社会转型下高校艺术设计类课程融入戏曲文化的路径探析

薄莨桦

青岛恒星科技学院 山东 青岛266100

摘要：

在多元化文化的冲击下，学生对传统文化学习兴趣淡薄，以戏曲文化作为突破点，意在将戏曲文化融入高校艺术设计类课程当中，拓宽学生学习传统文化的路径。通过分析当下高校艺术设计课程融入戏曲文化的困境与戏曲文化融入高校艺术设计类课程的价值，提出了开展线上线下混合教学模式、跨专业建设“动静结合”的趣味艺术专业课程与教材创新融入戏曲文化这三种优化措施，意在为高校艺术设计类课程与戏曲文化结合提供借鉴，旨在培养热爱中华优秀传统文化且具有艺术审美能力与文化素养的高素质人才。

关键词：高校艺术设计类课程；戏曲文化；传统文化

当下全球经济蓬勃发展，我国的跨文化交流日益增多，随着我国经济实力增强与国际地位的提升，中华优秀传统文化的国际认可度越来越高，推进文化自信，加快建设中国特色社会主义现代化强国，促进传统文化繁荣发展，成为了新时代的课题。但是目前戏曲教育的传播与发展正处于困境阶段，因此戏曲文化与艺术设计课程的结合已经成为了高校艺术类专业研究的一项重要课题。戏曲文化的历史发展距今已有千年，是我国宝贵的历史文化遗产，戏曲文化通过不同的剧情与人物的向观众展示了仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌等优秀中华传统美德，是培养学生社会公德、审美情操、人文素养，建立文化认同感与归属感的重要艺术形式。本文将研究高校艺术设计类课程融入戏曲文化的路径，为高校艺术设计类课程融入戏曲文化作为中华优秀传统文化提供科学的理论框架，为高校艺术设计类课程改革创新提供借鉴思路，致力于培养拥有深厚历史文化底蕴，强烈民族自豪感与认同感的高素质艺术设计类人才。

1. **高校艺术设计类课程融入戏曲文化的困境**
2. 安常守故，传统教学模式过于机械化

当下艺术设计类专业课程如何巧妙的融入戏曲文化存在着很多问题，首先是艺术设计理论课程的教学模式单一化，大部分采用的是“老师讲，学生听”的模式，教内容题材老旧且枯燥，学习内容大多为案例分析与基础理论知识，一味地传授理论知识，却忽略了直接经验的作用，导致教学效果缺乏生动性与教学互动性差，这种机械化的教学方式单一且灵活性差，不利于激发学生的学习兴趣。部分选修课程采用线上模式，学生的学习热情不高[[[1]](#endnote-0)]，部分学生会出现挂网课凑时长的现象，学生没有用心学习课程内容只是在应付老师，在学习本专业的艺术设计课程时学生都不用心，再融入学生不熟悉的戏曲知识会增加学生的学习难度，一味地向学生灌输枯燥的理论知识会使学生产生厌学心理，这种课程缺乏情感与互动性，不利于友好师生关系的建立与发展。同时在硬件方面，教学环境与教学工具较为固定，教学环境多采用教室集中授课，教学工具多采用幻灯片与视频展示，这不利于学生的创造性思维发展。当下的艺术设计类专业课程做到了“守正”但是没有“创新”，按照常规模式设置出的普通理论课程不利于培养创新型、实践性与复合型人才，同时也无法满足社会转型下的时代发展需求与就业市场对人才的考核标准。

1. 躬行实践，戏曲类专业教师师资力量匮乏

在职高校教师与外聘教师是高校的师资主体。目前，高校戏曲类专业教师存在师资不足与师资配比不均衡等问题。专业艺术类且含有戏曲专业的高校或学院拥有着技术水平能力较高的戏曲类专业教师，其余综合类的普通高校的戏曲类师资力量较为匮乏。戏曲是一门实践与理论并存的学科，正所谓“台上一分钟，台下十年功”，这说明戏曲类专业教学需要具备丰富表演经验实践能力强与理论教育教学能力并存的教师。课程设置中的部分内容应该包含专业表演，这需要老师在课堂亲自演示，但是戏曲类专业师资力量匮乏，并且优秀教师的资源流动性较差，所以大多数戏曲类专业课程或含有戏曲类教学类内容的非专业课程是由有基础理论功底，但专业表演经验不够丰富、实践能力较弱或者无实践经验的教师代替[[[2]](#endnote-1)]，这部分老师的表演实战经验与实践能力不足，这导致教学质量无法保障。同时教学资源匮乏与场地设施不充足等现实因素也限制了学生对戏曲的学习，学生无法在课堂上欣赏到正在的戏曲表演，只能学习一些戏曲理论知识，这导致学生觉得课程内容枯燥，无法真正感受到戏曲文化的魅力，这大大阻碍了戏曲文化在高校课程中的传播与发展。

1. 千篇一律，现有教材中的戏曲文化内容缺失

目前，艺术设计类课程的教材自带的戏曲文化内容较少，非戏曲专业学生对戏曲的了解程度与认可程度参差不齐，有少部分热爱戏曲的同学对戏曲文化有所了解，但是大部分同学是不了解戏曲的，甚至有排斥学习戏曲的现象。学生少年时期在音乐课中欣赏与学习的内容多为外国名曲，这导致学生不了解传统题材音乐反而痴迷西方音乐，并且学生对本土的民族歌曲了解较少，甚至学习中国民歌时出现排斥心理，觉得传统民族歌曲曲调土气，从小对民族音乐学习的缺失导致学生进去高等学校后仍然排斥学习戏曲。造成学生排斥戏曲文化学习这一现象的主要原因为包括教材内容单一化与专业教学针对性较强等原因。首先学生的专业课程教材构成单一化，教学内容不够充实与多元化，教材中包含的传统文化学习内容不够丰富有趣，并且现代元素融入缺失，这使得学生难以产生共鸣情绪，间接导致学生的学习兴趣低迷[[[3]](#endnote-2)]。其次艺术类专业课程教材本内容针对性较强，针对性强可以使学生更好地理解本专业的专业领域知识，并且有利于帮助学生打下夯实基础，但是这会给学生造成只学习本专业的基础学科内容就够了的这种错觉，并且使得他们对其他文化的认知与兴趣较少，甚至出现认为其他的学科知识是多余的这种现象。当下，国家大力推行发展复合型人才，此类人才需要拥有复合型知识、思维与能力，这说明艺术设计类领域需要培养“多才多艺”的专业人才，这就对艺术设计类课程教材的编写与规划提出了新的创新发展需求，教材编写需要进行学科交叉与知识技术融合，并且与时俱进达到与社会发展相一致。

1. **戏曲文化融入高校艺术设计课程的必要性**
2. 文化自信，增强学生民族认同感与自豪感

2024年1月1日，《中华人民共和国爱国主义教育法》开始实行，要求学校通过参观爱国主义教育基地等方式，组织学生学习相关法律知识，激励和引导学生弘扬爱国主义精神，并培养他们的爱国情怀。大学生正处于成长时期，他们的思想还不够成熟，情绪不够稳定，容易受到外界错误信息引导。党的十九大明确表示“没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴”。因此，为了正确引导学生，帮助学生树立健全的爱国主义精神，我们需要提供正确的文化教育提高学生的文化认同感、文化自豪感与文化归属意识[[[4]](#endnote-3)]。

戏曲作为中国传统文化的重要组成部分，具有悠久的历史和丰富的艺术表现形式[[[5]](#endnote-4)]。以大众所熟知的京剧为案例，京剧这种集唱念做打与一身的舞台艺术于十九世纪初期在北京形成，经过200多年的实践，积累了1000个以上的具有艺术价值的剧目，形成了一套音乐板式和表演方式，当下知名的京剧电影有《霸王别姬》《杨门女将》《红灯记》《天仙配》等，戏曲文化早已经影视娱乐产业渗透到了我们的生活当中，其中题材种类繁多，如《红灯记》这是一部歌颂抗日时期中国人民不屈不挠抗战精神等等革命现代京剧，这种优秀的具有抗争精神历史内涵的的剧目有利于培养学生的革命信念、保卫祖国的忠诚信仰、对美好生活的向往与民族的热爱。由此可见通过引经据典的方式，从民间戏曲文学中挖掘优秀戏曲故事，用影视故事吸引学生学习戏曲文化，可以使学生更好地了解中国优秀传统文化，培养学生顽强拼搏与不屈不挠的向上精神，通过革命故事培养学生的爱国情怀，提升学生的民族荣誉感与自豪感，帮助学生树立正确的人生观、价值观与世界观。

1. 美育浸润，提升学生的审美情操与文化素养

随着社会转型与全球一体化发展，文化开始出现多元化，但随着外国文化侵袭也越来越严重，例如日本的二次元动漫文化、韩国的男团女团文化与美国的嘻哈街头文化，这些娱乐文化与他国的审美观念侵蚀着学生们的思想[[[6]](#endnote-5)]。我国早在先秦时期就提出美育教育，现阶段高校开始重视美育教育，但是教学效果并不明显，刚迈入大学校门的学生群体其自身的审美认知能力较弱，容易受到如例如视频号、公众号与网络热搜等的外界干扰，例如部分青春期的男同学与女同学认知能力水平较低会跟风追求衣着上的猎奇，也这属于较浅层次对美的追求，他们对美的理解目前还停留在表面，缺少发现美的能力，尤其是艺术设计类的学生，大多数艺术设计类学生认为“与众不同”的装扮与品味会显得自己充满艺术气息，像“艺术家”，这种思想是因为他们对“美”的认知较为肤浅，他们忽略了事物的内在美，没有领略到“美”的精髓[[[7]](#endnote-6)]。因此，艺术设计类人才的培养离不开美育教育，好的艺术设计类人才需要有极高的设计品味、艺术审美和强大的精神内核，这就要求艺术设计类课程在基础类课程设置中多加注意学生的美育教育，以提升学生的总和审美。

1. 文化传承，增强学生民族文化认可度

戏曲文化在中国历史上一直备受欢迎，因为在古代这即是异常视听盛宴又是一种娱乐形式，但是现在受到世界多元化与潮流文化的冲击，审美趋向于多样性与时代性，多数学生更倾向于接受潮流时尚与新颖的文化形式，因此大部分学生对于学习传统戏曲文化的兴趣并不大。首先，现代的娱乐方式较多，例如电视剧、电影与游戏等，这些娱乐项目占据了学生们业余休息的大部分时间，并且多数学生热衷于听网络流行音乐和看现代舞蹈唱跳表演节目，这些音乐表演激烈精彩可以给对学生视觉与听觉冲击较大。其次，社会转型下年轻人的生活节奏普遍较快，而传统戏曲表演的演奏与情节发展较慢，这很难让学生静下心来细细欣赏，学生缺乏学习这类文化知识的耐心，唱腔没有配乐没有和声，地方戏还夹杂着方言，乐器使用的是传统锣鼓乐器，学生从小接触到的戏曲文化较少，部分学生会出现听不懂，觉得难以欣赏这种现象。最后，戏曲类表演的内容创新程度较低，表演的主体内容老旧与现代生活脱轨，学生在观看表演与学习时无法产生共鸣，对戏曲文化内容的理解困难，这导致学生对戏曲文化的认可度与学习兴趣并不高。

1. **社会转型下高校艺术设计类课程融入戏曲文化的措施**
2. 基于网络技术，开展线上线下混合教学模式

高校艺术设计类课程授课方式包含理论授课、案例分析、视频讲解与实践操作等，高校老师多为某一专业领域突出的人才，跨学科将戏曲文化融入到艺术设计类课程当中对教师的综合素养要求较高，当没有戏曲专业教学经验的教师对戏曲文化进行讲解时，其无法做到像专业领域教师一样绘声绘色，也无法进行专业实践表演，面对此类问题应当适当调整教学模式，例如采用“线上+线下”的教学模式与跨专业借调老师进行实践展示[[[8]](#endnote-7)]，以丰富教学方式与教学资源。当下，网络公开课程开始普及，不少优秀教师会将自己的课程进行录制分享，例如慕课网，这种网络授课形式弥补了教师跨学科专业知识能力不足的问题，优化了学校教学资源。线上教学时，教师可以组织学生进行网络学习，学习优秀的戏曲文化和欣赏优秀的专业戏曲表演；线下教学时，教师可以组织学生将戏曲文化融入到本专业的实践当中进行专业汇报表演，鼓励学生进行“创意戏曲”内容创作，使学生在实践中充分感受戏曲魅力。还可以采用翻转课堂的方式组织学生自主规划学习内容，自主学习可以使学生更加专注学习内容，学生可以通过视频学习、小组讨论与文献资料查找等方式进行学习，以满足学生的个性化学习需求，等到线下教学时老师可以对学生不理解问题进行解答，有助于教师了解学生在课程学习当中遇到的难点与盲点。教师在对学生的学习成果进行验收时，可让学生进行学习汇报或实践表演，这有助于学生对戏曲文化的深化理解与培养解决学生解决问题的能力，也增强了学生与教师直接的互动。在学习过程中强调学生的主体地位，激发学生主动思考问题能力，有助于学生对知识的“吸收内化”与营造良好的学习氛围。

1. 跨专业建设“动静结合”的趣味艺术专业课程

南昌大学的艺术鉴赏类课程视频被学生上传到自媒体平台，引起了广泛的讨论，梅花奖获得者陈俐老师的课程深受学生的喜爱，还出现了“抢课”的现象。在教学过程中，陈俐老师亲自表演了舞水袖、教舞剑、耍花枪，还有不少学生在课堂上进行实践表演，跟着陈俐老师现场学习，同学们表示课程非常有趣。这表明带有实践性的戏曲文化课程学生的认可度较高，部分学生还是对戏曲文化感兴趣的，只是他们对戏曲文化的了解较少，并且没有机会进行实践学习，也没有机会接触到专业的戏曲文化学习。跨专业课程建设已经成为了高校教育改革发展的一个重要方向，跨专业课程的开展可以促进学科之间的交叉融合，根据社会发展需求与学生的兴趣帮助学生学生构建更加全面的知识体系，增强学生的个人素养与综合能力，培养学生的创新能力与实践能力。目前戏曲课程在部分高校被纳入选修课程，有由专业戏曲演员进行表演的专业课堂较少，课程建设的“含金量”较低，学生的课堂参与感较低，只能进行理论学习或者看视频进行学习，像戏曲类这种实践性强的专业，只是从纯理论角度学习很难从中体会到它的魅力[[[9]](#endnote-8)]。由此可见，艺术设计类专业课程建设时可以在保证本专业课程学习进度的前提下，在课程中适量添加戏曲文化活动模块，跨专业邀请专业戏曲老师来进行实践表演解说，以便于学生直观感受戏曲表演，以激发学生学习的主动性。并且艺术设计类专业课教师可以将戏曲表演老师所表演的内容结合本专业知识进行讲解，建设特色化戏曲教学课堂，鼓励学生进行戏曲表演学习，意在让学生体验戏曲表演的乐趣，激发学生对戏曲文化学习的兴趣与认可度。

1. 教材创新，全面融入戏曲文化内容

戏曲是一门艺术类学科，将戏曲文化融入高校艺术设计类课程当中是具有一定可行性的，艺术类学生学习的艺术理论知识繁杂，将戏曲融入艺术设计课程当中可以有效地帮助学生学习艺术类专业历史知识，提升学生对古典艺术的鉴赏能力。艺术设计类教材创新可以体现在内容结构、内容组织与内容呈现方式几个层面。从内容结构层面着手，通过线性结构的方式按照时间线、主题与观点，在原有专业知识的基础上从戏曲角度插入历史真实故事或戏编撰的优秀文化故事，便于学生理解和记忆与艺术设计课程相关联的戏曲故事；从内容组织层面着手，可以从横向组织角度出发，打破学科知识的接线和传统知识体系，根据学生的发展阶段和社会问题进行戏曲文化创新，按照学生的心理发展特点组织教材内容，根据不同的艺术设计专业学科特点编撰现代故事题材的戏曲故事并将其融入课本当中，并且在不同年级阶段的课程中重复出现，让戏曲文化通过螺旋式的组织方式深入学生的专业文化学习当中，以此扩大戏曲文化的影响广度与深度；从内容呈现层面入手，可以通过文本图像、视频等交互形式呈现，例如在艺术设计理论课程教材中融入戏曲文化的设计素材图像，将本分文本案例讲解与视频案例展示，视频案例可以通过二维码的形式呈现，学生可以通过扫描课本中的二维码随时进行视频学习，这三种方法可以广泛应用在工业产品、视觉传达设计、广告设计与服装设计等不同艺术设计专业课程领域。以服装设艺术设计类课程为例，此类课程可以在服饰讲解中加入戏曲服饰的图像素材、文本讲解与视频内容展示，图像素材可以通过视觉层面向学生展示不同角色服饰的纹样图案象征意义，视频与文本可以对图像素材进行描述与展示以便于学生理解与记忆。在课程设置上，加入绘制图案纹样与动手制作戏曲服饰等实践创作活动，以制作汇报方案与讲解方案作为结课作业[[[10]](#endnote-9)]。此类教学方法运用了理论加实践的教学方法，让学生充分参与到课程活动当中，并且即让学生学习到了原有的学科基础知识又让学生学习到了戏曲文化知识，既能达到原有的教学目的又不会增加学生的学习负担，潜移默化的让学生学习戏曲文化，起到了培养学生的传统文化素养，提升学生的文化内涵，增添学生知识储备量的作用。

1. **结束语**

融入戏曲元素在高校艺术设计课程中具有重要的价值。优秀传统文化是一个国家与民族的灵魂。在这个社会转型的时代背景下，坚持培养学生的文化自信度，提高学生的文化素养与文化认可度，有助于更好的推动文化的创新与发展。当下世界文化交流融汇，我们在吸收他国优秀文化的同时需要发展本土优秀传统文化，高校艺术设计类课程融入戏曲文化存在教育模式机械化、实践性戏曲专业教师缺失与课本内容戏曲题材匮乏的问题。高校艺术设计类课程需要与时俱进结合网络技术发展开展线上线下混合教学模式，建设跨专业建设“动静结合”的趣味艺术专业课程，并且进行教程创新融入戏曲文化，为艺术设计课程增添新型独特文化活力，使艺术设计类课程真正做到守正创新，担负起传播中华优秀传统文化的使命。

参考文献：

1. [] 薄云.戏曲文化在高校美术教育中的应用[J].美与时代(中),2023,(03):93-95. [↑](#endnote-ref-0)
2. []朱婷婷.传统文化复兴视阈下的高校戏曲通识课程教学改革[J].四川戏剧,2019,(12):174-176. [↑](#endnote-ref-1)
3. [] 武怡帆.传统戏曲融入中小学教育戏剧的价值与路径选择[J].教育理论与实践,2024,44(08):62-64. [↑](#endnote-ref-2)
4. [] 曹晓玲.中华优秀传统文化融入英美文学课程的路径[J/OL].教育理论与实践,2024,(12):32-35[2024-04-06]. [↑](#endnote-ref-3)
5. [] 刘海霞.湖南花鼓戏的风格特点[J].戏剧之家,2023,(16):41-43. [↑](#endnote-ref-4)
6. [] 金鑫.新媒体视阈下高校美育教育发展现状及对策分析[J].邢台学院学报,2022,37(02):173-176. [↑](#endnote-ref-5)
7. [] 赵惠玲,赵亚蕾.戏曲文化在高职民族声乐教学中的融入探索[J].戏剧之家,2023,(25):46-48. [↑](#endnote-ref-6)
8. [] 张莺瑞.远程开放教育视域下茶文化通识课程创新路径[J].现代职业教育,2024,(09):121-124. [↑](#endnote-ref-7)
9. [] 王晓芳.戏曲进课堂教学实践与探索[J].音乐天地,2023,(06):16-20. [↑](#endnote-ref-8)
10. [] 许莹.传统戏曲艺术融入小学美术课程的探究[J].基础教育研究,2021,(24):60-61.

    Exploring the Path of Integrating Traditional Chinese Opera Culture into Art and Design Courses in Universities under Social Transformation

    BO LIANGHUA

    (HengXing University QINGDAO 266100)

    Abstract: Under the impact of diverse cultures, students have a weak interest in learning traditional culture. Taking traditional Chinese opera culture as a breakthrough point, they aim to integrate it into art and design courses in universities and broaden the path for students to learn traditional culture. By analyzing the current difficulties in integrating traditional Chinese opera culture into art and design courses in universities and the value of integrating traditional Chinese opera culture into art and design courses in universities, three optimization measures are proposed: implementing a blended online and offline teaching model, and innovating and integrating dynamic and static art courses and textbooks into traditional Chinese opera culture. The aim is to provide reference for the integration of art and design courses in universities with traditional Chinese opera culture, and to cultivate high-quality talents who love excellent traditional Chinese culture and have artistic aesthetic and cultural literacy.

    Key words: University art design courses; Traditional opera culture; Traditional culture

    课题项目：山东省艺术科学重点课题“社会转型下高校现代艺术设计课程融入非遗戏曲文化的路径探析”（立项编号：L2023Y10210037）。

    作者简介：薄莨桦（1997—），女，汉族，山东青岛人，硕士，助教，研究方向：艺术教育。

    单位地址：山东省青岛市李沧区九水东路588号

    邮政编码：266100 [↑](#endnote-ref-9)