

从戏台到课堂：社会美育视域下华县皮影的校本课程开发与研究

宋媛媛

宝鸡文理学院 陕西 宝鸡 721000

【摘要】：全球化与现代化日益深入，非物质文化遗产的保护与传承，正从静态记录走向活态传承。华县皮影戏作为中国皮影艺术的杰出代表，不能再满足于博物馆式的封存，而应与当代教育体系深度对接，走出一条融合创新之路。本文以社会美育为理论视角，探讨如何将华县皮影引入中小学美术教育，构建校本课程的开发模式与实践策略。通过实地调研与案例分析，剖析其在当前学校教育中的真实处境与主要困境，并围绕课程目标、内容模块、教学实施、评价体系等环节逐一展开。研究显示，华县皮影校本课程能有效提升学生的审美素养与文化认同感，也为非遗的活态传承提供了可持续的创新方向。文章最后提出课程实践的现实挑战、发展建议与未来展望。

【关键词】：社会美育；华县皮影；校本课程开发；美术课程创新

DOI:10.12417/2982-3811.26.01.009

引言

华县皮影戏，是主要流传于陕西关中东府渭南二华、大荔一带的皮影演唱艺术，所以也被称为“东路碗碗腔”，又称“碗碗腔皮影”，以其精湛绝伦的雕刻工艺、独具特色的唱腔体系和完整丰富的表演程式，被誉为“中华戏曲之父”和“世界电影的开山祖师”。这门古老的艺术形式融合了美术、音乐、戏剧、文学等多种艺术元素，是中国民间艺术的瑰宝。陕西华县皮影因其独特鲜明的艺术特色和丰富的文化价值，于2006年5月20日入选了第一批国家级非物质文化遗产名录，标志着其卓越的文化价值与历史地位获得了国家层面的正式认可。然而，与许多传统表演艺术形式一样，华县皮影在当代社会面临着严峻的生存挑战：表演和制作队伍老龄化、传承人断层现象日益加剧、演出市场持续萎缩等问题愈发突出。在社会美育的视域下，学校教育应该如何做，并且扮演什么样的角色呢？

近年来的研究表明，非物质文化遗产与学校教育的深度融合，能够有效促进青少年的文化认同感和创造力发展。王志国、王雪萍《新时代美育视域下高校艺术社团转型发展的机制重构与实践研究》中指出：“通过非遗项目的活态传承、跨界艺术的探究实践、社团学科交叉创新平台构建，实现审美教育与价值涵养的融合”。^[5]肖玉婷也着重强调：“当前非遗文化在教育中的融入仍存在课程体系碎片化、教学方式单一化、实践平台薄弱化等问题，亟须探索系统性、创新性的融合路径。”这些研究成果为本研究提供了重要的理论支持和实践指导^[6]。

1 社会美育与华县皮影传承的契合性

蔡元培在任北京大学校长期间，提出了“以美育代宗教”的主张，社会美育理念正是源于他的思想。最近几年，这一理念在非物质文化遗产保护与教育融合领域得到广泛的关注和发展。社会美育如何超越传统的学院式艺术教育模式，如何将美育实践延伸到社会公共文化和教育领域，是学者们共同关注的话题，旨在通过多元化的审美体验和文化实践，全面提升公民的审美素养和文化创造力。正如艺术教育家罗恩菲德所言：

“艺术教育的目标是造就富有创造力的身心健康的人。”^[1]这种教育理念与非物质文化遗产的活态传承具有天然的契合性。

华县皮影戏作为中国乃至世界上最古老的民间艺术，具有丰富的社会美育价值。就审美层面而言，皮影艺术将视觉造型、音乐韵律、戏剧表演融于一体，再加上光影流转带来的双向情感共鸣，为学生提供了多感官的审美体验。^[3]你看那皮影人物，雕刻精妙、线条利落、色彩明艳，本身就是一件艺术品；再听那“碗碗腔”的节奏与旋律，带着浓烈的地方韵味，这样的综合艺术，自然而然地滋养着学生的审美感知与鉴赏能力。转向文化层面，皮影戏承载的远不止技艺，它藏着历史记忆、民间信仰、道德观念，是地域文化认同的一条根脉。那些广为流传的剧目，如《西游记》、《三国演义》等在嬉笑怒骂间传递着中国传统价值。学生在看戏、演剧中，不知不觉地走近了传统文化，也悄悄增强了文化自信。正如田园、刘倩所言，保护非遗，是为了维护文化多样性，更是为了传承民族记忆、筑牢文化自信的根基。^[4]再看教育层面，皮影的制作和表演绝非一人之功，从画稿、雕刻到排练、演出，每一步都少不了同伴之间的协作。正是在这种综合性的实践活动中，学生的动手能力、团队意识、创新思维得以同步生长，知识迁移的能力也在潜移默化中提升。

“非物质文化遗产进校园”，如今已成为我国非遗保护与传承的重要抓手。可放眼当下，多数实践仍停留在展演、讲座层面，缺了系统深度，也未能真正走进课程体系。社会美育理念的引入，恰好带来新的视角与方向。它强调美育的社会性、实践性、发展性，主张把各类社会文化资源整合起来，构建起立体的审美教育体系。华县皮影，可谓天然地融合了视觉艺术、表演艺术与手工技艺于一身，是美育的优质载体。它从传承到育人的当代价值，主要体现在以下三个方面：

其一，为非遗的“教育传承”蹚出一条新路。以往，华县皮影进校园多是零散的体验活动，热闹一场便散了。有了系统的校本课程，它就能从“偶尔为之”变成“日日浸润”。传播

的渠道宽了，青少年中也就有了新的观众和潜在传承者，从此多了一股来自校园的持久动力。

其二，在于支撑学校美育走出自己的特色。把地方文化资源充分利用起来，融入课程当中，学校就能形成独具地域特色的美育体系。美育与德育、智育不再各说各话，而是彼此渗透。立德树人的根本任务，育人方式与文化传承的双重创新，就这样落到了实处。

其三，对学生综合素养的培育。皮影的影、色、声，加上亲手摆弄，天然地能打动人，这就是彭吉象说的“以情感人”。它不靠说教，而是慢慢渗进心里，对学生价值观的影响是“潜移默化”的。编戏、做道具、登台表演，整个过程有滋有味，体现了“寓教于乐”。^[2]学生在学与玩中接触家乡文化，归属感、自豪感不言而喻，美育与文化认同也就成了一回事。

2 华县皮影教育传承的现状、困境与机遇

调研发现，当前华县皮影与学校教育的结合存在诸多问题。如活动形式单一，多局限于展演和讲座，缺乏系统性与连续性。许多学校仅以“一场演出、一次体验”的方式引入皮影，未能形成长效教育机制，学生难以产生深刻理解和持久兴趣。皮影教学未能与课程体系对接，多安排在课外活动时间，缺少明确的教学目标和评价标准，课时与资源均难保障。现有资源多面向成人，缺乏针对不同年龄段的适应性改造，教师也普遍缺乏专业知识技能，教学设备和场地亦构成障碍。

有学者指出，非遗教育传承的真正难点，在于如何从零散的活动体验，转向系统的课程化教学。这一判断与我们的调研结果一致。不过，实践中也不乏积极探索，如皮影制作融入美术课、音乐结合唱腔等；有的学校通识课程中增设非遗概论、传统手工艺等内容。这些尝试虽未成熟，却为校本课程的开发积累了宝贵经验^[7]。

3 华县皮影校本课程的系统化构建与实施策略

3.1 课程理念与目标体系

本课程以社会美育为理论底色，试图让华县皮影从乡间戏台走进学校课堂，在非遗保护与学校美育之间搭一座桥。课程看重两件事：传承中要有创新，实践中要能育人。学生通过多感官参与、跨学科学习，慢慢提升审美素养，建立文化认同，也锻炼创造力。基于这样的思路，我们搭建了课程的整体框架和实施路径。目标分两层：总目标指向审美能力、文化理解力和创新实践能力；学段目标则按年龄递进——低段重在感知体验，中段强调认知模仿，高段鼓励实践创作。

3.2 模块化内容设计

课程内容采用模块化架构。鉴赏模块，从观摩、讨论到评析，带着学生感受皮影的艺术魅力，培养审美感知力。工艺模块，把传统制作流程做适当简化，让学生亲自感受一遍从绘图到成品的全过程，用替代材料降低门槛，但不丢掉皮影艺术特

色。表演模块，练操作、学配合，在团队中提升表达与合作能力。创作模块，鼓励学生跳出传统框架，把对于生活的感悟放进皮影里，在创新中打磨思维与创造力。

3.3 课程实施路径

教学上，我们强调跨学科融合与项目式学习齐头并进。皮影作为一门综合性艺术形式，本身就融合了美术、音乐、语文、历史等多学科内容，美术课上学习造型色彩，音乐课上体验唱腔伴奏，语文课里编写剧本，历史课中追根溯源，可以帮助学生建立完整的知识体系。项目式学习则以一出完整的皮影戏为任务，学生需要完成从故事创作、角色设计到皮影制作、排练演出的全程体验和参与，这不仅能激发兴趣，更能锻炼项目规划、团队协作和解决实际问题的能力。

3.4 动态化课程评价

评价体系不求一刀切，而是多元、动态地跟进。过程性评价关注学生的参与度和协作精神，通过观察记录、小组讨论、学习日志等方式评估学习表现；成果性评价落脚在皮影作品和表演视频的质量上，注重艺术性与创造性；表现性评价通过班级或校级展演，邀请家长和社区成员观看，让学生体验完整的创作过程。此外，还包含学生的自我评价与反思，如通过学习日记、作品集等方式记录成长的点点滴滴。

4 教学案例深度分析：皮影教学的创新实践

4.1 案例选取与设计思路

以人教版六年级上册《让剪影动起来》一课为例，我们尝试做了一个完整的皮影戏创作与展演项目，目标简单，就是让社会美育的理念在课堂上真正地落地，思路主要围绕三点：项目式学习、跨学科融合，还有传统与当代的对话。古老的皮影作为载体，装进了“环保”这个新话题。引导学生在继承传统技艺的同时尝试内容创新，让审美体验、文化理解与创意实践等能力彼此促进、协同生长，这个案例，可以说把课程从“传承”推向“育人”的构想落到了实处。

4.2 教学设计方案

项目启动阶段，教师播放传统《西游记》皮影戏片段，激发学生兴趣。随后，教师提出项目任务：创作一部以环保为主题的新编皮影戏。学生分为编剧组、美术组、表演组和后勤组，各司其职，这种分组方式既照顾到每个人的兴趣和特长，也在无形中培养了团队协作和责任意识。

进入探究与创作阶段，编剧组在语文老师指导下，把西游记的老故事和当下的环保问题嫁接起来，编出唐僧师徒治理污染的新情节。文学创作能力练了，环保意识和社会责任感也悄悄扎了根。美术组在美术老师指导下设计影人，保留了传统造型，又大胆添加了“污染精灵”、“环保小卫士”这些新角色，用的还是环保材料，传统艺术就这样被赋予了当代色彩。表演组一边学操作技巧一边排练，基本技能、团队配合和舞台表现

力也同步提升了。整个项目下来,学生们不仅加深了对于皮影艺术的理解,更是增强了创新思维和社会责任感。跟以往的课相比,学生的参与度和协作能力提升明显。

项目课程之后,通过举办开展演活动,学生的学习成果得到家长和社区的广泛认可,同时也扩大了社会美育的影响范围。演出之后,再通过问卷调查和深度访谈,对家长、学生以及其他教师做了满意度评估。事实证明,一套精心设计的校本课程,完全可以在文化遗产和美育目标之间实现双赢。

4.3 效果分析与反思

尽管实践活动取得了显著成效,但华县皮影校本课程的推广仍面临诸多挑战。首要问题是师资的专业化,多数教师不懂皮影技艺,而民间艺人又缺乏教学方法的训练。课程资源无法满足实际需求,不同学段的教材、教具、数字化教学材料都有限,再加上课程标准与评价体系缺位,部分学校的教学时间和经费支持也不足,这些问题都要关注和系统性地解决。

针对这些挑战,我们提出三条建议:第一,建立高校、非遗保护机构与中小学的合作机制,推行“非遗传承人+学科教师”的双师培训模式,既帮助教师补上专业技艺,也让传承人

掌握教学方法。第二,开发标准化的课程资源包,提供教学指南、活动方案、多媒体资料等基础模板,降低学校的实施门槛。第三,把皮影课程纳入学校特色发展规划,确保经费和场地持续到位,形成长效发展机制。正如王文章在《非物质文化遗产概论》中所强调的,活态传承的本质是“人在传承”,而教育正是把传统生活知识转化为现代人自觉行动的最有效方式。^[8]这一观点明确了教育在非遗保护中的核心地位,也为本研究的实践探索提供了理论支撑。

5 结语

理论建构和实践探索表明,在社会美育视域下开发华县皮影校本课程具有可行性和价值。通过系统化的课程设计、跨学科的教学整合和项目式的学习实践,华县皮影能够成功实现从戏台到课堂的转换,既为非遗活态传承提供了有效路径,也为学校美育注入了丰富内涵。未来可进一步探索智能技术(如VR/AR)在皮影课程中的应用,并建立更科学的长效评价机制。通过持续的理论研究与实践探索,为非遗进校园开辟了从活动体验到课程化传承的可行路径,使华县皮影成为连接传统与未来、学校与社会的桥梁,为非遗保护与学校美育提供有益借鉴。

参考文献:

- [1] 维克多·罗恩菲德.创造与心智的成长[M].长沙:湖南美术出版社,1993.
- [2] 彭吉象.艺术学概论[M].第3版.北京:北京大学出版社,2006.
- [3] 王醒.基于感官体验的华县皮影艺术文创设计研究[D].陕西科技大学,2021.
- [4] 田园,刘倩.视觉框架视域下重庆非遗短视频的传播策略研究——以抖音号“爷爷的那些手艺”为例[J].新闻研究导刊,2025,16(15):19-23.
- [5] 王志国,王雪萍.新时代美育视域下高校艺术社团转型发展的机制重构与实践研究[J].艺术研究,2025,(04):127-129.
- [6] 肖玉婷.非遗文化与高职人文课程耦合性的价值与路径[J].瑞丽家居设计,2025,(03):157-159.
- [7] 张琪,魏守宽,徐萍,等.非物质文化遗产融入高校铸魂育人的时代价值、问题分析与路径探究[J].卫生职业教育,2025,43(18):24-27.
- [8] 王文章.非物质文化遗产概论[M].修订版.北京:教育科学出版社,2013.