

理工科高校戏曲通识教育的实践探索与体系构建

何诗田

中国科学院大学, 北京 101408

DOI: 10.61369/ETR.2026060029

摘要: 本文探讨了在理工科为主导的学术环境中开展戏曲教育的意义、可行路径、现实挑战及优化对策。戏曲通识教育对于弘扬中华优秀传统文化、促进科学与艺术的融合创新、缓解学生学业压力、以及涵养一流大学校园文化生态具有独特价值。基于此, 本文提出应明确戏曲通识教育的制度化定位, 加大资源保障, 并探索建立跨学科、可持续的教学体系, 以期同类理工科高校的美育工作提供理论与实践参考。

关键词: 戏曲通识教育; 高校美育; 理工科大学; 教学实践; 科艺融合

Exploration and System Construction of General Education in Chinese Opera for Science and Engineering Universities

He Shitian

University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 101408

Abstract: This paper explores the significance, feasible paths, practical challenges, and optimization strategies of carrying out opera education in a science and engineering-oriented environment. General education in opera holds unique value in promoting the spread of China's excellent traditional culture, fostering integration and innovation between science and art, alleviating students' academic, and nourishing the campus culture ecology of top universities. Based on this, this paper proposes that the institutionalized positioning of opera general education should be clarified, resources should be guaranteed and a cross-disciplinary and sustainable teaching system should be explored and established, aiming to provide theoretical and practical references for the aesthetic education work of similar science and engineering universities.

Keywords: general education in opera; university aesthetic education; science and engineering universities; teaching practice; science and art integration

引言

理工科高校美育工作的新课题

在“五育并举”背景下, 美育对涵养心灵、激发创新具有重要作用。戏曲作为中华优秀传统文化的综合艺术形式, 正通过课程、讲座、社团及演出等形式融入高校美育体系。

相较于人文底蕴深厚的综合类院校, 理工科高校在开展戏曲通识教育方面面临特殊情境。如何使其贴合理工科学生需求并融入校园文化, 成为兼具理论价值与现实意义的课题。

本研究以 A 大学 2023 - 2025 年戏曲通识教育实践为例, 通过分析其教育价值、实施条件、现实困境与应对策略, 总结可借鉴经验, 以期为理工科高校美育工作提供参考。

一、价值重估: 理工科语境下戏曲通识教育的多维意义

在理工科高校推行戏曲通识教育, 绝非简单地增设一门艺术选修课, 其背后蕴含着深刻而多元的育人价值, 是对“培养什么样的人”这一根本问题的积极回应。

1. 文化传承与自信培育的深层载体

戏曲高度凝练了中华民族的历史记忆、伦理观念、美学理想

与表达方式。在理工科学生中开展戏曲教育, 是推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的直接实践。^{[1][2]} 通过近距离感知戏曲的唱念做打、程式意蕴, 学生得以触及民族文化的深层基因, 从感性认知升华为理性认同, 从而切实筑牢文化自信的根基。这契合“以美育人、以文化人”核心目标, 以及“推进文化自信自强”的战略要求。

2. 科艺融合与创新思维的有效触媒

理工学科重逻辑实证, 戏曲艺术重情感表达与团队协作, 二

者互补。戏曲通识课程能促进感性表达与理性思考的融合,通过剧本解读、舞台调度、角色塑造等活动,锻炼学生的文学理解、空间规划、共情协作等综合能力,为跨学科创新提供独特的美育支持。

3. 艺术门类的比较优势

在高校艺术通识教育中,戏曲课程仍属稀缺资源,学生需求旺盛。相较于其他非遗项目,戏曲更具综合性与代表性,融合文学、音乐、舞蹈、美术等多种元素,是一门“合歌舞以演故事”的集成艺术。^[3]其综合性使一门课程即可实现多重美育功能。同时,戏曲演出强调集体协作,有助于培养理工科学生的团队意识与协作精神。

4. 学业压力疏导与心理健康建设的柔性渠道

理工科学生普遍面临高强度科研压力和激烈竞争,心理负担较重。戏曲实践活动通过角色沉浸和创作参与,为其提供有效的心理缓冲与情感表达渠道。^[4]活动中获得的审美愉悦、团队归属感和艺术成就感,有助于情绪调节、缓解焦虑,促进心理健康,实现“以美润心”的育人效果。

5. 一流大学校园文化生态不可或缺的拼图

建设世界一流大学,不仅需要一流的科研成果和学术大师,同样需要一流的文化氛围和育人环境。深厚、多元、活跃的校园文化是大学软实力的核心体现,也是吸引和培育优秀人才的重要磁石。^[5]戏曲通识教育的深入开展,能够为以理性、效率为主导的理工科校园注入古典、优雅、充满人文叙事性的艺术气息,增加校园文化的厚度与温度,塑造更为完整、和谐的大学精神气质,服务于立德树人的根本任务。

二、现实基础: A 大学开展戏曲通识教育的学情优势分析

尽管面临宏观环境的挑战, A 大学在具体实施戏曲通识教育时,也具备一些源自其学生群体特质的独特优势,为教育实践的落地提供了有利土壤。

1. 学生综合素质高,实践转化能力强

A 大学以研究生教育为主体,学生经过严格选拔,普遍具备出色的逻辑思维能力、快速学习能力、信息检索与分析能力以及扎实的计算机应用技能。^[6]当这些能力被引入戏曲实践领域时,便产生了显著的“迁移效应”,使得许多实践活动能以前所未有的精致度和创新形式呈现。

2. 生源地域分布广,利于剧种交流与传播

A 大学生源覆盖全国所有省份,且其研究生培养模式特殊:高年级学生将分布到全国各地的研究所进行科研实践。这种“全国性分布”的特点,无形中为不同地域戏曲剧种的展示、交流与碰撞提供了天然平台。^[7]来自不同文化背景的学生可以成为家乡戏曲的“文化使者”,在校园内形成一种开放、包容、多元的戏曲欣赏与讨论氛围,打破了剧种的地域局限。

3. 年龄结构集中,群体互动氛围融洽

选修戏曲课程的学生群体特征鲜明:研究生以硕士一年级新

生为主(年龄集中在21-23岁),本科生则以大一、大二低年级学生为主(年龄集中在17-19岁)。这一年龄区间跨度小,学生处于相似的人生阶段与校园生活节奏中,拥有共同的流行文化语境、社交方式和成长困惑,彼此之间容易建立认同感与共同语言。^[8]同时,负责授课的教师较为年轻,与学生在代际隔阂小,沟通顺畅自然。这种平等、轻松的师生与生生关系,极大地降低了艺术实践的心理门槛,使学生更愿意敞开心扉、尝试表达,营造出积极、活泼、富有探索精神的课堂与实践氛围。

三、挑战审视: A 大学戏曲通识教育实践中的现实约束

在肯定价值与优势的同时,必须清醒认识到,在理工科高校推广戏曲通识教育,仍面临一系列源自其固有体制、文化及资源分配的结构约束。

1. 学生艺术基础与体验门槛

与文科或艺术类院校相比,理工科学生中自幼接触戏曲、具备相关特长的比例极低,绝大多数属于“零基础”状态。他们对戏曲的认知可能仅限于模糊的标签或片段印象,缺乏深入的感性体验和系统的知识背景。^[9]这使得教学活动必须从“启蒙”开始,如何在高雅的审美品位与通俗的入门引导之间取得平衡,快速点燃学生的兴趣,成为首要挑战。单纯的理论讲授易显枯燥,需要创造大量高质量的直观体验机会。

2. 严谨学科思维与艺术表现张力之间的张力

长期浸润在要求精确、客观、内敛的理工科训练中,许多学生形成了沉稳、审慎、偏于内向的性格特质,在需要外放情感、张扬个性、进行当众表演的戏曲实践中,容易感到不适、缺乏自信,甚至产生“社交恐惧”。如何设计科学的教学环节,循序渐进地帮助学生“解放天性”,克服心理障碍,敢于并乐于在舞台上表达自我,是教学实践中需要细致应对的难题。

3. 高密度学业安排与艺术实践持续性之间的矛盾

A 大学研究生在校集中上课时间仅为一年甚至一学期,课程密集,随后便进入各研究所承担繁重的科研任务。本科生虽然在校时间较长,但专业课程难度大、负荷重。因此,学生能够稳定、长期、深度参与戏曲实践活动(如定期排练、系列工作坊)的时间和精力非常有限。他们往往只能选择性参与一些“短平快”的大型活动(如观看一场演出、参加一次文化节),难以进行需要时间沉淀的系统性技能学习或剧目排演,影响了教育效果的纵深发展。

4. 教学资源供给与艺术实践需求的不匹配

学校的硬件设施建设主要服务于教学科研与学术活动,标准化的教室、报告厅居多,而专业戏曲实践所必需的设施,如具备一定高度和台口的舞台、配套的灯光音响系统、专门的排练厅、化妆间、服装道具仓储空间等,则严重匮乏。这使得任何一场稍具规模的戏曲实践演出,都面临场地改造、设备外租、多方协调的困境,不仅大幅增加经济成本,也提高了活动组织的复杂性和不确定性。

5. 经费投入与师资建设的制度性困境

经费与师资问题是制约 A 大学戏曲通识教育可持续发展的核心瓶颈。一方面，学校在主流文体活动及其他艺术课程上投入较多，而戏曲类专项经费严重不足，实际开支却持续上升，目前主要依赖任课教师个人垫付，难以持久。另一方面，戏曲教育对师资要求极高，需兼备戏曲专业能力、理工科教学理解及活动组织协调能力。^[10]虽有一名符合条件的教师，但因未设专职岗位，仅能依靠其义务承担全部工作，这种依赖个人奉献的模式已难以持续。此外，学生戏曲社团也因缺乏稳定指导、经费支持及持续关注，面临规模小、传承困难等问题。

四、路径创新：A 大学近三年的实践成效与核心经验

面对上述挑战，A 大学并非被动应对，而是进行了一系列主动的探索与创新，形成了具有一定特色的实践模式，并取得了积极成效。

1. 构建以“实践参与”为核心的品牌课程

A 大学开设的《戏曲欣赏与演出实践》校级公选课，突破了传统戏曲课程偏重理论或单一技能训练的局限，确立了“在体验中学习、在参与中深化”的教学理念。课程设计开放综合，每学期围绕不同主题，搭建多元化实践平台，包括组织观摩专业演出、参观戏曲院团、承办“戏曲进校园”活动、策划戏曲专场晚会、举办校园戏曲文化节、游园会、学术沙龙、快闪和外景摄影等。学生依据兴趣与特长，可自主选择参与表演、主持、舞美、灯光、宣传、摄影、后期等台前幕后各类职能。这种“全方位、零距离、项目制”的沉浸式体验，使许多学生首次深度接触戏曲，激发浓厚兴趣。该课程每学期容量 230 人，选课常迅速满额，已成为全校热门优质通识课。

2. 探索“矩阵化”戏曲育人网络

为了突破单一课程在时间和影响力上的局限，A 大学正尝试构建一个有机联动的育人生态系统。将戏曲通识课程（教学主渠道）、学生戏曲社团（兴趣共同体与活动骨干）、教职工戏曲/表演协会（师生互动与资源补充）、校园文化建设项目（如“戏

曲传承基地”）、相关管理支撑部门以及各学院学生会的文艺活动等多个原本相对独立的板块进行整合。这种“矩阵化”网络旨在形成合力，让戏曲教育渗透到校园生活的更多场景与时段。

3. 打造特色校园文化品牌标识

A 大学巧妙借用清代著名戏曲理论家、生活美学家李渔（号“笠翁”）的文化 IP，创建了“笠翁村”系列品牌项目，包括：“笠翁村戏曲通识教育创新实践基地”、“笠翁村校园戏曲文化节”、“笠翁村戏曲游园会”等。这一富有文学意趣和辨识度的命名，不仅提升了活动的文化品位，更易于在学生中形成记忆点和归属感，将分散的活动凝聚成可持续积累的校园文化资产，逐步塑造出 A 大学在理工科高校戏曲美育领域的独特形象。

4. 拓展校际交流与行业影响力

通过积极组织学生团队参加省市及全国级别的大学生艺术展演、戏剧戏曲比赛，以及主动发起或参与校际间的戏曲社团交流演出、联合工作坊等活动，A 大学的戏曲教育实践开始走出校园，在全国数百所高校的戏曲爱好者社群中产生了一定的知名度与影响力。这种对外交流既拓宽了学生视野，也检验和提升了教育成果，同时为学校赢得了美誉。

五、结论与展望

综上所述，在理工科高校开展戏曲通识教育是一项重要且具挑战的系统工程。A 大学三年实践表明，其价值已获认可，可行性得到验证。核心经验在于：以学生为中心，强化实践参与；构建课程—社团—项目育人矩阵；注重品牌与文化建设。

要实现可持续发展，须推进制度化建设：学校应将其纳入整体规划，设立专项经费；设立跨学科美育岗位，构建多元师资体系；完善部门协同机制；支持学生社团可持续发展，建立传承机制。

唯有通过制度化建设，戏曲通识教育才能从“热门课程”发展为理工科人才培养体系中的文化基石，为培养科学与人文兼备的创新人才提供独特美育支撑。

参考文献

- [1] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 [M]. 北京: 人民出版社, 2022.
- [2] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见 [Z]. 2020-10-15.
- [3] 教育部. 切实加强新时代高等学校美育工作 [J]. 中国高等教育, 2019(12): 4-6.
- [4] 郑将来. 戏曲通识教育融入医学院校美育课程的价值研究——以厦门医学院“戏曲鉴赏”课程为例 [J]. 戏剧之家, 2025(9): 42-44.
- [5] 林籽辰. 江苏高校昆曲通识教育的普及现状与优化路径 [J]. 2025.
- [6] 周希正. 探究地方戏曲融于通识教育的模式 [J]. 戏剧之家, 2025(14).
- [7] 李剑丰. 浅议基础教育阶段的中国传统戏曲教育 [J]. 少男少女, 2025(6).
- [8] 赵怡涵. 推动人才与高校戏曲通识教育共同发展的价值意蕴与路径探索 [J]. 教育进展, 2024, 14(8): 1498-1505.
- [9] 周小青 [1]; 李明明 [1]; 师立军 [1]. 美育视角下普通高校戏曲通识教育实施路径探究 [J]. 戏剧之家, 2024(35).
- [10] 王晓雄; 柳孟盛. 娱乐化戏曲创编案例在戏曲通识教育中的引入 [J]. 宁波教育学院学报, 2024(1).