

特殊教育中传统戏曲的适应性转化路径研究

李碧萱

云南特殊教育职业学院, 云南 昆明 650504

DOI: 10.61369/SDME.2026090002

摘 要 : 传统戏曲是中华优秀传统文化的核心载体之一, 兼具艺术价值、美育价值与育人价值, 将其融入特殊教育教学体系, 是丰富特殊教育课程内容、完善特殊学生美育体系、促进特殊学生身心康复与社会化发展的重要举措。目前我国特殊教育美育教学正在不断深化改革, 素质教育理念全面落地, 但是传统戏曲在特殊教育课堂上的应用还存在一些问题, 不能真正发挥戏曲艺术的育人作用。本文主要从特殊教育中传统戏曲教学应用现状入手, 深入分析了特殊教育中传统戏曲适应性转化的教学意义, 并对特殊教育中传统戏曲的适应性转化教学路径进行了深入探讨, 希望能够推动特殊教育美育教学的高质量发展。

关 键 词 : 特殊教育; 传统戏曲; 适应性转化; 教学路径

Research on the Adaptive Transformation Paths of Traditional Opera in Special Education

Li Bixuan

Yunnan Vocational College of Special Education, Kunming, Yunnan 650504

Abstract : Traditional opera is one of the core carriers of excellent traditional Chinese culture, integrating artistic value, aesthetic education value, and educational value. Integrating it into the special education teaching system is an important measure to enrich the curriculum content of special education, improve the aesthetic education system for students with special needs, and promote their physical and mental rehabilitation and social development. At present, the reform of aesthetic education in China's special education is constantly deepening, and the concept of quality-oriented education has been fully implemented. However, there are still some problems in the application of traditional opera in special education classrooms, which prevent it from truly exerting the educational function of opera art. Starting from the current situation of the application of traditional opera teaching in special education, this paper deeply analyzes the teaching significance of the adaptive transformation of traditional opera in special education, and conducts an in-depth exploration of the teaching paths for such adaptive transformation. It is hoped that this research can promote the high-quality development of aesthetic education teaching in special education.

Keywords : special education; traditional opera; adaptive transformation; teaching paths

引言

随着我国特殊教育事业的不断发展, “全人教育” “融合美育”的教学理念逐步深入人心, 特殊教育已经不再局限于基础文化知识教学与身心康复训练, 更加注重学生审美素养、情感认知、社交能力、健全人格的全方位培育。因此, 在文化传承与教育提质的双重背景下, 将传统戏曲融入特殊教育课堂, 推进戏曲艺术的适应性转化, 已经成为特殊教育美育创新发展的重要方向。

一、特殊教育中传统戏曲教学应用现状

当前, 我国特殊教育美育课程体系正在不断完善, 大多数特殊教育学校已经开设了美术、音乐、律动等艺术类课程, 而且部分学校也开始尝试把传统戏曲元素融入日常教学和校园活动中, 打破了特殊教育美育课程形式单一、内容固化的问题, 为戏曲艺术赋能特

殊教育打下了初步的教学基础^[1]。但是从整体的发展情况来看, 传统戏曲在特殊教育中还处在初步的探索阶段, 并没有形成系统的、标准化的、适应的教育体系, 教学实践当中存在一些需要解决的问题, 整体教学质量以及育人效果未能达到预期的目的。具体来说, 第一, 戏曲教学内容的适应性不足^[2]。目前特殊教育课堂所用的戏曲教学内容, 大部分都是直接使用普通学校的戏曲教学素材, 没有

考虑到特殊学生身心障碍的特点、认知能力、学习规律等各方面因素。同时,传统戏曲文本用词华丽、剧情繁复,其中包含了许多历史资料、戏曲的行当和一些戏曲的行当表演方法等,对那些特殊学生而言,他们很难去体会戏曲里蕴含的深层文化意蕴和剧情发展的逻辑过程^[9]。第二,现有的戏曲内容缺少难度梯度,没有针对不同的障碍类型、不同的能力层次的学生进行分层设计,教学内容雷同,不能满足学生个性化学习的需求。第三,戏曲教学模式存在固化单一的问题,缺乏针对性的教学方法。多数特殊学校的戏曲教学仍沿用传统的灌输式教学模式,主要以教师播放戏曲视频、简单讲解戏曲知识、带领学生模仿动作为主,整体教学过程枯燥机械,缺乏互动性、体验性与趣味性^[4]。

二、特殊教育中传统戏曲适应性转化的教学意义

(一) 丰富特殊教育美育课程体系,完善素质教育教学架构

美育是特殊教育素质体系的重要组成部分,是落实特殊学生全面发展教育目标的核心内容。传统戏曲经过千年发展,积淀了深厚的文化底蕴和丰富的艺术形式,涵盖服饰美学、肢体美学、音乐美学、文学美学等多元美育内容,能够全方位、多角度地为特殊学生提供审美熏陶^[5]。因此,对传统戏曲进行适应性转化,能够帮助教师结合特殊教育的教学规律与学生特点,进一步简化复杂的戏曲知识、拆分专业的戏曲技艺、提炼通俗的戏曲美学元素,使他们能够将其转化为适配特殊课堂的教学内容,从而有效补充特殊教育美育课程资源,有效打破传统美育课程的局限性^[6]。同时,戏曲适应性转化教学能够帮助教师构建复合型美育教学模式,通过改变特殊教育美育重技能、轻素养的教学倾向,进一步完善特殊教育素质教育的教学架构,从而推动特殊美育教学从单一技能训练向综合素养培育转型,最大程度上提升特殊教育美育教学的专业性与丰富度。

(二) 适配特殊学生身心发展规律,助力学生康复与成长

特殊学生因身心障碍,普遍存在感知能力薄弱、情绪调节能力差、肢体协调性不足、社交沟通困难、认知发展迟缓等问题,常规的文化教学很难有针对性地改善学生的身心缺陷。而经过适应性转化的传统戏曲教学,其教学内容具备直观性、趣味性、重复性、舒缓性的教学特点,高度适配特殊学生的身心发展规律,能够实现美育教学与身心康复的深度融合^[7]。转化后的戏曲教学剔除了高难度的唱念技巧,保留了身段、手势、步态等简单舒缓的肢体动作。学生在模仿练习的过程中,能够有效锻炼肢体协调性、肢体控制力与身体平衡能力,这对于特殊学生的肢体康复训练也能够起到良好的辅助作用^[8]。另外,戏曲集体练习、分组表演的教学形式,能够引导学生主动参与互动、配合协作,逐步克服社交恐惧,从而提升他们的沟通表达与团队协作能力,全方位助力特殊学生身心康复与健康成长。

三、特殊教育中传统戏曲的适应性转化教学路径

(一) 立足学生认知特征,分层优化戏曲教学内容

教学内容的适应性转化是传统戏曲融入特殊教育的基础,教

师要从不同类型、不同能力层次的特殊学生认知特点、学习能力、身心需求出发,改变传统的标准化、专业化戏曲教学内容,坚持简化、适配、实用、育人原则,对戏曲内容进行分层筛选、拆解和重构,从而创建出适合特殊课堂的校本化戏曲教学内容体系^[9]。一方面,教师需要对不同的障碍类型的学生进行内容精准匹配。对听障学生而言,教师需要弱化戏曲唱腔、台词等听觉相关的教学内容,突出戏曲的视觉美学和肢体艺术。比如,教师可以选择身段优美、动作规范、造型鲜明的戏曲选段,并提取手势、台步、身段、造型等可视化的教学内容,使用色彩鲜艳的脸谱、服饰、道具进行教学,以此通过视觉感知和肢体训练达到美育育人的目的^[10]。对智障学生来说,要完全放弃复杂的历史背景、戏曲理论、专业术语,选取剧情简单、主题积极、节奏明快、善恶分明的经典小故事戏曲片段进行教学。教师可以将教学内容拆解成单个简单的动作、短句的旋律、基础的造型,降低认知和学习难度。另一方面,就是构建分层梯度化的教学内容。根据特殊学生能力差异大的特点,教师需要把戏曲教学内容分为基础层、提升层、拓展层三个梯度^[11]。基础层以感知体验为主,使学生认识戏曲道具、脸谱色彩、基本造型,从根本上感受戏曲节奏和美感;提升层以简单模仿为主,引导学生学习基础戏曲动作、简单的肢体组合,使他们能够完成简单的肢体展示;拓展层以创意表达和文化感知为主,教师可以引导能力较强的学生完成简单的片段表演、戏曲彩绘、道具制作等创意活动,使他们能够更加深入理解戏曲故事所包含的德育内涵^[12]。

(二) 创新适配性教学模式,打造沉浸式戏曲课堂

根据特殊教育传统戏曲教学模式固化、互动性差、适配性低的特点,教师可以从特殊学生具象思维、注意力差、主动性不强的学习特点出发,创新出多元化的、体验式、互动式的适应性教学模式,从而不断提高课堂教学的趣味性和实效性。在教学实践过程中,教师可以引用情境沉浸式教学模式^[13]。根据戏曲教学内容,教师可以利用多媒体设备、简易道具、场景布置来创建适合的戏曲教学情境,以动态戏曲视频、古风背景音乐、戏曲道具展示、实景氛围营造等形式全方位调动学生的视觉、听觉感官,使学生身临其境地感受戏曲艺术的魅力。而针对特殊学生注意力难以集中这一问题,教师可以把枯燥的知识讲解变成生动的情境体验,用故事导入、道具探秘、造型欣赏等趣味方式吸引学生的注意力,调动学生学习的兴趣和课堂的参与积极性。同时,也可以推行小组互助式教学模式^[14]。根据特殊学生能力差异性特点,教师需要将不同能力层次的学生进行合理的分组,让能力较强的学生带动能力薄弱的学生参与练习、展示与互动,在小组合作、互帮互助的过程中,为学生创造社交沟通、协作互动的机会,同步实现戏曲学习、社交训练与心理疏导的多重教学目标。

(三) 完善教学保障体系,筑牢戏曲转化教学根基

传统戏曲在特殊教育中实现适应性转化离不开完善的教学保障体系支撑。因此教师需要创建系统化、规范化、长效化的教学保障体系,保证戏曲美育教学的高质量开展。第一,要加强专业化复合型教师队伍的建设。就特殊教育戏曲教师师资缺乏的问题,学校需要开展专项师资培训,引导现有的特殊教育美育教

师、康复教师学习传统戏曲基础知识、简易表演技巧和艺术美学知识，不断提高他们的戏曲艺术素养^[15]。同时，也要聘请专业的戏曲从业者对特殊教育适配教学进行培训，指导戏曲教师掌握特殊学生身心特点、教学方法和课堂管理技巧，以此培养出既有特殊教育专业能力又有戏曲教学能力的优秀教学力量。第二，创建校地合作、校企合作平台。学校需要联合本地戏曲院团、艺术院校组建校外师资库，不定期开展入校授课、教研指导、教学交流活动，充实师资力量。第三，创建校本化适应性戏曲教学资源。根据不同特殊学校学生的特点和教学实际情况，学校需要组织骨干教师、戏曲专家一起编写出适合特殊教育需要的戏曲校本教材。同时，教师要根据不同的障碍类型和学生的能力层次制定教学内容、教学目标、教学流程以及实训任务，并且制作简易戏曲道具、教学课件、示范视频等教学资源，创建出标准化的、适应

性强的、可以落地的教学资源体系，解决目前教学资源匮乏、缺乏针对性的问题。

四、结论

传统戏曲融入特殊教育并进行适应性转化教学，是新时代特殊教育美育改革创新 的必由之路，同时也是传承中华优秀传统文化、促进特殊学生全面发展的重要途径，具有十分重要的教育价值。特殊教育视角下的传统戏曲适应性转化，核心是立足特殊学生的身心障碍特点、认知规律与学习需求，以“适配、育人、康复、传承”为核心目标，对传统戏曲的教学内容、教学模式、教学体系进行全方位、针对性的改造与重构，从而全面提高特殊学生的综合素养。

参考文献

[1] 戴红梅. 沉浸式体验：传统戏曲的传承与发展新路径 [J]. 中华优秀传统文化研究, 2025, (2):189-204.

[2] 车荣晓, 梁斐, 戚静, 等. 特殊教育专业复合型人才培养创新路径研究 [J]. 潍坊学院学报, 2025, 25 (6):77-81+112+2.

[3] 刘子歆. 新时代视阈下传统戏曲课程实施探究——以江苏梆子为例 [J]. 剧影月报, 2025, (6):37-38.

[4] 郑先丹. 以美育人、以文化人：传统戏曲在小学音乐美育中的价值与实践 [J]. 魅力湖南, 2025, (6):13-15.

[5] 吕思清. 传统戏曲文化在小学音乐课堂中的渗透策略探究 [J]. 中华活页文选 (传统文化教学与研究), 2025, (18):148-150.

[6] 孙敏. 国际中文教育中传统文化输出路径研究——以《牡丹亭》为例 [J]. 雨露风, 2025, (9):78-80.

[7] 李健. 高职院校传统戏曲教育的现代化转型策略 [J]. 戏剧之家, 2025, (22):53-55.

[8] 扈莉. 产教融合背景下高职特殊教育专业校企协同育人模式创新研究 [J]. 齐齐哈尔高等师范专科学校学报, 2025, (4):1-5.

[9] 陈泰立. 融合教育背景下特殊高职“普特融合”育人模式研究 [D]. 云南师范大学, 2025.

[10] 陈星宇. 高职院校特殊教育专业艺术类课程建设探究 [J]. 现代职业教育, 2025, (8):113-116.

[11] 倪飞. 传统戏曲文化在高职院校中的传播路径研究 [J]. 新传奇, 2024, (37):66-68.

[12] 李艳霞. 融合教育背景下高等特殊教育督导评价体系探索 [J]. 广州城市职业学院学报, 2024, 18 (2):95-100.

[13] 张瀚文. 特殊教育教师培训质量评价研究 [D]. 西南大学, 2023.

[14] 王晓. 中高职院校戏曲专业教学模式的创新研究 [J]. 戏剧之家, 2022, (18):60-62.

[15] 王珊. 新媒体视域下高职院校戏曲文化的传播研究 [J]. 剧影月报, 2022, (1):45-47.