

非遗文化融入戏剧美育多元课堂的艺术思政探索 ——以泰山皮影为例

李文博, 朱宸珺, 李博文

泰山学院, 山东 泰安 271000

DOI:10.61369/ECE.2026060013

摘 要 : 本研究以泰山皮影为核心研究样本, 聚焦非遗文化融入戏剧美育多元课堂的艺术思政创新路径, 针对当前传统美育存在的文化内核缺失、价值传递与审美体验脱节等现实问题, 从内容转化、场景搭建、跨学科融合等维度展开系统性探索, 挖掘泰山皮影技艺体系中潜藏的思政育人元素, 构建适应当代教育规律的融合教学模式, 既为泰山皮影的活态传承拓展了校园场景新路径, 也为新时代戏剧美育实现审美提升与价值引领的双重育人目标提供了新的实践参照。

关 键 词 : 非遗文化; 戏剧美育; 艺术思政; 泰山皮影

Exploration on Artistic Ideological and Political Education of Integrating Intangible Cultural Heritage into Diversified Drama Aesthetic Education Classrooms—Taking Mount Tai Shadow Puppetry as an Example

Li Wenbo, Zhu Chenjun, Li Bowen

Taishan University, Tai'an, Shandong 271000

Abstract : Taking Mount Tai shadow puppetry as the core research sample, this study focuses on the innovative path of artistic ideological and political education by integrating intangible cultural heritage into diversified drama aesthetic education classrooms. In view of the practical problems existing in traditional aesthetic education, such as the lack of cultural connotation and the disconnection between value transmission and aesthetic experience, this paper conducts systematic exploration from the dimensions of content transformation, scene construction and interdisciplinary integration. It excavates the ideological and political educational elements embedded in the technical system of Mount Tai shadow puppetry and constructs an integrated teaching mode adapted to contemporary educational laws. The research not only expands a new campus path for the living inheritance of Mount Tai shadow puppetry, but also provides a new practical reference for contemporary drama aesthetic education to realize the dual educational goals of aesthetic improvement and value guidance in the new era.

Keywords : Intangible Cultural Heritage; drama aesthetic education; artistic ideological and political education; Mount Tai Shadow Puppetry

引言

在创新性发展的时代背景下, 非遗和校园美育的融合进入了新时代育人体系建设的新的发展方向。其中, 泰山皮影是极具地域特色的国家级非物质文化遗产, 不仅有沉淀数百年的本土文化记忆, 还有多样的表演技艺, 独特的声腔体系, 更有深厚的精神内涵, 以此将来将戏剧美育进行创新升级, 带去天然的优质载体^[1]。现如今, 传统戏剧美育课堂普遍存在文化根脉不足, 思政元素融入生硬等实际问题, 本研究以泰山皮影作为案例, 深入探索非遗文化和戏剧美育融合下的多元课堂艺术思政路径, 以此来更好地建立起兼具文化底色与育人温度的现代美育体系, 整理出可以参考的实践思路, 使更多的人加入研究非遗文化的行列当中, 促进泰山皮影文化的全面发展。除此之外, 在实践探索中同步兼顾审美能力培养与文化认同构建, 既填补传统课堂的内容短板, 也为同类非遗项目融入校园育人体系提供可复制的轻量化参考路径^[2]。

一、非遗文化融入戏剧美育多元课堂的艺术思政探究的意义

（一）重构美育思政边界逻辑，搭建文化浸润育人体系

非遗文化融入戏剧美育多元课堂的艺术思政探究，会深度重构传统育人逻辑，完成价值升级。其中不仅包括打破美育与思政长期存在的边界壁垒，还包括文化传承的深层基因注入艺术教育的核心脉络，从而使教师不再把审美培养与价值引导分开成两个独立教学环节，而是以非遗文化做天然的连接纽带，让审美感知的过程自然承载精神涵养的功能。教师的这种融合不仅跳出了固有的局限性，也规避了思政教育中空泛说教的常见问题，让文化根脉的滋养贯穿戏剧美育的全流程，在潜移默化中浸润学生的精神世界，从而更好地给新时代构建更具文化底色的育人体系带来全新的理论^[9]。

（二）依托戏剧美育沉浸属性，深化青年文化认同培育

非遗文化融入戏剧美育多元课堂的艺术思政探究，拓展了构建学生群体文化认同的新路径。教师依托戏剧美育特有的沉浸式体验属性，将非遗文化里沉淀的民族精神与集体记忆，还有人文追求，转化成可以感知，可以共情的教育内容。教师不是靠单向的知识传递建立文化认知，而是依靠审美体验让学生感受，从而使他们在艺术实践中自然建立和本土文化的情感联结^[4]。这种方式跳出表层文化符号传播的局限，触及文化精神内核的传递，帮助学生在审美体验中逐步生成对自身文化根脉的深层归属感，并在文化自信培育当中找到有情感温度的实现路径，也让代际文化传承有了更活跃的群体参与。

（三）激活非遗当代传承活力，探索文化转化创新路径

非遗文化融入戏剧美育多元课堂的艺术思政探究，探索了中华优秀传统文化的当代转化机制。它以戏剧美育的多元课堂传播与转化非遗文化，让非遗文化可以在当代学生的语境下实现活态传承。教师不再将非遗看成仅供保护的静态文化标本，而是将艺术思政的创新逻辑，激活它在当代育人场景里的生命力，这种探索打通了非遗传承与当代学生文化语境之间的阻隔，让古老的文化基因适配新时代的教育场景，在艺术创作与审美实践中完成创造性的当代转译^[5]。它给非遗文化的可持续传承拓展了全新的发展维度，还给中华优秀传统文化融入现代教育体系，实现文化价值的当代延伸给出可参考的创新思路。

二、非遗文化融入戏剧美育多元课堂的艺术思政探究的策略——以泰山皮影为例

（一）深挖技艺内核思政元素，构建分层递进的内容转化体系

教师在泰山皮影进入课堂做内容建设时，首先要跳出单纯技艺传授的局限，系统性梳理皮影艺术沉淀数百年文化根脉中潜藏的思政内涵，把地域文化精神，传统艺术品格和当代育人要求适配到位，纠正以往非遗美育里重形式轻内核的普遍问题。其次，教师不能把皮影的雕刻技法，唱腔特点和表演范式当成孤立的知

识点做碎片化灌输，而是要把每一项技艺细节背后承载的文化逻辑进行拆解，做成适配不同学习阶段的梯度教学模块^[6]。其中，教师先做最基础的光影审美感知，再慢慢让学生体悟技艺背后代代坚守的匠人精神，最后引导他们理解泰山地域文化的精神内核。教师在整个内容转化过程应全程遵循美育浸润的基本规律，这样才能够使思政元素完全融入戏剧美育的审美体验，不会出现内容和价值脱节的生硬问题。教师通过这样的方式，不仅能够使学生一步步接触皮影艺术的每一个环节，还能够使他们提升审美能力，得到思想层面的滋养，最终会从被动接受知识，转向主动建立文化认同，从而使整个课堂的艺术思政有了扎实的内容依托^[7]。

（二）打破传统课堂空间边界，打造沉浸式参与式教学场景

教师用泰山皮影独有的艺术特性，重新搭建传统戏剧美育课堂的整体空间，从而使教学活动不用完全固定在教室舞台当中，全方位地打通不同功能场景的物理阻隔和认知差异，搭建出覆盖感知，体验，创作和展示全环节的立体教学空间。教师可将皮影艺术的光影特质和当代空间设计理念结合，从而使做出的体验场景既有传统民俗质感，又符合现代审美，使学生走进空间那一刻，就能自然融入皮影艺术营造的独特文化氛围，以往面对非遗艺术的距离感会渐渐消失^[8]。教师在教学过程中，将原来单向灌输的讲授模式改变，把泰山皮影“十不闲”表演艺术的核心逻辑调整为课堂互动的基本框架，让每一位学生都能以不同角色参与所有教学环节。学生亲手触摸经过数十道工序打磨的皮影材质，尝试基础的影人操控技巧，感受本土特色声腔韵律，会慢慢和这门古老艺术建立直接的情感联结，原本只留存在遥远记忆里的非遗文化，会变成他们可以亲身参与和亲身感受的日常体验^[9]。

（三）融合多门类艺术表达形式，拓展跨学科美育融合路径

教师可将泰山皮影融入多门类艺术的表达形式当中，从而更好地促进其全方位的发展。其中，教师将皮影艺术的独特美学特质和戏剧美育的多元维度充分融合，搭建更开放与包容的跨学科教学体系。教学不会把皮影戏当成单一的传统戏剧品类分开讲授，会提取它光影叙事，剪纸风格造型和本土民间声腔表达等核心艺术元素，还会将当代戏剧的肢体表达，舞台视觉设计，声音即兴创作等内容有机融合，让传统非遗的艺术基因自然融入现代戏剧美育的话语体系当中，解决不同艺术内容简单拼接的生硬感。这种跨学科融合，全程以泰山皮影的核心美学精神为线索，重新梳理不同艺术模块之间的内在关联，让学生在多元艺术实践中，看懂泰山皮影和其他皮影流派的不同特点，也能在跨门类的创作实践中得到更饱满的审美感受，最终形成有深厚文化根脉，也有开阔当代视野的完整艺术认知，从而摆脱传统戏剧美育内容同质化的局限^[10]。

（四）搭建双师协同教学机制，完善传承与育人的能力支撑

建立非遗传承人和在校美育教师长期深度协同的双师教学体系，系统性解决传统非遗口传心授的传承模式与现代学校教育体系之间的适配性问题，使艺术思政得到全面发展。非遗传承人不仅是课堂上偶尔出现的临时特邀嘉宾，在校美育教师也不用完全脱离皮影核心技艺的一线实践，这里要搭建长期稳定的完整工作机制，覆盖协同备课，共同授课与课后复盘。双方各自发挥自身

优势，传承人负责把皮影核心技艺细节和原生文化内涵传递出去，美育教师负责把这些内容转化成符合当代学生认知规律的系统化教学环节。双方长期配合推进，从而更好地找到适配不同学习群体的分层教学方案，慢慢形成一套完整保留泰山皮影核心艺术的精髓，也符合现代戏剧美育教学逻辑的标准化教学体系。非遗传承积累数代的鲜活经验，可以和学校美育沉淀多年的系统方法形成互补，在师资根源层面保障艺术思政的整体育人质量。

（五）打通线上线下传播链路，延伸课堂育人的长效影响

教师可围绕泰山皮影的当代创新传播展开课堂教学，把课堂教学的影响力推出封闭的校内空间，拓展进更广阔的社会文化场景，从而更好地搭建课上学习，课后实践创作和社会多渠道传播的全面育人流程。教学成果的最终呈现不局限在校园内部的小型汇报演出，而是引导学生把课堂上学到的皮影艺术元素，与自己 对当代生活的真实观察相结合进行创作，让产出的作品既保留传统皮影的美学特点，也适当加入了自己的独立思考。同时依托各类线上线下传播渠道，给这些源自课堂的创作作品开拓更大的展示空间。完整的实践流程使学生不再是非遗文化的被动学习者与浅层体验者，而是变成传统文化当代创新传播的主动参与者与核

心创作者。作品创作与对外传播的全流程实践使学生们能够对非遗文化的当代价值有更深入的理解，课堂上初步建立的文化认同，会慢慢转变成长期主动传播文化的行动，最终让美育育人的效果能长期延续，使泰山皮影这门古老的非遗艺术也能在年轻群体的传播当中长出全新的时代生命力。

三、结束语

非遗文化与戏剧美育多元课堂的融合探索，从来不是对传统艺术符号的简单挪用，而是让沉淀了数百年的文化根脉在当代校园场景里完成自然生长的过程。以泰山皮影为载体展开的艺术思政实践，既让这门带着岱宗汶水独特气质的古老光影艺术，在年轻群体的亲手操控与沉浸式体验中跳出了静态保护的局限，也为校园美育跳出空泛的技能训练、找到扎实的文化落点提供了全新可能。未来这类双向赋能的融合实践还将持续延伸，让更多藏在时光里的非遗技艺，成为滋养青年精神世界的鲜活养分，最终实现文化活态传承与育人质量升级的双向共赢。

参考文献

[1] 任佳. 交叉与融通：非遗艺术的当代传播发展研究——以江苏传统戏剧为例 [J]. 红河学院学报, 2025, 23 (6): 25-30.

[2] 谭冰. 戏剧教育在湖湘非遗文化传承中的作用——以花鼓戏进课堂为例 [J]. 戏剧之家, 2025, (29): 74-76.

[3] 孟翀, 佟焯楠, 于梦琪. 从“观看”到“参与”：沉浸式·非遗戏剧的创新传播路径——以二人转主题沉浸式文旅演艺作品《戏韵关东》为例 [J]. 新传奇, 2025, (22): 47-49.

[4] 李沐蓉. 互动仪式链视域下中国传统戏剧类非遗题材纪录片影像创作研究：兼论毕业设计《深山里的傩舞战歌》[D]. 贵州师范大学, 2025.

[5] 黄虎. 非遗“研培计划”赋能传统戏剧传承的经验、启示与再认识——以陇东学院皮影戏研培为例 [J]. 中国非物质文化遗产, 2025, (3): 31-37.

[6] 张释予, 张慧媛. 传统戏剧类非遗在当代的传承发展研究——以信阳花鼓戏和皮影戏为例 [J]. 文化创新比较研究, 2025, 9 (12): 57-61.

[7] 刘翠翠. 景区引入非遗的模式及运营情况——以“只有河南·戏剧幻城”为例 [J]. 文化月刊, 2024, (S1): 73-75.

[8] 孙菲阳. 新媒体语境下非遗传播创新研究：以民间戏剧“呼图格沁”为例 [D]. 沈阳建筑大学, 2024.

[9] 董赫男, 蔡彦沁, 蔡双悦. 传统非遗工艺在戏剧影视服装中的应用研究——以非遗绒花和掐丝珐琅为例 [J]. 纺织报告, 2024, 43 (6): 85-87.

[10] 侯超. 大数据背景下非遗档案保护对策研究——以河南民间戏剧为例 [J]. 黑龙江档案, 2024, (2): 18-20.