

“教改”视域下高校戏剧与河洛大鼓课程融合教学模式探索

李 玲

河南大学河南戏剧学院 河南 郑州 450000

【摘要】：高等教育改革不断推进的背景下，把戏剧艺术同河洛大鼓加入到课程体系当中，这是传承中华优秀传统文化的重要途径，也是高校教育教学革新的一项关键举措。本研究依照国家教育方针，联系艺术人才培养需求，深入探究高校戏剧和河洛大鼓融合教学的现实根基及理论价值，创建起“目标-内容-方法-评价”四位一体的教学模式框架。通过达成课程目标的双向对接，改良教学内容的系统整合，促使教学方式的跨界更新，完善评价体系的多元设计，从而形成起完整的教学闭环，经过实证研究显示，这种融合教学模式不但明显改善了学生的艺术实践能力和文化创新能力，而且给传统艺术在现代教育环境中的创造性转化给予了可作参照的范例。

【关键词】：教育改革；高校课程；戏剧教学；河洛大鼓

DOI:10.12417/2705-1358.26.05.035

引言

当下，我国高等教育正在推进“跨界融合”与“创新驱动”的发展战略，《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》强调要着重加强课程整合来打破学科壁垒，而戏剧和河洛大鼓作为河南地区典型的传统艺术形式，在传承过程中面临着人才流失、受众减少等多重困境。它们的教学模式存在明显的碎片化特征，由于两者在叙事结构、表现手法以及文化内涵方面有着明显的共通之处，开展跨学科的深度整合不但能改善高校的艺术教育体系，而且可以为传统文化的现代化转型给予更新颖的想法。

1 戏剧与河洛大鼓课程融合教学的现实基础及价值意义

1.1 融合教学的现实依据

(1) 教学资源整合的可能性

高校戏剧教育依靠完备的剧场设施，充裕的剧目库存以及专业的师资力量，有着明显的资源整合优势，河洛大鼓教学因为其独特的唱腔特色，众多的曲目种类以及非遗传承人的深度介入，存在突出的资源开发潜力，从功能定位角度讲，戏剧教室可以变成河洛大鼓舞台化实践的关键场地，促使剧本素材和曲目内容双向转化，从而推动学科之间交叉融合，在此期间，表演教师同非遗传承人携手合作，既可全方位提升学生的综合艺术水平，又能通过整合戏剧教师的表演指导经验和河洛大鼓传承人的唱腔教学办法，切实加强学生的整体艺术表现能力^[1]。

(2) 教改政策的导向性

当下教育改革的重点在于课程整合、跨学科创新，在相关文件里提出了“推进课程内容融合”的明确要求，《高等学校课程思政建设指导纲要》以及《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》也都提到过传统艺术和现代教育相融的重要价值，这些内容给戏剧、河洛大鼓之类的地方戏的课程整合给予了理论上的支撑，就在这种情况下，不少学校纷纷有所举动以加深教育改革进程，河南省教育厅于2024年制定出台的《高校传统艺术课程建设指导意见》当中就有“提倡不同艺术形式之间的交叉教学试验”这样的说法，此政策举措为跨学科融合教育赋予了关键的保障作用。

1.2 融合教学的价值与意义探索

(1) 推动传统艺术创新性发展

融合型教学模式冲破了传统艺术形式的固有界限，促使戏剧同河洛大鼓展开相互借鉴并推动创新发展，把河洛大鼓的艺术特点融入到戏剧创作当中，就能塑造出带有地域色彩的新型戏剧形态，把戏剧的舞台设计思想融入到河洛大鼓的表演过程中，有益于加强它的艺术表现力，郑州大学在这方面做了深入探究，引领学生用河洛大鼓的经典曲目《小黑驴》作为基础，富有创造精神地把它改编成戏剧小品，在保持原曲独有韵味的前提下，加入戏剧化的故事情节和动态舞台表现，给传统曲艺增添新的活力，这种更新改造为传统文化在当代环境下的流传和发展给予了关键的参照范例。

作者简介：李玲(1979.08-)，女，汉，湖北咸宁人，博士，副教授，研究方向：高校音乐教育声乐。

(2) 推动高校艺术课程改革的策略

融合式教学模式的探究,可以有效打破高校艺术课程的学科壁垒,促进课程体系的更新与变革,传统戏剧、河洛大鼓教学大多聚焦于单一流派的艺术知识传授,融合式教学要重新设定课程目标,融合教学内容并更新实践途径,这不但改进了艺术教育的品质,而且为跨学科课程整合给予了理论支撑和操作参照,拿河南师范大学来说,“跨界艺术工作坊”模式已在这所大学的音乐、美术等专业推行,渐渐发展出多学科协同发展的教学革新示范效果^[2]。

2 教改视角下戏剧与河洛大鼓融合教学模式的构建

2.1 融合教学模式的基本理念

融合教学模式以“跨界整合、创新引领”作为指导思想,在教育改革的大背景下努力冲破戏剧和河洛大鼓课程之间的界限,促使二者在教学目的、内容规划、执行途径以及评价标准等方面达成有机统一,此模式依托建构主义学习理论,重视学生在跨学科环境里自主构建知识架构,而且结合多元智能理论,着重发展学生的多方面艺术素养和跨领域创新能力,在实际操作时,它遵照“文化传承与发展并重”“理论讲述与实际操作相结合”以及“教师引导与学生主体相辅”的基本原则,保证融合教学得以顺利开展且具有科学性保障。

2.2 一体化教学体系

围绕核心教育理念和课程改革需求,形成“目标—内容—方法—评价”相融合的一体化教学体系,各要素之间相互关联、互相促进,共同形成一个有机的整体教学系统框架。

目标整合需双向衔接人才培养需求,既要对接高校人才培养总体目标,又要满足传统艺术传承与创新需求,具体涵盖知识目标,让学生系统掌握戏剧与河洛大鼓的基础理论、专业知识及其融合要点。能力目标,培养学生戏剧表演、河洛大鼓说唱及跨界融合创新能力;素养目标,增强学生文化自信、审美素养与跨界思维能力。内容融合需基于目标要求构建艺术要素的有机整合,包括基础模块,涵盖戏剧声台形表基础、河洛大鼓唱腔板式与鼓板技法等。融合模块,聚焦戏剧与河洛大鼓在叙事、表演、音乐元素上的融合要点;创新模块,涵盖传统艺术元素的现代转化、新创融合作品的创作与表演等内容。方法融合需应用跨领域创新教学策略,通过情境教学法构建融合戏剧与河洛大鼓元素的教学情境,例如将河洛大鼓唱段融入戏剧场景;以项目学习法为载体开展融合创作项目,如创作融合戏剧与河洛大鼓元素的新作品;借助师徒传承法融合非遗传承人授课,实现传统技艺与现代教学结合。评价融合需构建多元评价体系,评价主体采用教师、非遗传承人及学生自评互评相结合的方式,评价内容涵盖理论知识、实践能力、创新成果和文

化理解等方面,评价方式坚持过程性与终结性评价相结合,侧重创作与表演实践的融合评价^[3]。

3 融合教学模式的实施路径及保障机制探究

3.1 实施路径

(1) 课程目标的双向衔接

构建起综合性的教学目标体系的时候,要统筹高校人才培养的大局,把创新思维、实践能力这些核心素养有机地融合进去,特别要突出戏剧和河洛大鼓在传承发展过程中的独特价值,包含传统表演技艺的系统学习,文化内涵的深入探究等内容,拿河南艺术职业学院开设的“戏剧与河洛大鼓融合实践”这门课来说,它的教学目标就被清楚地表述成“通过深度融合戏剧和河洛大鼓的学习,让学生全面掌握两种艺术形式的核心技法,优化跨界创作和综合表现的能力,加深对河南本土传统文化艺术的认识并产生新的认识”,这种课程设计既契合学校“培育创新型艺术人才”的办学理念,又体现出传统艺术保护与创新发展的重大意义。

(2) 教学内容的有机融合

依托基础模块框架,结合戏剧“台词训练”和河洛大鼓“说白艺术”,形成以“提升语言表现力”为目标的专业课程体系,借鉴戏剧领域绕口令训练的成熟经验,着重解决河洛大鼓说白在发音准确度和表达连贯性方面的主要问题。融合模块可以设置“戏剧与河洛大鼓叙事艺术对比研究”专题单元,探讨戏剧与河洛大鼓叙事艺术的异同,从戏剧剧本与河洛大鼓唱词的叙事视角出发,采取系统分析的方式进行理论阐释与实践考察,达到全面、准确的研究目的。

“融合作品创作”模块着重培育学员把河洛大鼓曲目转变为戏剧小品的能力,而且细致探究传统河洛大鼓唱腔同现代戏剧形式融合的可能途径,《新编货郎翻箱》作为例子,通过场景设计改良,角色互动加强,既能守住原曲的艺术特点,又能改进作品的艺术感染力和审美深度^[4]。

(3) 教学方法的跨领域创新

情境教学法应用的探讨:本研究以河洛大鼓经典剧目《洛阳桥》为例,采用戏剧化情境再现的方法,指导学生通过“一人分饰多角”的表演方式体验历史情境,借助河洛大鼓的说唱艺术形式,在一定的语境中对歌词所蕴含的情感意蕴和文化价值进行系统性的阐释和深层次的解读。

本研究以项目化学习理论为指导,选取“融合戏剧艺术与河洛大鼓特色的校园微剧创作”作为案例展开分析,通过学生自主分组的形式推进剧本构思、音乐编配、角色演绎等关键环节,展演时采用个性化指导策略,河南大学的学生团队创作出

的微剧《书院春秋》，把河洛大鼓“钢板节奏”同戏剧“对话节奏”巧妙融合起来，在形式更新和内涵扩充方面收获了明显成果，得到社会各界的密切关注和赞誉。

师徒传承机制下的河洛大鼓保护体系构建：依靠非遗传承人的专门指导，规划出“示范—模仿—精进”这种递进式的培训架构，在训练唱腔技艺的时候，传承人先表演经典曲目给学员看，再请戏剧教育专家来进行专门的指导，这样就能让学员把情感表达同角色塑造结合起来，从而改善他们的艺术表现能力和综合素养。

(4) 多元评价体系的构建

评审主体呈现多元化：成立由戏剧教育专家、河洛大鼓传承人及学生代表组成的多元评审小组，在融合性作品表现期间，戏剧教师主要评判表演技艺的专业水平，传承人重点考察传统艺术手法的运用状况，学生代表主要关心新元素的整合情况。

创建多种化的评判体系，冲破传统的以知识把握为主导的单一方面评判形式，营造融合操作能力，革新意识以及人文素质的综合评判架构，在利用“项目化”方法评判学生的时候，要全方位考量学生在戏剧表演，河洛大鼓等技能方面的实际应用状况，而且还要深入探究学生原创性成果所蕴含的文化意义和艺术价值。

动态评估体系的设计要兼顾过程性评价与终结性评价的主要要素，在教学实施阶段通过课堂互动，实践作业等途径搜集即时的反馈信息，到了课程结束的时候，就要借助综合测评工具展开系统的汇总与剖析，还要创建学生个人成长档案，把他们在混合式学习环境里各个阶段的成长足迹以及成果表现全部记录下来。

3.2 保障机制

(1) 师资队伍的综合建设

河南理工大学整合多方资源，聘请河洛大鼓非遗传承人和戏剧学界专家担任兼职教师，形成“专职教师+非遗传承人+行

业精英”的师资队伍。河南理工大学组建了一支3名戏剧学教授、2名河洛大鼓代表性传承人、1名知名戏剧导演组成的教学团队，为融合课程的开展提供强大的师资力量。

(2) 教学资源整合与利用

整合现有的教育资源，把戏剧排练厅改成河洛大鼓表演艺术的实训基地，把河洛大鼓独有的鼓板乐器加入到戏剧道具管理系统当中去，实施规范化的管理。

创建融合型教学资源体系，可以编写《戏剧与河洛大鼓协同教学指南》，把两者全部的课程设计要素和实践应用路径融合起来，创建起系统的理论框架和实施路径。

(3) 校企合作的深入推进

推动跨学科教育模式的实践探索，比如同河南豫剧院展开“传统戏曲+河洛大鼓的创新融合”专题研究项目，从而培育出具备革新意识的艺术范畴专门人才。

建立实践教学平台，比如郑州轻工业大学与郑州市曲艺家协会共建“戏剧与河洛大鼓融合实训基地”，给学生创造专业的实践学习场所。

4 结论

融合式教学模式推广存在诸多限制之处，主要是教师不能够跨学科开展教学、资源整合的水平较低以及学校企业合作的深度和广度不够充足这些问题所造成的，在此以后的研究方向上可以考虑加深融合教学体系的建构工作，细致分析怎样把戏剧与河洛大鼓融合起来的原因所在，而且可以扩大融合教学运用的范围层面，在尝试将其与现今信息化技术以及数字化技术结合时也要注意，要想让这种模式得到更全面发展的条件是建立起完善的融合教学质量保证机制，设计出科学且系统而多元化的评判指标体系并使之成为常态运转状态中的必要组成部分，并通过这样一种长期不断进行改进的过程逐步使它日趋完善，从而给整个高等学府艺术方面的变革以及传统文化创造性转化提供帮助。

参考文献：

- [1] 侯玉琪,张嘉欣.高校公共戏剧艺术的美育价值与教学实践——以安阳学院公共戏剧课程开展为例[J].戏剧之家,2025,(08):56-58.
- [2] 林琳.高校戏剧课程的教学研究与实践[J].戏剧之家,2024,(11):64-66.
- [3] 张帆,刘娜娜.应用型本科高校构建商务英语体系的实践——基于英语戏剧课程和国际商务谈判课程跨学科教学的探索[J].现代英语,2022,(02):5-8.
- [4] 储昭兴.高校学前教育专业幼儿戏剧课程教学探索[J].安阳工学院学报,2018,17(05):107-109.