

戏曲艺术走进中小学课堂的探究实践

——传统文化的薪火相传

唐韵之

衡阳市蒸湘区愉景学校 湖南 衡阳 421001

【摘要】：在全球化浪潮席卷的今天，文化多样性成为民族认同与创新的重要基石。戏曲作为中华民族传统文化的瑰宝，承载着千年的历史记忆与艺术智慧，其独特的审美价值与教育功能日益受到重视。近年来，随着国家“戏曲进校园”政策的推进与新课程标准的实施，戏曲艺术逐渐走入中小学课堂，成为美育的重要组成部分。本文旨在分析新课标对音乐教育的要求，探讨戏曲走进音乐课堂的实施路径与现状，并提出应对挑战的策略，为传统文化在中小学教育中的传承与创新提供参考。

【关键词】：戏曲；传统文化；音乐教育

DOI:10.12417/3041-0630.26.03.011

1 戏曲艺术的历史文化价值

中国戏曲是一门集文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等多种艺术形式于一体的综合艺术。其历史源远流长，可追溯至先秦时期的祭祀乐舞与傩戏，历经汉唐的歌舞戏、宋金杂剧、元曲、明清传奇，逐步发展为体系完备、剧种繁多的艺术形态。

戏曲音乐根植于民间土壤，与各地方言、民歌、说唱艺术紧密相连。不同剧种在唱腔、伴奏乐器和表演形式上各具特色：京剧的西皮、二黄高亢激越，昆曲的水磨腔婉转缠绵，豫剧的豫西调、豫东调质朴豪放，黄梅戏的民歌小调清新明快。这些音乐元素不仅是戏曲艺术的核心，也是中华民族音乐宝库中的珍贵资源。

此外，戏曲还承载着丰富的历史记忆与民族品德。经典剧目如《窦娥冤》《桃花扇》《红灯记》等，通过艺术化的叙事，传递了忠孝礼义、家国情怀等传统价值观，成为潜移默化的德育载体。戏曲的服饰、脸谱、道具等视觉符号，更是体现了中国传统美学的精髓，具有极高的审美价值。

2 新课标下的音乐教育要求

2022年教育部颁布的《义务教育艺术课程标准》提出“以美育入、重视艺术体验、突出课程综合”的教育理念，将文化理解作为核心素养的重要组成部分，强调传统文化在艺术课程中的重要性，中小学的课堂需增强学生对中华民族文化的认同感与自豪感。

具体到音乐学科，新课标分学段提出了明确要求：

1-2年级：学生需“了解并学会演唱儿歌、童谣及其他短小歌曲”，初步感受音乐的节奏与旋律；

3-7年级：学生应“了解中国民歌和戏曲音乐的基本特点，并能学唱一些经典片段”，通过听辨、模唱、模仿表演等方式，深入体验传统音乐的独特魅力；

8-9年级：学生需“掌握1-2项艺术特长”，并在艺术实践中提升审美能力与文化素养。

这些要求为戏曲音乐在中小学课堂的实施提供了明确方向，同时也对教学实践提出了更高层次的挑战。其中以美育人要求教师在教学活动中重视艺术体验，引导学生通过艺术活动增强艺术感知与情感体验。同时还特别强调突出课程综合，鼓励将戏曲与语文、历史、美术等跨学科融合，增强学生对传统文化的综合理解。

3 戏曲进课堂的实施现状与创新实践

中小学的课程设计可以根据新课程标准对核心素养的要求，建立一个阶段性的教学框架，这个框架包括四大核心素养，即审美体验、艺术表现、创造实践和文化理解。教学内容选择与适配，是戏曲能否成功走进课堂的基础，其筛选要实现从可接触、可理解再到可创造的梯度递进。这些素养在美育教学中作为一个有机整体，贯穿于各学段的学习全过程。

3.1 精选教学内容，符合儿童认知

戏曲进课堂的首要任务是选择适合学生年龄特点与认知水平的教学内容，在此原则下，可构建分层级的教学设计：

低段年级以感受与游戏为主，教师优先选取旋律优美、节奏明快、故事性强的经典戏曲唱段，通过观看动画、聆听儿歌、参与游戏等方式教学，比如黄梅戏《对花》展现活泼的民间生活；京剧《卖水》选段情节生动，表演形式贴近儿童心理；《报

灯名》的戏曲念白或短小旋律等内容，旋律简单，情感真挚，适合学生边唱边演，感受戏曲的节奏与韵律，建立对戏曲的初步印象。

中段年级以体验与认知为主，课堂上教师精心设计体验活动，引导学生模唱经典片段、模仿程式化动作、参与戏曲片段表演等方式，让学生了解戏曲的行当划分、艺术手段、伴奏乐器、经典剧目等基础知识。例如，《都有一颗红亮的心》经典唱段模仿简单身段动作，对“手眼身法步”有初步认知；欣赏《生旦净丑荟粹》系统性的识别不同行当、脸谱、服饰纹样等，引导学生理解角色背后的性格与身份象征。

高段年级以表现与文化理解为主，可选择有一定思想内涵的现代戏或新编历史戏选段进行教学，在艺术实践中提升文化素养与审美能力。教师需引导学生探究戏曲的文化属性，参与戏曲的创造性转化，可以改编传统剧目、创作融入戏曲元素的新作品等，培养学生对传统文化的理性认识 and 创新能力。例如，京剧《红灯记》结合近现代史教学，引导学生理解剧目背后的革命精神；黄梅戏《天仙配》融入民间文学赏析，探讨其文化内涵。学生在表现和创新中，通过角色体验不仅能锻炼声腔与身段的配合，更能理解剧目承载的精神或传统美德，实现艺术表现与文化理解的共生。

3.2 创新教学方法，激发学习兴趣

新课标所倡导以学生为中心的理念，实质上是建构主义学习理论在教学实践中的映射。戏曲课堂需突破传统的教师示范—学生模仿模式，彻底转变教师是权威示范者的角色，成为学生主动探索、协作的学习共同体。“听、唱、演、创”四位一体多元化教学方法的教学模式，构成了一个螺旋上升的认知与实践循环。

听——欣赏式审美感知的起点：超越简单的音频播放，创设多层次的聆听情境。利用高质量经典唱段、纪录片，引导学生进行有方向的聆听：第一次听旋律，辨明板式；第二次看表演，观察演员身段与表情的配合；第三次品戏文，理解唱词叙事与抒情。例如，在欣赏昆曲《牡丹亭·游园》时，引导学生先闭眼聆听水磨腔的韵味，再睁眼观察杜丽娘水袖起伏与眼神流转，实现听觉与视觉审美的通感联动。

唱——体验式艺术表达的抓手：选择简单易学的唱段进行模唱训练，需遵循“先念后唱、先腔后字、先段后篇”的规律。针对儿童嗓音特点，可适当降调，并运用比喻化、生活化的语言讲解发声位置。黄梅戏《对花》的问答对唱、豫剧《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”的叙事性唱段，都是极佳的素材。可采用分组轮唱、接龙唱等形式，将技能练习转化为富有游戏性的集体活动，既能锻炼学生的节奏感，又能培养合作意识。

演——沉浸式文化理解的深化：演是连接内在体验与外在

表现的核心环节。教学不应追求专业化的形似，而是鼓励儿童化的神似。教师引导学生通过观察服饰、脸谱、动作等戏曲元素，识别角色的特征。例如，学习京剧程式动作“开门”“上楼”等，先让学生用生活动作表现，再对比戏曲动作的夸张、凝练与美化，理解其源于生活，高于生活的美学原则。学生进行角色扮演《红灯记》这一唱段，可分别表演“铁梅”与“奶奶”，模仿花旦与老旦的台步、手势与表情。重点在于引导学生揣摩人物在特定情境下的心理活动，并用眼神、手势和步态进行外化表达，从而由形入神。

创——创造性转化能力的升华：创是教学的最高层次，旨在培养学生的创新思维与文化自信。这可以从微观到宏观的多层次活动：节奏创编（用锣、鼓、钹等乐器为念白或唱段配戏曲节奏，运用蛇脱壳、金橄榄等传统锣鼓组织形式）；动作设计（为新的故事片段设计符合角色身份的戏曲程式化动作）；剧本改编（将寓言故事或校园生活片段改编成微型戏曲剧本）；跨界融合（尝试将戏曲唱腔片段与流行音乐进行结合）。例如，在湖南花鼓戏《小拜年》的教学中，引导学生运用螺蛳结顶的锣鼓经为一段现代童谣伴奏，实现传统艺术与现代语汇的创造性对话。

3.3 开发校本课程，融入地方特色

校本课程是连接国家课程统一要求与地方文化独特性的桥梁。地方性知识的有机融入也是教学内容选择的关键策略。这需要有清晰的课程理念、梯度化的教学目标、可操作的内容模块与评价标准。各地学校可依托本土戏曲资源，开发具有地域特色的校本课程。教师在教学中有意识地结合地方民间资源，如湖南的学校可引入花鼓戏《刘海砍樵》，安徽的学校深耕黄梅戏《天仙配》，河南的学校传唱豫剧《花木兰》。这种本地化的教学内容，不仅丰富了课堂教学，也为传统文化的本土化传承提供了实践路径，还能有效缩短学生与传统文化之间的心理距离，建立情感连接，增强文化认同，培养丰富、健康的审美情趣，将抽象的民族文化遗产转化为具体可行的家乡声音。

3.4 过程动态观察，表现多元评价

教学评价是推动戏曲教学深度和广度发展的导航。针对戏曲学习的综合性、体验性与创造性特点，必须构建一个贯穿全程、多维立体、促进发展的多元化评价体系。根据学生学习的不同程度，设定差异化的评价目标与方法，形成覆盖全体、关注特长、鼓励创新的评价体系，例如，常规课堂普及、社团活动提升、主题项目深化的三级实施路径及其配套的评价方法，实现促进学生全面发展的进一步转变。

常规课堂是面向全体学生普及戏曲文化的基础，其核心在于激发和鼓励每一个学生的兴趣与初步体验。主要评价学生的

课堂参与积极性、审美能力、模仿意愿以及合作交流情况。

社团活动重点在提升技能发展,为有兴趣和特长的学生提供深化学习的平台,教师将动态观察学生在唱、念、做、打某一方面或几方面的进步轨迹。最终评价侧重于学生从社团排练、角色理解到舞台演绎的习得过程。

主题项目深化聚焦在对创造力的综合运用上,如改编的剧本、表演创作的唱段、甚至制作戏曲文化微纪录片。学生在探究、协作和反思中完整性展现、创意性表达的综合素养,是所在学段中最高层级的学习。

多元化的教学评价体系,将戏曲学习转化为一个可见、可述、可延展的素养成长过程。它让每个学生都找到自己与传统文化连接的独特方式,最终实现以评促学、以评育人的美育目标。

4 多维挑战的辩证审视与系统性对策构建

随着戏曲进课堂的深化,仍面临诸多挑战:专业师资缺乏、教学资源不足、学生兴趣不高等问题相互交织,制约着戏曲教育的深入发展。这些问题并非孤立存在,而是相互缠绕,要求我们有针对性的,采取系统化、多层次的应对策略。

首先,加强师资培训,提升专业素养。目前多数音乐教师缺乏戏曲专业背景,非常需要系统化的培训支持。学校可采取“请进来”与“走出去”相结合的培训措施:组织教师参加戏曲专项培训,“请进来”戏曲剧团的专业演员来对教师进行现场教学,内容涵盖声腔、身段、脸谱、剧目赏析等,并将培训学时纳入继续教育学分体系;同时,选派教师“走出去”参加戏曲剧团工作、观摩演出、学术交流,提升专业素养;甚至进行跨学科教研机制,鼓励音乐教师与语文、历史、美术教师合作,开发跨学科戏曲项目,提升教学的综合性与趣味性。利用网络搭建区域性戏曲教学资源共享平台,方便所有教师线上学习优质教案、课件与视频等实用资源,帮助教师突破不会教、不敢教的困境。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.
- [2] 中华人民共和国教育部.关于加强中小学地方课程和校本课程建设与管理的意见[Z].2023-05-17.

其次,开发儿童化、趣味化、数字化教学资源,课程内容教学设计需降低技术门槛,将教学重点从技艺传授转向审美体验。例如,将复杂唱腔简化为朗朗上口的旋律,将唱、念、做、打四种艺术手段转化为节奏游戏与故事表演;利用AI赋能课堂,让学生“穿戴”虚拟戏曲行头与同学和老师互动,增强学习的沉浸感与趣味性;在学科综合的角度上,可引导学生将戏曲知识和故事创作成剧本,借助AI技术辅助教学制成图片或动画短片,用儿童喜爱的语言与画面解读戏曲脸谱、行当、伴奏等元素,这样既符合儿童认知规律,又能让科技赋能课堂化抽象为具体。

最后,有效的营造校园戏曲文化氛围也是美育的一部分,在校园中布置戏曲角,其中包含戏曲文化长廊、脸谱墙、服装展示区;校园广播站播放经典唱段;大课间活动编排戏曲课间操;还可以举办校园戏曲节、戏曲小明星等主题活动,设置知识竞赛、服装体验等环节增加学生的参与度;每学期的外出研学活动组织学生参观剧场、博物馆,拓展戏曲学习的场域与形式。将现有资源与戏曲元素相结合,使学生在环境中获得的情感体验与素养提升。

5 结语与反思

戏曲走进小学音乐课堂的探究实践,不仅是传承中华优秀传统文化的重要途径,也是落实新课标要求、提升学生艺术素养的有效举措,更是为了守护传统文化的精神根脉。当孩子们在唱念做打中感受戏曲之美,在脸谱服饰间读懂文化符号,传统便不再遥远,而成为他们生命的一部分,伴随其成长,滋养其心灵。这一最具综合性的中华美学载体,通过科学合理的课程设计与生动丰富的教学方式,在青少年心中播下文化的种子,唤醒其对民族艺术的认同与热爱。这是一场深刻的学校教育变革,从知识传递转向文化浸润,从技能训练转向素养培育,从单一学科转向跨学科深度融合,传统文化方能真正完成其创造性的现代转化,在年轻一代的生命中,获得生生不息、历久弥新的永恒活力,实现薪火相传的文化使命。