戏曲元素融入高校音乐通识课教学的探索与实践

赵娜
海口经济学院，海南 海口 571127

摘要：本文探讨了戏曲元素在高校音乐通识课程中的融入及其教学价值。戏曲作为中华文化的重要组成部分，具有独特的艺术魅力，能够在提升学生艺术素养、增强文化认同感、促进思政教育等方面发挥积极作用。通过分析相关教学模式与实践案例，本文展示了戏曲元素的创新教学路径，并提出了实施中遇到的资源与兴趣等挑战。提出了校企合作与技术辅助等应对策略，旨在推动戏曲教育在高校中的有效融入，促进传统文化的创新性传承。
关键词：戏曲元素；高校音乐通识课程；文化传承；教学创新；学生能力提升

Exploration and Practice of Integrating Opera Elements into College Music General Education Courses

Zhao Na

Haikou College of Economics, Haikou, Hainan, 571127, China

Abstract: This article explores the integration of opera elements in college music general education courses and their teaching value. As an important part of Chinese culture, opera has unique artistic charm and can play a positive role in enhancing students' artistic literacy, strengthening cultural identity, and promoting ideological and political education. By analyzing relevant teaching models and practical cases, this article demonstrates innovative teaching paths for opera elements and presents challenges encountered in implementation, such as resources and interest. Strategies such as school-enterprise cooperation and technology assistance are proposed to promote the effective integration of opera education in colleges and facilitate the innovative inheritance of traditional culture.

Keywords: Opera elements; College music general education courses; Cultural inheritance; Teaching innovation; Student capability enhancement

DOI: 10.62639/sspips02.20260301

引言

全球化和信息化的进程加速，传统文化的传承面临着越来越多的挑战，特别是在年轻一代中，传统艺术形式的影响力逐渐减弱。在这一背景下，戏曲作为中华传统文化的代表之一，不仅承载了丰富的历史与文化内涵，还展现出独特的音乐性和艺术表现力。它不仅是传统艺术的宝贵遗产，更具备深厚的教育价值，对提升学生的艺术修养、增强文化认同感和民族自豪感具有重要作用。

高等教育，尤其是高校的音乐通识课程，为传统文化的传承提供了理想的平台。将戏曲元素融入音乐通识课程，不仅能够丰富课堂内容，还能为学生提供多维度的艺术体验，使其在了解传统文化的同时，提升艺术创造力和审美能力。通过这一融合过程，学生不仅能够欣赏戏曲的音乐美和表现力，还能通过参与其中，深刻理解其内在的文化价值与社会意义。

本研究旨在探讨戏曲元素如何有效融入高校音乐通识课程，分析其在教学中的多重意义，并探索其具体的实施路径与方法。通过实际案例分析，本文还将探讨在这一过程中所面临的挑战及其应对策略。研究的核心问题是：如何通过融入戏曲元素推动高校音乐通识课程的教学创新？在实施过程中，如何克服资源与兴趣等方面的挑战，确保教学目标的有效达成？

一、戏曲元素融入高校音乐通识课的意义

（一）文化传承与艺术素养提升

戏曲，作为中华传统文化的核心组成部分，具有深厚的历史文化背景和艺术魅力。其独特的音乐性、表演艺术以及舞台表现形式，使其在艺术教育中占据着不可替代的位置。将戏曲元素融入高校音乐通识课程，是传统文化传承的必要举措。通过学习戏曲，学生不仅能够加深对戏曲所蕴含的历史与文化的理解，还能在参与实践过程中提升自身的艺术素养。

戏曲的唱腔、身段、动作等艺术形式，为学生提供了丰富的艺术表现手段，使其在欣赏与表演中逐渐培养起较高的审美意识和艺术鉴赏力。戏曲作为一种高度集中的综合艺术形式，能有效地增强学生的艺术创造力，促进其对音乐、舞蹈、表演等多

（稿件编号：IPS-26-1-1G001）

作者简介：赵娜（1980-），女，汉，吉林省四平市，硕士研究生，副教授，研究方向：音乐学，声乐演唱与教学研究。
基金项目：海南省教改项目：海南省高等学校教育教学改革研究项目：“跨学科视域下戏曲元素融入高校音乐通识课教育课程中的探索与实践”（项目号：Hnjg2025-153）。

方面的融合理解。通过实践，学生不仅能够提升自己的音乐表现能力，还能在学习过程中增强其对民族文化的认同感和自豪感。

例如，辽宁大学的《戏曲赏析》课程，通过对戏曲唱腔的学习与欣赏，帮助学生培养了音乐鉴赏能力，并在此过程中促使学生对传统文化形成了深刻的文化认同感。学生在课堂上通过对经典戏曲的分析，不仅学到了如何分辨不同的音乐形式与演绎技巧，也深入理解了戏曲艺术背后所传达的历史、社会及文化内涵，从而增强了对本民族艺术的自信与热爱。

（二）思政教育与美育融合

戏曲艺术作为中华文化的重要载体，不仅仅是艺术形式的表达，它蕴含着丰富的道德观念和价值理念，尤其是忠诚、责任、孝道等社会伦理观念。戏曲中的忠孝节义、家国情怀等精神，与高校音乐通识课程中思政教育的目标高度契合。通过将戏曲元素融入音乐通识课程，教师不仅能够帮助学生提升艺术素养，还能通过欣赏和参与，促进学生的德育与思想政治教育的共同发展。

戏曲艺术中的人物塑造和情节设定，常常蕴含着鲜明的道德教化功能。例如，戏曲中所展现的忠诚担当、家国情怀等价值观，能够引导学生对社会责任、民族精神等问题的深入思考。在课堂上，教师通过讲解戏曲中的经典故事和人物形象，帮助学生理解和内化这些核心的道德价值观，从而促使其树立正确的世界观、人生观和价值观。这一过程不仅有助于学生思想政治素养的提升，还对其社会责任感和集体主义精神的塑造起到了积极作用。

二、戏曲元素融入高校音乐通识课的路径与实践探索

（一）课程内容与教材改革

将戏曲元素有效融入高校音乐通识课程，首先要对现有课程内容进行全面的改革与创新。在传统的音乐教育体系中，戏曲艺术往往作为独立的课程存在，而将其融入到音乐通识课程中，需要对教材和教学内容进行系统化整合与更新。教材是教学活动的核心载体，如何在教材中加入戏曲元素，并使其符合现代教学需求，成为关键。

许多高校已经开始积极修订音乐通识课程教材，将戏曲的唱腔、身段、锣鼓等具体元素纳入课程内容，并对其进行模块化和系统化的呈现。例如，郑州职业技术学院在其音乐通识课程的声乐教材中，增加了戏曲艺术的相关章节，将戏曲的经典唱腔、表演技巧及其背后的文化内涵进行整合，以丰富课程内容。这不仅扩展了课程的艺术层次，也使学生能够在学习音乐的过程中，接触到传统戏曲的独特魅力，提升其艺术表现能力和文化认同感。

（二）教学方法与模式创新

翻转课堂作为一种新的教学方法，得到了越来越多高校的应用。在翻转课堂中，传统的教学模式被打破，学生在课前通过在线平台（如慕课）学习和掌握基础知识，课堂时间则主要用于互动、讨论和实践。通过这种方式，学生不仅可以在课外进行戏曲音乐元素的预习，还能在课堂上通过角色扮演、唱腔模仿等形式进行互动式学习。例如，汉口学院在其音乐通识课程《漫步音乐》中，采用了“翻转课堂 + 慕课”的混合式教学模式。学生通过慕课平台提前学习戏曲音乐元素，课堂上则通过角色扮演和唱腔模仿等活动，增强对戏曲艺术的理解和表现力。

体验式教学方法的引入也为传统戏曲元素的教学带来了新的活力。通过“扶放有度”的教学模式，教师适时引导学生进行角色扮演与唱腔模仿，学生通过亲身体验参与到戏曲艺术中，从中感受到其独特的艺术魅力。这种以学生为中心的互动式学习模式，能够有效激发学生的学习兴趣，提升其艺术创造力和实践能力。

三、戏曲元素融入高校音乐通识课的教学成效与学生能力提升

（一）审美与创造力的提升

戏曲元素的融入，极大促进了学生艺术审美能力的提升。戏曲艺术是一种多维度的艺术形式，它不仅包括独特的音乐元素，如唱腔和伴奏，还包括复杂的表演技巧，如身段、动作和舞台表现等。这些元素通过音乐通识课程的引入，为学生提供了丰富的艺术体验和表达空间。特别是在声乐与表演艺术的结合方面，戏曲的学习为学生提供了发挥创造力的独特平台。

学生在学习戏曲唱腔、模仿角色和感知其表演技巧的过程中，不仅提升了自身的艺术表现力，还激发了其创新性思维。例如，学生通过模仿经典戏曲角色，能够将传统的音乐元素与现代的艺术创作相结合，探索自身独特的艺术表达方式。这种“模仿与创新”的互动，培养了学生对艺术的敏感性和创造性，使他们能够在传统与现代的碰撞中寻找新的表现方式。

通过参与戏曲艺术的创作与表演，学生逐渐培养出一种更为丰富的艺术审美视角，这不仅体现在音乐欣赏的层面，也包括在表演艺术、舞台设计等多方面的创新。戏曲元素的引入，尤其是它的表现力与艺术语言的多样性，激发了学生对艺术的深刻理解和创新应用，从而增强了他们的艺术创造力。

（二）跨学科的知识融合

戏曲作为传统文化的一部分，不仅涉及音乐和表演艺术，它还深深根植于中国的历史、文学和哲学等多个领域。在学习戏曲的过程中，学生不仅仅是在提升音乐素养，更是在进行跨学科的知识融合。这种融合不仅加深了学生对戏曲本身的理解，还拓宽了他们的知识视野，增强了跨学科思维能力。

在具体的学习过程中，学生通过戏曲的学习，进一步了解了中国古代文学中的经典诗词、历史背景和文化内涵。例如，许多戏曲作品本身就是通过诗词、故事和历史事件进行创作的，通过对这些戏曲作品的学习，学生能够加深对中国传统文化的全面理解，从而将文学、历史与音乐相结合，形成对多元文化的深刻认知。这种跨学科的知识融合，有助于学生在艺术表现上获得更为丰富的文化支持，提升其综合素质和跨学科思维能力。

戏曲艺术与其他学科的交叉融合，还促进了学

生在不同知识领域的相互理解与渗透。例如，学生在学习戏曲的过程中，能够将音乐、历史、文学等多个学科的知识进行有机结合，这不仅拓宽了他们的知识面，也增强了他们的综合分析能力与跨学科的应用能力。这种融合思维，不仅对学生的学术发展有所裨益，还为他们在未来社会中扮演多样化角色提供了有力支持。

四、戏曲元素融入高校音乐通识课的挑战与应对策略

（一）教学资源与师资问题

尽管戏曲艺术在高校教育中得到了越来越多的关注与重视，但许多高校在实施戏曲教学时仍面临诸多困难，特别是教学资源的匮乏和师资力量的薄弱。戏曲艺术作为一种高度专业化的表演艺术形式，要求教师不仅具备音乐专业知识，还需要深厚的戏曲理论和实践经验。然而，由于高等院校中缺乏足够的戏曲专业师资，许多学校难以开设系统、深入的戏曲课程。

戏曲教学还需要较为完善的硬件设施，如专业的舞台设备、音响系统和戏曲表演的相关资源。在很多高校中，这些硬件设施的短缺使得戏曲课程难以有效开展，限制了学生对戏曲艺术的深度学习和实践。面对这些挑战，高校可以通过多种方式进行应对。

高校可以通过与地方戏曲院团、戏曲文化机构的合作，弥补师资和资源的不足。通过校企合作模式，邀请地方戏曲院团的专业表演艺术家或戏曲大师进行教学指导，提供实践机会，从而增强学生的学习兴趣和艺术表现能力。此外，地方戏曲院团的参与，也能带来丰富的教学资源和专业支持，为学生提供更真实的戏曲艺术体验。

（二）学生接受度差异与兴趣问题

戏曲作为传统艺术形式，其内容和表现手法具有较高的艺术性和文化性，学习起来有一定的难度和复杂性。对于很多学生，尤其是没有接触过戏曲艺术的学生来说，戏曲的音乐性、节奏感和表演技巧可能显得陌生和难以理解。这种文化差异和接受度的差异，导致一些学生可能缺乏学习的兴趣和投入的动力。

高校可以通过多样化的教学手段来激发学生的兴趣，提高其课堂参与度。一方面，体验式教学可以成为解决学生兴趣不足的重要途径。通过设计互动性强的教学活动，如戏曲角色扮演、唱腔模仿等，学生能够在实际操作中体验戏曲艺术的魅力，进而激发他们对戏曲的兴趣和探索欲望。例如，教师可以通过组织学生参与简单的戏曲角色扮演，让学生在模仿和表演中感受戏曲的艺术表达，增强其艺术感染力。

例如，利用虚拟现实（VR）技术和增强现实（AR）技术，打造沉浸式的戏曲教学场景，让学生在虚拟环境中感受戏曲的表演与音乐。通过这些创新的教学方式，学生不仅能够更好地理解和体验戏曲艺术，还能够消除对传统戏曲艺术的距离感，使其更容易接受并参与到教学活动中来。

五、未来发展趋势与展望

（一）技术与教学的进一步结合

信息技术的不断发展，戏曲教育的形式与方法将逐渐与现代技术相结合，提供更加丰富和多样的学习体验。虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术的应用，为学生提供了沉浸式的教学环境，使其能够更加直观地感知和体验戏曲艺术的魅力。通过这些技术，学生不仅能够在虚拟的环境中观看戏曲表演，还可以在模拟的舞台上进行角色扮演、唱腔模仿等互动体验，从而大大提升其学习的兴趣和参与度。

例如，使用 VR 技术重现经典戏曲场景，学生能够在模拟环境中体验戏曲的演出氛围，感受其中的音乐性、节奏感和戏剧情感。这种创新的技术手段打破了传统教学中理论与实践的界限，使学生能够在“身临其境”的体验中加深对戏曲艺术的理解与感受，从而在实际操作中提升其艺术表现力。

（二）创新性传承与发展

未来的戏曲教育应更加注重创新性传承，在保持传统戏曲精髓的基础上，探索融合现代艺术元素与创新教学模式的新途径。戏曲艺术作为中国传统文化的重要代表，其独特的表现形式和文化内涵为当代教育提供了丰富的资源。为了适应现代学生的学习需求，戏曲教育不仅要继承传统，还应注重与现代艺术形式的结合，推动其在高校中的创新传承。

例如，可以将戏曲艺术与现代舞台技术、数字媒体艺术等进行融合，使戏曲表演更具时代感和观赏性。同时，创新的教学模式，如线上线下混合式教学、互动式角色扮演、戏曲创作等，可以提高学生的参与度和创造力，使其在传统艺术的基础上进行自我创新与探索。这种创新性传承不仅能吸引年轻一代学生的兴趣，还能推动传统戏曲艺术在现代社会的再生与发展。

六、结语

本文探讨了戏曲元素在高校音乐通识课程中的融入及其教学意义，分析了其在文化传承、艺术素养提升、思政教育等方面的作用。尽管在实施过程中仍面临资源、兴趣等挑战，但通过创新教学模式和策略，戏曲元素的融入能够为高校音乐教育带来新的活力和更广阔的发展空间。未来，随着教学理念的更新和技术的不断进步，戏曲艺术将在高校音乐教育中发挥更大的作用，推动传统文化的创造性传承与创新发展。

参考文献：

[1] 沈佳文．《地方高校戏曲通识教育课堂教学的改革——以“越剧鉴赏”课程为例》．文教资料，2018.
[2] 王淑红，胡雪妍．《大学生美育与思政课程的探索与实践——以通识课程《戏曲赏析》教学为例》．中国戏剧，2022.
[3] 徐鹏．《河南地方戏曲融入高校通识教育的实践——以怀梆为例》．教师，2021.
[4] 黄雪晴，隆娜．《诗词歌曲融入高校音乐通识教育的实践探索》．艺术评鉴，2023.
[5] 陈毓博，孙雪梅，张宁．《高校音乐通识课程思政体验式教学探索与实践》．大众文艺，2023.
[6] 周振宇，盛群力．《促进参与的“扶放有度”教学模式探索》．数字教育，2021.