

戏曲在学校思想政治教育中应用价值及实践途径的研究

吉蓓

中国戏曲学院马克思主义学院, 北京 100075

DOI: 10.61369/ETR.12324

摘 要 : 戏曲作为中华文化瑰宝, 历经千年传承积淀, 其所蕴含的思想政治教育价值在新时代教育体系中扮演着独特角色。本文基于马克思主义文艺理论与中华优秀传统文化传承发展观, 通过系统剖析戏曲在价值引领、文化认同培育的作用, 着重解读昆曲《牡丹亭》、京剧《赵氏孤儿》等经典剧目家国情怀、道德伦理的现代表达, 结合“戏曲进校园”工程典型案例, 提出课程分层设计、数字技术赋能、校社协同育人三大实施路径, 为构建戏曲思政教育提供理论支撑与实践参考。

关 键 词 : 戏曲; 思政; 价值; 协同育人

Research on the Application Value and Practical Approaches of Traditional Opera in School Ideological and Political Education

Ji Bei

School of Marxism, National Academy of Chinese Theatre Arts, Beijing 100075

Abstract : As a treasure of Chinese culture, opera has been passed down through thousands of years, and its ideological and political educational value plays a unique role in the new era education system. This paper, based on Marxist literary theory and the perspective of inheriting and developing fine traditional Chinese culture, systematically analyzes the role of opera in value guidance and cultural identity cultivation. It focuses on interpreting the contemporary expression of national sentiment and moral ethics in classic plays such as Kunqu's "The Peony Pavilion" and Peking Opera's "The Orphan of Zhao." By combining typical cases of the "Opera into Schools" project, it proposes three implementation paths: tiered course design, digital technology empowerment, and collaborative education between schools and communities, providing theoretical support and practical references for building ideological and political education in opera.

Keywords : opera; ideological and political education; value; collaborative education

一、戏曲思政教育的内在逻辑

(一) 文化基因的传承载体

戏曲是中国优秀传统文化基因的重要传承载体, 其以固定的唱念做打、行当、写意的美学原则等作为固定的形式, 以形式符号的方式进行艺术交流。这种交流中蕴藏的不只是数千年的历史记忆与共同经验, 更是在现代化语境中传播的一种民族精神代码。例如, 昆曲《牡丹亭》“至情至爱能超越阴阳两隔”的生命哲学, 被写意化、抒情化的旋律诉诸具体的生命体验, 天地人三才合一的中国智慧被具象化了; 京剧《红灯记》“说来话长了, 哪来的父子情, 是亲人不一定是自己亲爹娘”, 以西皮二黄的声音力量将中国人对家庭的认知观念视觉化。这种“以艺传理”的“特殊模式”现在还保持和扩大着它的教育意义——当代年轻人在《锁麟囊》中懂得了“吃亏是福”的智慧; 在数字化戏曲博物馆中深入体验艺术氛围……这种古老的文化基因通过艺术教育获得审美经验后可以得以顺达地绵延传播^[1-2]。

(二) 教育功能的时代转化

在当今社会思潮纷呈的情况下, 思政课在传统教学方式上难以满足当今时代的教育要求。随着数字媒体运用程度的增长以及代际之间理解差距的拉大, 对象要求对情感的共鸣取代了对理论的单向性接受。而戏曲这种源远流长的文艺形式, 可以通过其沉浸式地参与学习方式来突破传统讲授的局限性并为之开辟新的可能。如我们可以从豫剧《焦裕禄》中看到, 通过舞台灯光、梆子伴唱的相互交织达到渲染氛围的目的, “雪夜访农”一折将焦裕禄“雪中探寒户”这一画面真切呈现出来, 从而使焦裕禄踏雪而来的身影成为不朽的形象, 这样就能使原本抽象的服务人民精神具体化^[3]。

在越剧《孔乙己》的改编中, 这种艺术转化过程被表现得更加直观。艺术创作团队既没有抛弃鲁迅对底层知识分子的批判, 还通过水袖表演和电子混搭音乐创造出新元素, 将“茴香豆”这一文学象征转化为知识分子内心的隐喻。而当孔乙己的长袍在灯光的照射下变成漫天的书籍, 学生们便又一次从视觉震撼中得到“学习的重要”和“责任的轻浮”两者之间的张力。需要说明的是这种教育的改变并不是直接的艺术表达, 而是经由程式化演出

课题信息: 此文是北京市社会科学基金项目(18ZGB004)《中华优秀传统文化资源融入新时代高校思想政治教育研究》的研究成果。

作者简介: 吉蓓, 中国戏曲学院马克思主义学院教授, 研究方向为马克思主义理论与思想政治教育。

后的“情感记忆空间”——如京剧《林则徐》利用虚拟化舞台技术再现了历史上的虎门销烟过程，而观众们流下的眼泪也绝不不仅是对历史认知的理解，而是对中华民族尊严的自然认同。而昆曲《顾炎武》中的“国家大事”的曲声与观众心搏的同步，又使得思想教育跨越了言语符号的传播，变成了深刻的精神烙印。相比于传统的线性教育，这种融入艺术的教育方式借助多元的感官认知建立了三维认知结构，而这种认知结构更有利于使学生在价值选择上进行自我的建立，最终形成一种知行一致的生活观念^[4]。

二、现实困境与成因分析

（一）认知层面的双重割裂

根据2023年中国艺术研究院发布《中国中小学生戏曲教育状况调查报告》，在千百名学生所进行的样本问卷中，其中73%的学生将戏曲定义为“已过时的、不流行的艺术形式”，且大部分人认为其认知来源于短视频平台上观看的戏曲行为片段。而只有12%的教师具备对戏曲作品的鉴赏能力，据有关调查统计，仅有五成五的教师具有过系统性的戏曲训练课程经历。这种认知鸿沟造成了基础教育领域“双分离”的现象：其一，青年群体的亚文化圈层与传统艺术之间的离散度日趋拉大；其二，教师的专业能力程度与教育需求之间结构失衡。北京某知名高中进行的实例研究，仅仅是把《霸王别姬》的故事背景通过故事性的转述进行传播，而省略了作品中最重要的艺术构成，例如，“西皮二六板”的使用、虞姬剑舞的动作形式化等。更为危险的是，诸如长江三角洲地区在内的许多中小学校的戏曲教育被压缩在了“传统文化”板块之中，戏曲教育在区域内仅占据着少于十分之五的课时比例，而让“戏曲教育”仅仅是成为一种文化符号层面的理解^[5]。

（二）实施过程的系统障碍

当考察中国教育资源的配置情况时，我们可以清晰地发现它体现着三阶层的地域差别。例如，在北京地区，它拥有国家级戏曲示范性学校，且能动用一定的经费请梅派京剧艺术大师到校辅导。在此二元化的教师指导形式中，非物质文化遗产习者每周都会举行3到4次深度参与的教学工作班，同时并利用数码动作姿态记录器对动作进行分解与教学。但当我们转向西部地区县城学校时，他们依旧依赖着2005年统编教材的视频内容进行戏曲教学，按一所县教育局所公布的年度报告数字，其戏曲教学的人均经费投入仅仅是东部地区分区的一点点，八成以上为兼课教师，凸显了专门师资缺乏。

教育资源的不公平让马太效应的评断更加复杂。我国当下的戏曲评量方式仍是以户籍所在地的统一评量为主，进程性的评量标准缺乏。据所在省省教育2023年的专门督导报告，所在省内的所有戏曲特长班校的62%的评分重点依然放在基础性指标上，如出勤率等。这种量化的不全面性也让教学过程被割裂：在一所戏曲思想政治等为核心的实验区内虽然设计了12部分组成的大杂烩式课程，但是根据老师反馈数据，超过41%的教师并未开展分类辅导，29%的校内研究仅止于观察、记录。更大的问题是实验区73%的学校无法建立戏曲学习的电子化档案，导致个人进展的脉络无法被评量，这阻碍了戏曲教育从知识性的传授转向综合素质培养的提升^[6]。

三、创新实践路径探索

（一）构建阶梯式的课程体系

通过完善课程体系，明确课程系统梯度关系，以培养目标为主体的理论课程体系、围绕培养规格的实践课程体系、为培养规格提供的支撑学科基础知识课程体系、适应应用型人才培养能力要求的通用教育课程体系，构成完善的课程体系，优化课程的衔接性和层次性。

对此，应构建一个循序渐进的课程体系，来满足不同阶段学生的戏曲学习需求，全面激发学生的戏曲兴趣，使其对戏曲知识形成系统化理解。该课程体系应在遵循基础教育与高等教育衔接规律的基础上，形成了“激发兴趣—增长技能—实现创意”的三级培养体系。对于小学同学来说，他们可以在欣赏戏曲动漫的活动中，通过活泼灵动的数字化方式体验《三岔口》《牡丹亭》这些名著的精彩片段，并参与到多媒体互动游戏中，使其在沉浸式体验中激发戏曲美的体悟。他们会通过脸谱色彩解读课，学习红色代表忠诚勇武、黑色代表坚硬正直的色彩内涵并使用AR软件模拟绘画画面，以此在体验轻松绘画的过程中收获对戏曲符号背后文化的理解。进入初中阶段，以文化理解与应用为课程主线，以经典折子戏重塑计划为抓手，动员全体同学分组对《夜奔》《思凡》等作品进行创新的、现代化的改编，在戏曲剧本分析、舞台布置、音乐制作等过程中培养他们的艺术再创造能力。

针对“忠孝观念的转变”“情感与社会责任的矛盾冲突”等问题，开展道德问题讨论课，鼓励学生通过戏曲作品开展结构性辩论以提升对传统伦理道德的认识；在高等教育阶段，提出以生产—学习—研究为核心构建的循环模式，在戏曲知识产权发展课程基础上，扩展为包含创意性产品开发、数字化收藏制作、沉浸式剧目表演策划在内的各个方面，同时要求学生将戏曲要素提取、编写商业计划书全部过程都融入项目中，与戏曲虚拟舞台设计引入虚幻引擎技术，使跨域的学生可形成能够交互作用的虚拟戏院工作团队，通过动捕技术让观众能进行“云游”的“身临其境”体验表演，已与多家文创公司、科技创新企业建立了联合实验室。

专业课内部有过程性考评机制，采用成长档案袋管理学生的兴趣萌发到专业学习的过程。课件库、课件库持续更新数字化学习工具，使经典传统艺术教育与时俱进，持续更新^[7-8]。

（二）数字技术赋能教学创新

VR技术应用：通过开发《游园惊梦》这一虚拟实境课程，采用空间定位与多模态交互技术，学生们可以穿戴轻量化VR设备沉浸式地体验杜丽娘“步香闺怎便把全身现”的情感世界。三维建模团队精确还原了明代园林建筑形制，配合动态粒子特效模拟花瓣飘落场景，使学生仿佛亲身游历于那个“姹紫嫣红开遍”的诗意梦境之中。课程内置戏曲行家解说词云功能，通过智能语音识别实现唱段即时解析，从而更立体地理解生旦净末丑的行当特色及水袖台步的程式化美学。

AI辅助创作：利用先进的GPT-4架构搭建的戏曲剧本生成系统，采用transformer模型对《六十种曲》进行预训练，结合LSTM网络捕捉昆曲工尺谱韵律特征。系统提供“填词补白”“冲突设计”等九种创作模式，学生输入“皂罗袍”曲牌名即可获得符合【步步娇】套数的唱词建议。在最近的教学实践中，有学生

团队通过调整 temperature 参数生成出融合元宇宙元素的《牡丹亭·赛博重生》改编本，既提升了跨媒介叙事能力，其生成的数字戏服设计图更被抖音非遗专题收录展示^[9]。

区块链存证：依托 Hyperledger Fabric 框架建立的分布式学习档案，采用 SHA-256 算法加密存储学生从身段临摹到原创编腔的 283 项能力指标。每次戏曲工尺谱听写练习都会生成包含时间戳的存证，通过智能合约自动同步至教师节点。这种可验证的成长轨迹追溯系统，使《梨园学分认证标准》中的“唱念做打”评估维度获得量化支撑，某实验班藉此开展的个性化教学使用发功达标率提升 67%。

（三）构建协同育人共同体

形成“三位一体”的实施框架，旨在通过学校、院团和社会三方面的紧密合作，共同推进戏曲教育的深入发展。以学校为主体，在学校层面设立专门的戏曲思政教研中心，构建包含戏曲理论、表演实践、思政元素解析的复合型教研体系。开发涵盖京剧、昆曲、地方戏种的校本教材体系，建立“戏曲+”跨学科课程群，如《戏曲中的历史叙事》《传统剧目道德图谱》等。定期举办戏曲文化节、名角进校园活动，配套建设数字化戏曲体验馆，运用 VR 技术还原经典舞台场景，使学生在沉浸式学习中深化文化认知。以院团为支撑，建立非遗传承人工作室集群，制定“一人一艺”师承计划，实施戏曲基本功 200 课时达标认证。创新双师教学模式，采用“课堂理论+后台实训”场景化教学，组织学生参与院团年度大戏的服装道具制作、剧目排练等全流程实践。建立戏曲人才定向培养通道，设置“梅花奖”艺术家导师制，通过寒暑假驻团研修、毕业大戏联合排演等机制，培育新生代戏曲传承力量。社会参与：搭建城乡戏曲帮扶云平台，集成在线课程库（含 500+ 课时）、数字剧场（年更新 100 场演出）、虚拟扮装系统三大模块。实施“百校联姻”工程，组建由专业院团、文化馆站、非遗企业构成的戏曲教育联盟，开发“戏曲慕课西进”项目，配套流动舞台车巡演、远程大师课直播等立体化传播体系。设立戏曲传承公益基金，建立社会力量参与评价机制，将优质资源精准输送到 200 个偏远地区教学点。

四、典型案例分析

（一）北京市海淀区中关村一小传承戏曲艺术，弘扬民族文化，用“传统文化”体现德育价值。

始终坚持“以戏曲教育为载体，促进学生美育教育，引领学校特色发展”。中关村一小以金帆京剧团为引领，成立了 100 多个兴趣小组。以戏曲教育为例，每届学生大约有 910 名学生接受京剧普及，其中有 120 名学生接受金帆京剧团高水平学习提升。目前已有 14 届毕业生，约 12740 人受益于传统文化的滋养。根据调查，这些接受戏曲教育的学生进入初中、高中、大学后有部分同学不间断学习戏曲，他们认为传统文化对培养自己的自信心和坚强品格影响很大。有些到国外学习的学生，给国外友人讲起京剧时自豪感油然而生。也有的同学把戏曲作为自己进入大学的专业，立志成为戏曲教师，希望为传统文化教育出力^[10]。

（二）中国戏曲学院发挥戏曲文化育人的思政教学特色

2022 年由中国戏曲学院为牵头单位，建设中国戏曲学院附中、北京三中、海淀区中关村一小为成员单位的富有戏曲特色的

思政课大中小一体化共同体。中国戏曲学院附中响应教育部京剧进课堂的号召，加强青少年素质教育，开展了京剧进课堂系列活动，创排大型艺术德育作品京剧《新三字经》受到社会赞誉。北京三中积极探索习近平新时代中国特色社会主义思想融入初高中思政课教学的路径和方式，在课程讲授中注重将传统故事与讲道理相结合、生动案例与抽象概念相结合，采取观看视频，讨论发言，小组学习，国旗下演讲，参观展览，板报展示等丰富多彩的形式，使习近平新时代中国特色社会主义思想融入学生的学习生活和社会实践。中关村一小通过开展戏曲教育、创排京剧故事，陶冶学生情操，提升学生艺术修养，营造了真、善、美的校园京剧文化，推动了学校美育工作。中关村一小金帆京剧团举办系列专场演出，打造出有筋骨、有道德、有温度的新时代少儿原创京剧作品，畅想儿童主旋律，打造戏曲表达新样态。

五、结语

在建设文化强国，坚定文化自信的背景下，戏曲艺术与思想政治教育深度融合显得尤为重要。这种融合不仅需要理论层面的顶层设计，更需落实到教育实践的各个环节。通过数字化技术修复经典剧目、建立非遗传承人档案等方式筑牢文化根基；把中华优秀传统文化注入新的时代内涵。构建“课堂讲授+社团实践+云端学习”的三维育人体系，通过教学效果追踪模块实时获取学生认知行为数据，为传统文化育人提供动态优化建议。这是对落实立德树人根本任务的一种创新实践，更是通过教育科技双轮驱动，让千年戏曲艺术在 5G 时代实现创造性转化，创新性发展，彰显守护中华民族精神命脉、用数字文明激活文化基因的时代担当。

参考文献

- [1] 丁爱华, 朱军. 戏曲文化融入高校思想政治教育的路径探索 [J]. 文存阅刊, 2020, 000(040): 128.
- [2] 林梅, 董敏, 康晓琳. 川剧艺术融入思政育人研究——以剧目《龙兴鼓声》为例 [J]. 时代报告 (奔流), 2024(6): 14-16.
- [3] 洪鑫. 以地方戏曲课程推进本土高校思政教育的实践探索 [J]. 大学 (学术版), 2022(3): 68-71.
- [4] 洪鑫. 以地方戏曲课程推进本土高校思政教育的实践探索 [J]. 大学: 思政教研, 2022(1): 68-71.
- [5] 陈琳娜. 戏曲通识教育课程思政的实践路径探究 [J]. 智库时代, 2022(31): 201-204.
- [6] 毋伟. 优秀戏曲文化的思想政治教育功能研究——以山西地方戏曲文化为例 [J]. 现代交际, 2020, 000(09): 153-154.
- [7] 杨佳佳. 优秀戏曲文化融入高校思想政治教育的路径探析 [J]. 新潮电子, 2024(6): 256-258.
- [8] 于晓楠. 新时代高校艺术教育课程思政相融合的探索与创新——以话剧《守望》为例 [J]. 齐鲁艺苑, 2021(6): 118-123.
- [9] 刘友洪, 李景国. 中华优秀戏曲文化融入新时代大学生爱国主义教育策略思考 [J]. 四川戏剧, 2021, (01): 156-158.
- [10] 张晓明. 红色戏曲资源融入大学生思想政治教育探索 [J]. 成才之路, 2024(21): 135-136.