话剧教育关注现实、反映社会的价值底色。

其开创的“教学-创作-演出”一体化的实践教学模式，具有里程碑意义。剧专坚信“戏剧是演出来的”，因此极度重视舞台实践。从学生入校起，就参与从剧本遴选、角色分析、排练到舞台设计、剧场管理的全过程。学校设有专门的实验剧团，定期举行实习公演，面向社会售票，接受观众检验。这种高强度、全流程的实践训练，打破了封闭的书斋式教育，使学生毕业后能立即适应剧团工作。江安时期的“草台班子”式演出，更是在极其艰苦的条件下磨砺了学生的意志与技艺。这种实践至上的教育理念，至今仍是中国乃至世界优秀戏剧院校的核心办学原则。

国立剧专在戏剧理论的中国化与学科体系构建上贡献卓著。它并非简单照搬西方戏剧教育模式，而是致力于探索一条适合中国国情的话剧发展道路。课程设置上，既开设西洋戏剧史、导演学、舞台技术等课程，也重视国文、国剧（戏曲）研究、民间文艺等内容。余上沅等人倡导的“国剧运动”理念，虽然在当时未完全实现，但其融合中西、创造民族话剧的探索精神影响深远。剧专通过系统的课程设置、教材编写和理论研讨，初步奠定了中国现代话剧学的学科基础，使话剧教育从经验传授上升为科学体系，为后来的中央戏剧学院、上海戏剧学院等院校的学科建设提供了直接蓝本。

剧专培养的人才对中国文化事业产生了全方位的辐射性影响。它不仅在戏剧领域桃李满天下，走出了谢晋、陈怀皑、刘厚生、徐晓钟等大批导演、戏剧家，其毕业生更广泛活跃在电影、电视、文学、教育乃至外交战线。中国第二代、第三代电影导演的中坚力量许多都有剧专背景，他们将严谨的戏剧结构和人物塑造方法带入电影创作，提升了中国电影的艺术品位。剧专教育所强调的综合素养、人文情怀和开拓精神，使得毕业生能够超越单一的艺术领域，成为推动整个中国文化艺术现代化进程的重要力量，这种广泛的人才输出效应证明了其教育模式的成功。

在极端艰苦的战争环境中坚持办学，铸就了独特的“剧专精神”。西迁途中，师生们常常在祠堂、庙宇中上课，用油灯照明，自制道具服装，但学术标准和艺术追求从未降低。这种“草鞋教授、殿堂学问”的境况，反而激发了师生同舟共济、以苦为乐的昂扬斗志和创造力。江安六年，物质匮乏但精神富足，被称为中国话剧的“圣地”。这段历史凝聚成的艰苦奋斗、严谨治学、爱国奉献、追求理想的“剧专精神”，是一笔宝贵的精神财富。它超越了具体的戏剧技艺，成为一种教育风骨和人格力量的象征，对后世艺术教育者如何在逆境中坚守使命提供了永恒的启示。

国立剧专促进了中国话剧从城市精英文化向大众化、民族化的转型。通过战时流动演剧、乡村宣传，话剧走出了大城市剧院，接触到更广泛的工农兵观众。这一过程迫使创作和表演必须考虑大众的接受习惯，从而推动了话剧语言、表现形式的本土化探索。剧专师生深入民间采集素材，借鉴民歌、戏曲等民间艺术形式，丰富了话剧的表现力。这种面向大众的教育与实践导向，打破了对西方戏剧的盲目模仿，推动了中国现代话剧寻找自身的美学品格和文化身份，使其真正扎根于中国的土壤，为新中国成立后话剧的进一步发展奠定了群众基础。

剧专的办学理念与管理模式具有现代高等教育的前瞻性。它实行学分制，倡导学术自由，鼓励学生组织各种研究会，开展艺术辩论。学校管理具有相对独立性和教授治学色彩，余上沅校长多方奔走，努力为师生争取学术空间。这种相对开放、民主的学风，促进了艺术思想的碰撞与创新。尽管受时代条件限制，但这种尊重艺术规律、重视学术自治的尝试，在当时难能可贵。它为如何在中国办好一所专业的艺术院校，特别是在人文社科领域，提供了关于学术独立、思想自由与行政管理之间关系的早期实践经验与思考。

回顾国立剧专的历史，其核心遗产在于它确立了中国现代话剧教育的人文主义内核与现实主义传统。

特别声明：

资源从网络获取，仅供个人学习交流，禁止商用，如有侵权请联系删除!PDF转换技术支持：WWW.NE7.NET

它教育学生，戏剧的根本在于“人”——塑造鲜活的人物，表达深邃的人性，关切人的生存与命运。这一传统使中国话剧始终与民族命运、社会现实紧密相连，避免了走向纯粹的形式主义或商业娱乐。同时，它培养的是一种全面的“戏剧人”，而非仅仅技艺者，强调文化修养、思想深度与人格塑造。在当今戏剧教育面临市场化、技术化等多重挑战的背景下，重温和反思国立剧专的办学初心与精神传统，对于匡正时弊、思考中国话剧教育的未来方向，仍具有极其重要的现实意义。

=====
本次PDF文件转换由NE7.NET提供技术服务，您当前使用的是免费版，只能转换导出部分内容，如需完整转换导出并去掉水印，请使用商业版！