

大学公共通识选修课中的戏曲教学：弘扬传统文化与美育的融合

张惠

西安体育学院，陕西西安，710061；

摘要：戏曲作为中华文化的瑰宝，承载着丰富的历史文化信息和艺术价值，在传统文化中占据重要地位。将其引入大学公共通识选修课，是对传统文化传承与创新的重要举措，有助于提升学生的综合素质和文化自信。本文系统分析了戏曲的艺术特点和文化内涵，结合大学通识教育的现状，探讨了戏曲教学的实施策略及其对弘扬传统文化与美育融合的促进作用。通过多样化教学方法和科学评价体系的构建，戏曲教学能够有效提升学生的审美能力和综合素质，推动传统文化在高等教育中的传承与发展。

关键词：戏曲教学；传统文化；美育；通识教育；综合素质

DOI：10. 64216/3080-1516. 25. 03. 011

引言

戏曲作为中华文化的瑰宝，源远流长，承载着丰富的历史文化信息和艺术价值，在传统文化中占据重要地位。其融合文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术形式，呈现出独特的审美价值，不仅是民众娱乐的重要形式，更是道德教化和文化传承的重要载体。戏曲的价值不仅体现在艺术层面，更在于其对美育的促进作用，能够培养学生的审美情趣、艺术鉴赏能力及道德修养。

在大学公共通识选修课中引入戏曲教学，是对传统文化传承与创新的重要举措。当前大学通识教育中，传统文化教育和美育的比重相对较低，课程设置单一，缺乏系统性。戏曲教学的引入，不仅有助于提升学生的综合素质，还能增强文化自信，深化美育理念的实践。

本研究旨在探讨大学公共通识选修课中戏曲教学的实施策略及其对弘扬传统文化与美育融合的促进作用。通过系统分析戏曲的艺术特点和文化内涵，结合大学通识教育的现状，提出切实可行的教学方案，以期推动传统文化在高等教育中的传承与发展，提升学生的综合素质和文化素养。

1 戏曲与传统文化概述

戏曲作为中华文化的瑰宝，源远流长，其历史可追溯至唐代参军戏，经过宋元杂剧的兴盛，明清传奇的繁荣，直至近现代戏曲的多样化发展，形成了独特的艺术体系。戏曲不仅承载着丰富的历史文化信息，还在社会生活中扮演着重要角色。其在传统文化中的地位不可小觑，既是民众娱乐的重要形式，也是道德教化和文化传承的重要载体。

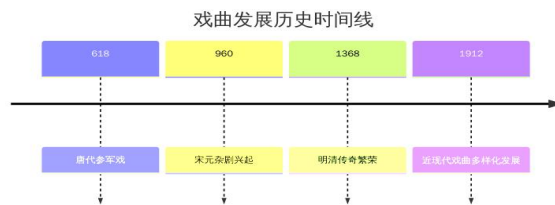
戏曲艺术的文化内涵深厚，融合了文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术形式，呈现出独特的审美价值。其

剧本多取材于历史故事、民间传说，蕴含着深厚的伦理道德观念和民族精神。戏曲的表演形式讲究唱、念、做、打，体现了高度的技艺性和艺术性，演员通过精湛的表演技艺，将角色的情感和性格刻画得淋漓尽致，给观众带来强烈的艺术感染力。

戏曲的价值不仅体现在艺术层面，更在于其对美育的促进作用。通过戏曲教学，学生可以了解中国传统文化的精髓，培养审美情趣和艺术鉴赏能力。戏曲中的忠孝节义等传统美德，对学生的道德修养和人格塑造具有积极影响。此外，戏曲的综合性艺术特点，有助于提升学生的综合素质，培养创新思维和实践能力。

在大学公共通识选修课中引入戏曲教学，是对传统文化传承与创新的重要举措。通过系统的戏曲知识学习和实践体验，学生能够在潜移默化中感受传统文化的魅力，增强文化自信。戏曲教学不仅是对传统艺术形式的普及，更是对美育理念的深化和实践。

为更直观地展示戏曲的历史发展脉络，图 1（见下）以时间线形式呈现了戏曲从起源到现代的发展历程，有助于读者更好地理解戏曲艺术的演变过程。

通过以上分析可以看出，戏曲在传统文化中占有重要地位，其丰富的文化内涵和独特的艺术价值，使其成为弘扬传统文化与美育融合的理想载体。在大学公共通识选修课中开展戏曲教学，不仅有助于提升学生的综合素质，更是对传统文化传承与创新的有力推动。

2 大学公共通识选修课的现状与问题

当前大学公共通识选修课的设置情况呈现出多样化的特点,旨在拓宽学生的知识面,提升综合素质。然而,通过对多所高校的课程设置进行统计分析,发现传统文化教育的比重相对较低。表 1 展示了某高校公共通识选修课的现状统计,可以看出,自然科学、社会科学类课程占据了较大比例,而传统文化类课程,尤其是戏曲相关课程,所占比例较小,仅为 5% 左右。

表 1: 大学公共通识选修课现状统计表

课程类别	课程数量	占比 (%)
自然科学类	30	35
社会科学类	25	30
人文艺术类	20	25
传统文化类	5	5
其他	10	10
总计	90	100

现有课程体系中,传统文化教育的不足主要体现在课程数量少、内容单一、缺乏系统性。许多高校的传统文

化课程多以历史、文学为主,较少涉及戏曲这一综合性艺术形式。这种现状导致学生对传统文化的认识较为片面,难以深入理解和体验传统文化的精髓。

此外,美育在通识教育中的缺失问题亦不容忽视。美育不仅是培养学生审美能力和艺术素养的重要途径,更是促进学生全面发展的重要手段。然而,当前大学通识教育中,美育课程往往被边缘化,缺乏系统的课程设计和教学安排。戏曲作为一种集文学、音乐、舞蹈、美术于一体的综合性艺术形式,具有极高的美育价值,但在现有课程体系中并未得到充分重视。

通过对上述问题的分析,可以看出,大学公共通识选修课在传统文化教育和美育方面的不足,亟需通过引入戏曲教学等多元化课程来加以弥补。这不仅有助于弘扬传统文化,还能有效提升学生的审美能力和综合素质。

3 戏曲教学在大学通识教育中的价值

戏曲教学在大学公共通识选修课中的引入,对于弘扬传统文化具有重要意义。戏曲作为中国传统文化的瑰宝,承载着丰富的历史文化信息和艺术价值。通过戏曲教学,学生能够深入了解戏曲的历史渊源、艺术特点和文化内涵,从而增强对传统文化的认同感和自豪感。戏曲的表演形式、服饰道具、唱腔念白等元素,无不体现着中华民族的智慧和审美情趣,有助于学生在潜移默化中感受传统文化的魅力。

戏曲教学在提升学生美育素养方面发挥着重要作用。美育旨在培养学生对美的感知、理解和创造能力,而戏曲作为一种综合性艺术形式,集文学、音乐、舞蹈、美术于一体,为学生提供了全面的美育体验。通过欣赏

和参与戏曲表演,学生可以提升审美鉴赏能力,培养对艺术美的敏感度和鉴赏力。戏曲中的角色塑造、情感表达和舞台设计等,都能够激发学生的艺术想象力和创造力,促进其审美能力的全面发展。

此外,戏曲教学对学生综合素质的培养具有深远影响。戏曲不仅是一种艺术形式,更是一种文化传承和精神传递的载体。通过戏曲学习,学生可以锻炼语言表达能力、团队合作能力和跨文化沟通能力。戏曲表演需要演员具备良好的语言功底和情感表达能力,这对学生的语言素养和情感管理能力提出了较高要求。同时,戏曲排练和演出过程中的团队合作,有助于培养学生的协作精神和集体荣誉感。再者,戏曲作为中华文化的代表,能够增强学生的文化自信和国际视野,提升其综合素质。

综上所述,戏曲教学在大学公共通识选修课中的推广,不仅有助于弘扬传统文化,还能有效提升学生的美育素养和综合素质。通过系统的戏曲教学,学生能够在多维度的学习体验中,全面理解和传承中华优秀传统文化,实现个人素质的全面提升。

4 戏曲教学的具体实施策略

在大学公共通识选修课中开展戏曲教学,需遵循科学的设计原则和方法。首先,教学内容应注重系统性与趣味性相结合,既要涵盖戏曲的基本知识、历史沿革、艺术特色,又要通过经典剧目赏析、互动体验等方式激发学生的学习兴趣。其次,教学方法应多样化,采用讲授、示范、实践等多种形式,使学生不仅能理论知识,还能亲身体验戏曲的魅力。此外,教学内容应与时俱进,结合现代审美和科技手段,如利用多媒体技术展示戏曲表演,增强教学的直观性和互动性。

戏曲教学模式的创新与实践是提升教学效果的关键。传统的教学模式往往以教师讲授为主,学生被动接受,难以达到理想的教学效果。因此,可以探索“翻转课堂”模式,课前通过在线平台提供戏曲基础知识学习资料,课堂上则侧重于讨论、实践和互动。例如,组织学生进行戏曲片段表演,邀请专业戏曲演员进行现场指导,增强学生的参与感和实践能力。同时,可以开展跨学科融合教学,将戏曲与文学、历史、音乐等学科相结合,拓宽学生的知识视野。

构建科学合理的戏曲教学评价体系是保障教学质量必要条件。评价体系应多元化,涵盖知识掌握、技能提升、情感态度等多个维度。具体而言,可以通过平时成绩、课堂表现、实践作业、期末考核等多种方式综合评价学生的学习效果。平时成绩可以包括课堂参与度、讨论发言等;课堂表现可以考察学生在互动环节的积极性和表现力;实践作业可以要求学生完成戏曲片段表演或撰写戏曲赏析报告;期末考核则可以采用笔试与表演

相结合的方式，全面评估学生的综合能力。

为更清晰地展示戏曲教学的实施流程，图2（见下文）提供了详细的流程图，涵盖了教学准备、课堂教学、实践环节和评价反馈等各个环节。通过这一流程图，可以直观地了解戏曲教学的各个环节及其相互关系，为教学实施提供参考。

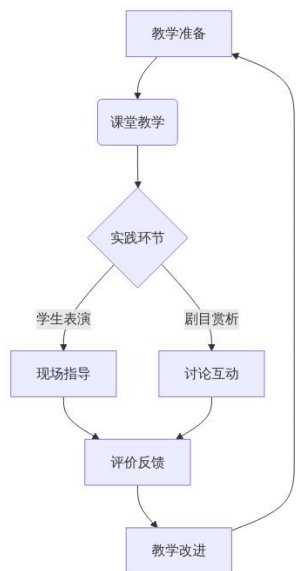

图2：戏曲教学实施流程图

通过上述设计原则、教学模式创新及评价体系构建，戏曲教学在大学公共通识选修课中能够有效实现弘扬传统文化与美育的融合，促进学生综合素质的全面提升。

5 案例分析：戏曲教学的成功实践

在探讨大学公共通识选修课中戏曲教学的实际案例时，以某知名大学的“中国戏曲艺术”课程为例，该课程在弘扬传统文化与美育融合方面取得了显著成效。该课程在设计上注重系统性与趣味性的结合，内容涵盖戏曲的基本知识、历史沿革、艺术特色，并通过经典剧目赏析、互动体验等方式激发学生的学习兴趣。例如，课程中引入了《霸王别姬》、《贵妃醉酒》等经典剧目，通过多媒体技术展示戏曲表演，增强了教学的直观性和互动性。

教学方法上，该课程采用了多样化的手段，包括讲授、示范、实践等。特别是“翻转课堂”模式的运用，课前通过在线平台提供学习资料，课堂上则侧重于讨论、实践和互动。例如，组织学生进行戏曲片段表演，并邀请专业戏曲演员进行现场指导，极大地提升了学生的参与感和实践能力。此外，课程还开展了跨学科融合教学，将戏曲与文学、历史、音乐等学科相结合，拓宽了学生的知识视野。

然而，该课程在实施过程中也暴露出一些问题。首

先，部分学生对戏曲的兴趣不足，导致课堂参与度不高。其次，实践环节的资源有限，难以满足所有学生的需求。针对这些问题，提出以下改进建议：一是加强课程宣传，通过举办戏曲文化讲座、演出观摩等活动，提升学生对戏曲的兴趣；二是优化资源配置，增加实践环节的频次和多样性，如增设小型戏曲工作坊，提供更多表演机会；三是完善评价体系，增加过程性评价的比重，鼓励学生积极参与课堂讨论和实践活动。

通过上述案例分析，可以看出戏曲教学在大学公共通识选修课中具有较大的潜力和价值，但仍需不断优化教学设计和资源配置，以更好地实现弘扬传统文化与美育的融合。

6 结论与展望

戏曲教学在大学公共通识选修课中的引入，不仅是对传统文化传承与创新的重要举措，更是提升学生美育素养和综合素质的有效途径。通过系统的戏曲知识学习和实践体验，学生能够在潜移默化中感受传统文化的魅力，增强文化自信，培养审美情趣和艺术鉴赏能力。戏曲中的忠孝节义等传统美德，对学生的道德修养和人格塑造具有积极影响。未来，戏曲教学的发展应注重课程内容的系统性与趣味性相结合，采用多样化的教学方法，如“翻转课堂”和跨学科融合，以激发学生的学习兴趣。同时，构建科学合理的评价体系，涵盖知识掌握、技能提升和情感态度等多个维度，全面评估学生的学习效果。此外，应加强课程宣传和资源配置，提升学生的参与度和实践机会。通过不断优化教学设计和资源配置，戏曲教学有望在大学通识教育中发挥更大的作用，推动传统文化的传承与发展，促进学生全面发展。

参考文献

- [1]张馨方. 数字化技术在戏曲表演教学中的研究与实践[N]. 山西科技报, 2025-04-17(B07).
- [2]王丽娟. 古诗词教学与戏曲音乐、音乐剧的有效融合研究——以上海戏剧学院附属戏曲学校戏曲音乐和音乐剧专业为例[J]. 魅力湖南, 2025, (01): 111-113.
- [3]颜忠梁. 新课改下高中音乐戏曲鉴赏教学的有效性策略[J]. 三角洲, 2024, (36): 211-213.
- [4]李芳. 人工智能赋能大学美育实践——评《人工智能赋能高校教育现代化改革的探索与实践》[J]. 中国教育学刊, 2025, (06): 127.
- [5]闫帅. 浅谈戏曲基本功教学训练[J]. 戏剧之家, 2024, (06): 57-59.

作者简介：张惠（1986.7-）女，汉，陕西，硕士，讲师。