

吕剧的社会美育价值与心理疗愈功能研究 ——基于非物质文化遗产保护与传承的考察

孙羽佳

山东艺术学院, 山东 济南 250000

DOI: 10.61369/VDE.2025040003

摘要： 本文从非物质文化遗产保护与传承的视角出发，聚焦吕剧在社会音乐教育场域中的独特价值，重点探析其美育功能及潜在的心理疗愈效应。文章首先梳理吕剧的历史渊源与艺术特质，继而系统论证吕剧在促进审美素养提升、情感表达与宣泄、文化身份认同、社群联结构建以及生命意义感获得等方面的美育与疗愈价值。在此价值基础上，分析吕剧应用于社会音乐教育的成立因素，最后提出针对性建议，旨在为通过社会音乐教育实践激活吕剧的当代生命力，服务民众心理健康与文化福祉提供思路。

关键词： 吕剧；社会音乐教育；美育价值；心理疗愈；非物质文化遗产；地方戏曲

Research on the Social Aesthetic Education Value and Psychological Healing Function of Lü Opera — Investigation Based on the Protection and Inheritance of Intangible Cultural Heritage

Sun Yujia

Shandong University of Art, Jinan, Shandong 250000

Abstract： This paper, from the perspective of the protection and inheritance of intangible cultural heritage, focuses on the unique value of Lü Opera in the field of social music education, and mainly explores its aesthetic education function and potential psychological healing effect. The article first sorts out the historical origin and artistic characteristics of Lü Opera, and then systematically demonstrates its aesthetic and healing value in promoting the improvement of aesthetic literacy, emotional expression and release, cultural identity, community structure building, and the acquisition of life meaning. Based on this value, it analyzes the factors that make Lü Opera applicable to social music education, and finally puts forward targeted suggestions, aiming to provide ideas for activating the contemporary vitality of Lü Opera through social music education practice and serving the mental health and cultural well-being of the people.

Keywords： Lv Opera; social music education; aesthetic education value; psychological healing; intangible cultural heritage; local opera

一、吕剧的历史演进、生存境遇与艺术价值

（一）源流考辨：从山东琴书到山东吕剧

吕剧起源于山东琴书，1880年博兴县孙中新、刘峦峰等琴书艺人，将带坐唱形式变为化妆演出，由“坐唱扬琴”到“化妆扬琴”。1900年前后广饶县的琴书艺人时殿元、谭明伦等，将《王小赶脚》实验化妆演出，基本形成了山东琴书曲牌联缀体的化妆演出。^[1]1913年左右，吕剧产生在黄河下游三角洲的鲁北地区^[2]。三个流派中南路琴书缘起较早，也为吕剧音乐的形成起到了奠基作用，而北路、东路琴书为吕剧音乐起到了直接匡范作用。^[3]广饶、博兴的琴书艺人在集成山东琴书音乐的基础上，又各自做出了新的实践与探索，促进了本地吕剧艺术的诞生。基于孙中新和时殿元二者的革新，吕剧艺术在某种上获得蜕变，只有板腔体确立并于化妆演出相结合，吕剧才算真正意义上诞生，山东琴书在

向吕剧的发展过程中经过了一代或数代民间艺人的努力。^[4]

（二）艺术内核：乡土基因与文化表达

黄河三角洲下游地区的自然地理生态，为吕剧的形成和发展构建了生长的温床。频繁的洪涝灾害，让饱受自然灾害的当地村民为了生存迁徙求生，登门唱小曲成为了他们获取生存资源、进行劳动交换的手段。^[5]在音乐层面，【凤阳歌】的抒情性与【垛子板】的叙事性及鲜明节奏感相得益彰，为吕剧奠定了易于传唱且能够激发情感共鸣的坚实基础。方言作为吕剧的重要载体，采用济南方言进行道白，不仅赋予了剧目浓厚的乡土气息，还极大地增强了观众的亲切感。在叙事内容上，吕剧聚焦于家长里短、伦理人情与生活智慧，如《小姑贤》《李二嫂改嫁》等经典剧目。其社群根源可追溯至民间“唱门”与村社演出的悠久传统，这种天然的社区联结属性使得吕剧表演成为一种集体参与的活动，很大程度上激发了群众参与度的提升。在情感表达方面，吕剧唱词通

俗生动、情感真挚外放，如《借亲》中的“马大保喝醉了酒”与《李二嫂改嫁》中的“李七我心里恣”等唱段^[6]，均通过直白的语言与强烈的情感表达，为观众提供了有效的情感宣泄渠道。

（三）生存现状：传承生态与挑战分析

目前，吕剧发展依然存在两种基本运作模式：国营剧团和村民营剧社。吕剧国家专业剧团政府拨款由全额向差额转变，因此导致剧团的资金周转紧张，部分国营剧团存在义务演出的指标，商演部分的收入在除去演员工资后，收益甚微。除资金问题外，人才储备也成为了国营剧团的一大痛点，国营剧团的演职人员属于事业编制，需要通过统一考试方能被聘任，这也导致了一批热衷于吕剧事业的人进不到剧团。农村民营剧团也存在这些问题，并且民营剧团由于没有更为专业的管理团队，在组织协调方面也会存在一些问题，但是民营剧团由于框架简单，在实际操作过程中流程简单、流转迅速也会让演出难度降低，这在一定程度上反而促进了吕剧民俗意义上的传播与发展。

随着自媒体的迅猛发展，观众的视线逐渐向“短小精悍”的短视频平台流动，传统戏曲在这一过程中做过适应性举措，但是吕剧在这一浪潮中始终没有获得大程度的突破，“吕剧”迟迟没有破圈，没有实现普遍意义上的社会范围面的群众热。吕剧在社会音乐教育中的应用水平亟待提升，尤其是在专业性方面显得尤为突出。目前，吕剧在社会音乐教育中的推广多依赖于非专业人士的自发组织，缺乏系统性和专业性的实施方案。专业吕剧人才的匮乏以及社会音乐教育资源的整合与利用不足，进一步制约了吕剧在社会音乐教育中的发展。

（四）核心价值：社会美育与心理疗愈

吕剧在社会音乐教育场域中兼具审美教育与心理疗愈的双重价值。审美教育层面，吕剧通过独特的板腔体音乐结构，如【凤阳歌】的抒情性与【垛子板】的叙事性、方言韵律及生活化叙事，构建了丰富的审美情境。参与者通过聆听、学唱及角色体验，深化对地方戏曲艺术形式、语言美感及民俗美学的感知力，促进审美素养与人文精神的协同提升。心理疗愈功能则根植于吕剧的艺术特质与社会互动属性。其一，直白的情感表达机制，如《借亲》中借醉抒怀的唱段，为参与者尤其是老年群体及情感压抑者，提供安全的文化性宣泄渠道，有效缓解心理压力并调节情绪状态。其二，剧目对普通人生命困境的刻画，如黄河口民众的抗争叙事，形成“生命故事”模板，受众通过代入与反思重构个体生命意义感，获得精神慰藉。其三，吕剧活动固有的社群属性，如社区剧团排练、乡村庙会演出等，激活社会支持网络，强化参与者的人际联结与归属感，显著降低孤独感，这在老龄化社会及社区融入困难群体中显得尤为关键。其四，对经历过“吕剧热”的中老年群体而言，接触经典唱段可触发怀旧疗愈，激活认知功能并增强自我整合感。其五，学唱过程中的气息调控与身段模仿构成身心协同训练，而角色扮演则成为表达性艺术治疗的实践载体，助力非言语化的自我表达与心理调适。

二、吕剧用于社会音乐教育的成立因素

（一）必然性

2008年，吕剧成为国家级非遗项目，这让它的保护与传承向着专业化、制度化、多元化发展。此后，多家专业的非遗项目保护单位出现，让吕剧作为文化遗产，在保护与传承中得到制度上的支持。首先，活态传承是文化遗产在新时代得以发展的重要形式，社会音乐教育可以为其实提供必要支撑。以手口相传的传统师徒方式，将受众范围扩大至吕剧爱好者、其他戏曲爱好者、音乐爱好者等，在最大程度保证吕剧得到延续。其次，文化自信追根溯源我们要建立民族自信，文化遗产吕剧可以作为一个很好的切入点，吕剧所具有的齐鲁民族特性，对保持和延续方言的生命力有着重要文化价值。

（二）可行性

吕剧生于齐鲁，长于黄河之端，在这里生活的人对具有地方色彩的传统戏曲音乐形式有着天然的亲切感。在吕剧的发展过程中得到各地区文化符号的融入，内容中存在共通性，地方性传承的障碍相对较小。另一方面，上世纪经历过“吕剧热”的人，年龄层次为中青年群体，目前她们也是社会音乐教育的主要受众，因此重兴“吕剧热”在理论上是是可以实现的。目前，山东省内有部分地区在吕剧社会传播的实践中做出了成绩，通过组织展演队伍，吸引了文艺爱好者参加，通过组织剧目的编、排、演等活动，让社区居民在家门口享受到了丰富有趣的“文化大餐”，这也为吕剧的社会音乐教育实践提供了现实依据。

（三）必要性

社会教育的受众最广泛、最具有普遍性，实现吕剧改革从社会音乐教育，甚至社区音乐教育开始，这是音乐教育传承的必要发展趋势。博兴县吕艺镇在“戏曲进乡村”文化惠民演出中，每年的巡回演出大400余次，极大的丰富了农村群众的文化生活，对吕剧的保护与传承起到了重要作用，并且带动起大批社会青年投身于吕剧的传艺学习。吕剧的结构较长，但是解构之后我们可以运用它的音乐元素，进行创新、创造。^[7]京剧为吕剧的发展提供了借鉴经验，通过有效的传播手段构建新的传播话语体系，让社会音乐教育得到更广泛、全面的应用效果。

文化遗产只有真正融入民众的日常生活，才能获得可持续的生命力，社会音乐教育是实现吕剧普及化、生活化传承的必要途径。将吕剧仅仅视为表演艺术进行保护是片面的，通过社会音乐教育实践，可以充分释放其美育滋养心灵、艺术促进健康的社会功能，提升非遗的当代价值，更好地服务社会民生，特别是在应对老龄化、社区治理、心理健康促进等方面，吕剧具有独特的潜力与优势，这进一步凸显了将吕剧融入社会音乐教育的必要性。^[8]

三、关于吕剧在社会音乐教育应用中的若干建议

（一）文化单位

吕剧自带“美育和德育属性”，做好社会教育工作是教育工作的重中之重，文化单位可以在最大限度内为助立社区音乐教育

建设做好后勤保障工作。近年来，围绕“非遗”产生了无数的热点话题，大部分的切入点都是围绕非遗中的内核信息做出的产出。只有大众对非遗感兴趣，才会想去深入了解它。文化单位在这一过程中，需要做好第一步，把握好市场对资源的使用、舆论的导向等，确保社会音乐教育落实和搭建、实施。

（二）高校培养

艺术类院校可以开设非遗课程、邀请传承人进入校园、共同开发课程资源等。同时，借鉴西方传入的教学法、教育思想，融入中国传统音乐教育理论，探索出新的适合国人学习的教育教学体系。在对于社会音乐教育课程的开发中，更要注重以兴趣导向，从聆听开始，逐步开始欣赏、鉴赏、创作，打造适合各个年龄层次学习的地方特色课程，组建社会音乐教育研讨小组，定期开展研讨会分享实践过程中出现和发现的问题。高校目前以学校音乐教育培育为主，山东艺术学院作为省级艺术类院校，在高校音乐专业的资源储备有明显优势，山东省吕剧院坐落在泉城济南，二者拥有独特的地理优势，可以实现校政联合，开设特色班、特色讲座，为吕剧发展共同培育新的教育人才。^[9]

（三）非遗传承人

传承人应成为“创新实践者”，推动吕剧与社会音乐教育的

深度融合。一方面，可借鉴“参与式传承”理念，引导学习者在掌握传统技艺的基础上，结合现代音乐元素进行曲目改编或新剧创作，激发文化创新活力。^[10]另一方面，传承人可参与“数字非遗”建设，通过高清影像记录、虚拟现实技术等手段，将传统表演形态转化为数字化教学资源，打破时空限制，扩大社会音乐教育的覆盖面。

四、结束语

吕剧作为植根齐鲁大地的文化瑰宝，其价值远不止于舞台艺术的呈现。深入挖掘其在社会音乐教育场域中独特的美育价值与心理疗愈功能，不仅为非遗的传承发展开辟了新路，更使其成为滋养民众心灵健康、增强社区文化凝聚力的宝贵资源。通过清晰认识其价值基础，把握应用的成立条件，并采取文化单位、高校、传承人多方协同的针对性举措，我们有信心让吕剧这门古老的艺术在现代社会焕发新生，在提升民众审美素养、促进社会心理健康、构建和谐社区等方面发挥更加深远而积极的作用。

参考文献

- [1] 苏远尚. 山东吕剧调查与研究 [D]. 山西师范大学, 2010.
- [2] 王秀庭, 杨玉芹. 吕剧来源、名称及发祥地辨析 [J]. 乐府新声 (沈阳音乐学院学报), 2007, (04): 119-121.
- [3] 刘洪艳. 当代历史文化视野中的吕剧艺术研究 [D]. 山东大学, 2008.
- [4] 刘洪艳, 王宇. 非物质文化遗产的多元价值探讨——以山东吕剧艺术为例 [J]. 山东社会科学, 2010, (07): 32-39. DOI: 10.14112/j.cnki.37-1053/c.2010.07.023.
- [5] 张永杰. 地域文化视野中的吕剧研究 [D]. 东华理工大学, 2013.
- [6] 王帅. “十七年”山东吕剧发展研究 [D]. 山东艺术学院, 2023. DOI: 10.27281/d.cnki.gsdyc.2023.000334.
- [7] 王伟. 吕剧艺术的审美风格 [J]. 齐鲁艺苑, 2019, (05): 86-91.
- [8] 靳易, 谢建明. 心理健康工作中音乐疗愈向音乐美育的发展与思考 [J]. 当代音乐, 2024, (08): 19-21.
- [9] 李洪光, 卞全照, 薛妍. “地方戏”唱响美育课程供给侧改革 [J]. 人民教育, 2022, (Z3): 109-110.
- [10] 孟奇玉. 中国传统音乐治疗理论与电子疗愈音乐的融合 [J]. 音乐生活, 2024, (10): 32-36.