

以戏融教 以美润心：京剧文化育人的实践与创新

郭明丽

淮安市富士康实验小学，江苏 淮安 223001

DOI: 10.61369/ETR.2026200001

摘 要： 在倡导优秀传统文化、落实立德树人根本任务的时代背景之下，把戏曲艺术引进校园，让京剧走进小学，对于提高学生的文化自信、审美感知、艺术表现等综合能力都具有十分重大的意义。作为国粹的京剧有着其丰富多样的艺术表现形式和精彩的文化内涵，在小学美育以及跨学科学习中有着不可替代的作用。富士康实验小学立足于本校实际，抓住京剧艺术这个特色，通过创办校级京剧社团，打造“戏曲特色学校”，以此为载体探寻京剧特色教育与五类学科教学深度融合的路径方法，从而实现“以戏促学、以美育人”的目的。本文结合我校开展京剧特色社团建设、学科融合实践及未来发展等问题进行探索与分析。

关 键 词： 和合共生；京剧文化；小学教育；跨学科融合；美育育人

Integrating Education with Opera, Nourishing the Mind through Aesthetics: Practice and Innovation of Peking Opera in Cultural Education

Guo Mingli

Huai'an Foxconn Experimental Primary School, Huai'an, Jiangsu 223001

Abstract : Against the backdrop of promoting fine traditional Chinese culture and implementing the fundamental task of fostering virtue and cultivating people, introducing opera art into campus and popularizing Peking Opera in primary schools is of great significance for improving students' comprehensive abilities such as cultural confidence, aesthetic perception and artistic expression. As the quintessence of Chinese culture, Peking Opera boasts rich and diverse artistic forms and profound cultural connotations, holding an irreplaceable position in primary school aesthetic education and interdisciplinary teaching. Based on its actual conditions, Huai'an Foxconn Experimental Primary School takes Peking Opera as its distinctive feature. By setting up a school-level Peking Opera club and building an "opera-featured school", it explores effective ways to deeply integrate Peking Opera featured education with five major subjects, so as to achieve the educational goal of "promoting learning with opera and cultivating students with aesthetic education". This paper explores and analyzes the construction of Peking Opera clubs, interdisciplinary integration practices and future development of featured education in our school.

Keywords : harmonious coexistence; Peking Opera culture; primary education; interdisciplinary integration; aesthetic education and moral cultivation

一、厘清：京剧的文化意蕴与特质

京剧是中华民族精神与审美智慧在艺术领域的集中凝练，既是历史的沉淀，也是审美的创造，更是民族精神的镜像，承载着中华民族对真善美的追求与对生命意义的思考。具体表现在以下几方面：

1. 实现多重自我与生命本色。京剧通过角色的演绎，让演员在程式化表演中化身不同身份的人物，既有帝王将相的雄才大略，也有平民百姓的喜怒哀乐，在“扮演”中既展现了人性的多样面向，又回归对生命本真的探讨——无论身份高低，对善恶的抉择、对情义的坚守始终是共通的生命底色。

2. 浓缩传统文化与价值共识。京剧的经典剧目多以历史故事、道德寓言为蓝本，如《铡美案》中包拯的公正不阿彰显“义”，《四郎探母》中杨延辉的家国两难体现“孝”与“忠”

的张力，这些故事在唱念做打中将“仁义礼智信”等传统理念具象化，凝聚着中华民族共同的道德追求。

3. 融合虚实相生的哲学智慧。京剧不刻意追求对现实的复刻，而是以“写意”为核心，用虚拟动作替代实景，如“走圆场”代表长途跋涉、用象征性脸谱概括人物品性、用固定唱腔传递情感基调，这种“虚实结合”的表达既源于中国传统哲学中“形神兼备”的理念，也体现了对“意境”的极致追求。在有限的舞台空间里，创造出无限的想象与情感空间。

二、锚定：京剧的教育意涵与价值

京剧始终聚焦于“人”的情感与命运，无论是帝王将相还是平民百姓，角色的喜怒哀乐、挣扎与成长都被细腻刻画。它在展现个体命运的同时，往往折射出社会百态与人性本质，让观众在

欣赏艺术的过程中体悟人生哲理，实现情感的共鸣与心灵的启迪。而学校教育则关乎人的成长，京剧文化对于学校教育具有丰富的意涵，要将京剧文化进行教育现实性转化，可以从以下几个方面考量：

1. 脸谱化。脸谱是角色性格的“视觉符号”，是京剧写意艺术的重要体现。不同颜色代表着不同的性格特质，红色代表忠勇正直、白色象征多疑奸诈、黑色代表刚直公正、黄色多表现凶狠残暴。通过色彩和纹样区分善恶及性格，建立直观的认知，让抽象价值观变的生动可感。设计“我的品格脸”、角色扮演在互动中思考不同脸谱的生活具意，让价值观落地，使脸谱的艺术内涵不再是传统的视觉语言，而是小学生能理解能践行的价值观指引，让他们在感受美的同时，自然形成对真善美的追求。

2. 角色化。京剧的角色化像是一套成长小教材，需要生、旦、净、丑四个行当相互配合，缺了任何一个都不完整。在学习过程中引导孩子们注重体验与共情，分析角色，通过扮演某个或多个角色，与他人共同构成完整的角色生活，引导担当，戏里戏外明白“做好自己”的重要性。用孩子们能懂的角色扮演方式，既教他们认识传统，也帮助他们学会做人、学会合作，看懂多元的人，并学会包容理解差异。世界之大，无分对错，各有精彩。

3. 舞台化。舞台对于学生的价值及成长藏着许多看得见、摸得着的价值，不仅在于外在事物的内化，也在内在能力的外化。它存在教育的意义：一是自信表达；“被看见”会在学生心里悄悄种下“我能行”的底气。舞台只是小小的展示台，对于小学生而言，他们不必完美，舞台化自信表达从来不是表演的多专业，而是可以放开自己，哪怕带着小紧张小失误。二是多元选择；班级联欢会上、学校迷你小舞台中、区省市级赛事里不管舞台大小，角色是否重要，都认真对待，在团队配合中理解协作和尊重，对舞台心存敬畏感做最好的自己。

三、探寻：京剧文化与教育意涵“和合共生”的实践理路

（一）分阶课程体系：趣味传承与融合进阶

中小学京剧教学，要围绕学唱京剧唱段、欣赏和听懂京剧艺术，了解基本京剧知识的内容进行。根据学生的认知发展水平，我们构建分阶课程体系，适配学生发展规律，将京剧学习内容分层、分阶地融合在不同层次教学中，并通过跨学科的方式，将京剧文化与学科教育进行融合，不仅有助于学生对学科的理解，更能促进京剧文化的传承与创新。

1. 戏曲启蒙层：戏曲是中华优秀传统文化的重要载体，1-2年岁的孩子处于从幼儿向小学过渡的关键阶段，模仿能力强，好奇心旺盛，学习方式以具象思维为主，是京剧启蒙的最佳时间，从这个年龄让孩子接触民族瑰宝，埋下文化认同的种子。对于低年龄段的孩子，京剧启蒙不需要追求复杂的知识，更多的借助互动游戏及有趣地经典唱段，亲近这门艺术，产生兴趣。在教学中借《卖水》、《小放牛》等童谣化的唱段开展“身段模仿秀”游戏（兰花指、云手组合），激发学生兴趣、建立初印象；在“玩中学”

聚焦于戏曲基础知识的启蒙，把知识点藏进孩子们的游戏与互动中“在‘行当猜猜猜’中认识生、旦、净、丑，组织‘脸谱填色大赛’，感知脸谱颜色的含义。创设多种方式与情景让学生觉得京剧好玩、好看、好听，开启好奇之旅，愿意主动模仿，主动探究。

2. 认知深化层：认知深化层是思维变深变活的过程，学生从“单一的答案”到追求“多元理解”，也是京剧学习过程中从“模仿”到“思考为什么”，是由“知道表面”到“理解本质”的思维进阶。3-4年级的学生经过两年的学习与沉淀对于京剧知识有了一定的了解，认知能力也从具象思维过渡到抽象，模仿花旦的水袖时会主动思考背后的原因，花旦为什么甩袖，是情绪的表达的？发现京剧《大闹天宫》中孙悟空的多面，不单纯的用好与坏来评判人物。以及看包拯断案时的严肃，能体会公正背后的责任等等。这一阶段的学生将京剧学习主题化，比如关注“英雄叙事”主题，围绕《穆桂英挂帅》《沙家浜》等剧目，开展“剧本小导演”的实践活动，由学生自己完成设计角色调度、编写简单念白等内容，丰富学生对戏曲的认知。

3. 专业研修层：四年级的京剧普及学习，学生已从体验感知向初步掌握过渡，并且有了一定的兴趣和基础，可以进行更系统深入的京剧知识和技能的训练。但京剧的学习与技能训练不是为追求培养专业演员，而是通过积累学习和实践，让学生真正触摸到京剧艺术的专业内核，最终形成“知京剧、晓韵味、爱传承”的深刻文化认同和审美能力。具体做法在低年级开展“文化解码+技艺精进”，设置鉴赏各流派戏曲教学，开展“剧目全本排演”（如《霸王别姬》片段）、“戏曲历史长廊”课堂，让学生了解京剧和徽班进京、四大名旦之间的渊源故事。

（二）主题化学习内容：深度探究与实践创生

我校坚持打破学科壁垒，将京剧元素融入项目学习中，通过问题驱动，合作探究等方式，拆解京剧的历史脉络、艺术程式与文化符号，既动手绘制戏服纹样、编排微型剧目，又探讨传统艺术在当代的创新表达，让京剧从课本知识变成可触摸、能创造的生活体验，真正实现文化传承与学科素养的协同生长，实现京剧育人价值的最大化。

1. 实践探究：在具身体验中触摸京剧肌理

京剧的肌理对小学生而言就是那些程式化的身段，戏服道具、声腔气息等元素，承载着戏曲情感表达的内在纹理。首先，从感官入手，开放京剧行当道具室，让学生们直观感受戏服、道具这类实物，能触摸到戏服龙纹刺绣（彰显帝王的威严），能观察到马鞭的材质与重量（联想到执鞭的动作要领）等；其次，趣味互动身段模仿游戏，通过动作（云手时手臂的圆弧要尽量传递从容，小碎步传递着或急切或娇羞）让学生体会京剧圆融之美的精髓。最后，京剧的情感联结方面，结合故事理解动作背后的深意，而后以角色扮演代入。在“触道具、做动作、说心情”中，让京剧肌理的具身体验化为深度感知。

2. 创新表达：让传统艺术焕发当代生命力

创新表达意在保留传统肌理的核心理念下，加入当代视角。京剧与小学生接受的连接点在于贴近生活、互动性强、有趣生动

等方面。在教学中教师将传统京剧元素与现代媒体结合，AR 动画、短视频、与动漫元素结合设计新脸谱，让“老古董”动起来；京剧唱段趣味改编，保留字正腔圆的韵味，在自然的哼唱中接纳京剧的声腔逻辑，“与学生对话”；排演校园故事，与校园产生共振，演活孩子们的日常，这样传统艺术变成了“可用语言”。这种守正创新让学生愿意靠近、能够理解、主动参与，感受到传统艺术的活力，为传统艺术种下了传统可及文化可亲的种子，既守住了根又开得出新花。

（三）长效管理保障机制：专业引领与协同赋能

我校的京剧社团是传承国粹，开展特色的桥头堡，从2018年成立时的12人，壮大到现在30人这样一个较为稳定梯队，六年间戏曲社团的老教师们带领着学生刻苦钻研，精品节目层出不穷：戏曲《粉墨春秋》《卖水》《梁红玉》《霸王别姬》《璀璨梨园》，分别获得了区市级艺术节的一等奖，2024年戏曲课本剧《梅兰芳蓄须》获淮安市级艺术节特等奖、江苏省级一等奖。这些好成绩的取得得益于蔡振华校长“全体普及+部分专业培养”并行的理念，让所有同学都能接受京剧文化基础学习，同时对有兴趣、有潜质的学生进行有针对性的专业化培养，让传统文化的种子在孩子们心中生根发芽，从“初识”到“知晓”再到“喜爱”，最终形成“知京剧、晓韵味、爱传承”的阶梯式的文化认同。

1. 专业引领。外聘长荣大剧演员汪静、徐兴童、武自强、马强为常驻导师，定期开展“程式化教学”（如唱腔发声、身段规范），每周2个课时，实行分组指导和互帮互带，并注重教师日常跟班学习，科学规划团员梯队培养，保证传承艺术的精

品性。

2. 校师协同。学校音乐教师深度参与社团的平时排练管理、学生组织协调及与专业教师对接教学内容。既保障社团的专业性，又可带动本校教师的专业成长，为社团的发展保驾护航，使其在传承中持续焕发活力。

3. 梯队建设。创立“戏曲小先生”，让高年级骨干成员结对低年级师弟师妹，以“传帮带”的方式巩固知识、强化责任心，调动起社团内部的活力和动力。

4. 成果辐射。学习多方面搭建平台发挥学校京剧特色文化的影响力。如：建好“戏曲文化长廊”（动态更新学生作品）、“戏曲广播电台”（学生自主播音），并结合升旗仪式、开学典礼等活动，在大型校内外舞台上进行戏曲展示活动，不断提高师生和家长群体的认知度和影响力，提高师生、家长的自豪感和文化认同感；开展“家长开放日戏曲专场”及“亲子剧本创作赛”活动，增强家长体验感与家庭文化认同；联合地方电视台做“校园戏曲风采”专题，通过短视频平台晒出学校成果，传播优秀传统文化。

综上，以京剧社团项目为翼，构建系统化课程体系、打造专业化师资队伍、开展创造性学科融合（音体美语文的深度融合）、采用跨学科协调行动策略（项目化学习、同课异构、多元评价）等方式，带领学生们感悟“唱念做打”。“以戏促学”和“和合共识”的新尝试，让学生在丰富多彩的主题化学习当中充分感受京剧的独特魅力，并在心中种下一颗对戏曲文化的传承之种，为传统文化注入“少年力量”。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.《义务教育艺术课程标准》北京：北京师范大学出版社.(2022).
[2] 中华人民共和国教育部.《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》北京：人民教育出版社.(2021).
[3] 李瑞环.《京剧艺术与青少年教育》[M].上海：上海教育出版社.(2008).
[4] 张玄.《梨园娃娃戏曲绘本系列》[M].上海：上海教育出版社.(2024).
[5] 刘佳.《我们的国粹·京剧故事》[M].天津：新蕾出版社.(2022).
[6] 庄永平.《青少年学戏曲》[M].上海：上海音乐出版社.(2001).
[7] 王蔷.《跨学科主题学习实践指导丛书》[M].北京：北京师范大学出版社.(2022).
[8] 许华,陈晓均.小学跨学科教研实施路径与策略[J]基础教育课程.2023(05):16-23
[9] 朱雯笛.中小学“戏曲进校园”实践困境与长效机制构建[J].教育理论与实践,2023,43(17):62-64.
[10] 付桂生.文化自信视域下戏曲校园美育的价值与时代意义[J].齐鲁艺苑,2023(05):119-124.