

锡剧文化融入高校美育的价值意蕴发掘

廉颖华

无锡商业职业技术学院 江苏无锡 214153

摘 要: 锡剧作为国家级非物质文化遗产的代表性项目和典型戏曲剧种,其曲调优雅抒情,生活气息浓厚,别具江南水乡风韵,是吴文化宝库中的珍贵财富。将此地域性非物质文化遗产融入高校美育具有多方面的重要作用。本文旨在通过多种科学研究方法,深入挖掘地方性非遗锡剧的特点以及其与高校美育的适配性,寻找两者之间的契合点,并尝试从文化记忆理论、布鲁纳的教育文化观、杜威的教育即生活、本土知识理论和具身认知理论等视角,探析锡剧文化与高校美育融合的价值意蕴与模式创新。

关键词: 锡剧; 高校美育; 非遗; 融合

教育部办公厅、中共中央办公厅等部门于2019-2023年相继出台《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》《高等学校公共艺术课程指导纲要》《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》等系列文件,明确将美育作为教育事业的重要组成部分,要求加强经费保障、搭建资源平台、优化师资结构,以促进德智体美劳全面发展。随着社会文化的发展,人们对非物质文化遗产日渐重视。而将地域性非遗融入美育体系,既能通过展示本土文化独特魅力增强学生的文化认同与传承责任感,又能借助多元艺术形式,丰富美育课程内容,拓宽学生审美视野。这种融合既为非遗活态传承构建了高校阵地,也通过文化浸润提升学生艺术素养,实现以美育人、以文化人的教育目标,助推传统文化创新与人才综合素质培养的双向赋能。

一、锡剧戏曲文化与高校美育

锡剧作为吴越文化瑰宝,发源于无锡、常州,原名“滩簧”,2008年入选国家级非遗名录,位列“华东三大剧种”。其艺术特色鲜明,从语言韵律到音乐体系,全方位展现江南特有的抒情气质与人文肌理,承载着地方民俗传统、社会风貌和价值观念,堪称地域文化活态传承的经典范本,展现出不可替代的美育价值。而高校美育的核心目标,正是通过艺术与审美教育,提升包括审美素养、人文精神和创新能力的学生的综合素质,培养全面发展的人才。锡剧文化与高校美育之间存在着深刻的内在联系。

(一) 价值导向: 文化记忆理论

扬·阿斯曼的文化记忆理论指出,集体记忆通过文化

形式传承更新。锡剧作为江南非遗戏曲,承载着吴越地区的民俗传统与历史积淀,是文化记忆的鲜活载体。其方言唱腔、经典剧目及伦理表达,构成地域文化认同的符号系统。高校美育通过引入锡剧教学,使学生深度参与文化记忆的存储与解码:一方面,以艺术实践激活传统戏曲的当代阐释,促进非遗活态传承;另一方面,在审美体验中建构文化认知逻辑,推动地方文化基因转化为学生的价值认同。

(二) 目标参照: 布鲁纳“教育文化观”

布鲁纳“教育文化观”认为,文化是促进心灵成长和成型的模具,也是教育的内容,是通过教育手段实现文化对人的心灵的塑造。个体在成长的过程中不断加深对周围环境的认识,逐渐融入文化,思维方式和技能也会有相应的发展,养成适应社会需要的能力和性格。也就是说不同的文化会对个体思维方式和性格有不同方面和层级的强调。锡剧是一种艺术,也是一种文化。作为戏曲文化一种,它可以丰富高校美育课程的内容和形式,为学生提供多样化的艺术学习选择,促进学生全面而有个性发展,实现对心灵的塑造。

(三) 内容依据: 本土教育理论

本土知识是由本土人民在自己长期的生活和发展过程中所自主生产、享用和传递的知识体系,与本土人民的生存和发展环境(既包括自然环境也包括社会和人文环境)及其历史密不可分,是本土人民的共同精神财富,是一度被忽略或压迫的本土人民实现独立自主和可持续发展的智力基础和力量源泉。学校教育中课程资源的挖掘要综合考

虑地域文化的方方面面,实现乡土文化各要素的关联,以求引导学生对乡土文化、本土知识的整体把握。锡剧作为地域性非遗文化,是优秀的乡土文化。将其纳入高校的美育教学资源,可以促使学生深入了解本土文化的独特魅力,增强对地域非遗文化的认同感和归属感,进一步激发学生传承和弘扬地方文化的自觉性和责任感。

二、锡剧文化融入高校美育的可行性分析

(一) 锡剧文化具备丰富的本土资源

锡剧作为江苏地区的重要地方戏曲,承载了江南文化的历史记忆、伦理观念和艺术特色,其唱腔柔美婉转、语言通俗生动,剧目内容多聚焦民间生活与道德教化,如《珍珠塔》《双推磨》等,具有鲜明的乡土性和人文性,能够为高校美育提供丰富的文化素材。而江苏及长三角地区的高校,特别是无锡、常州,关于锡剧艺术的地方剧团、博物馆、演出场馆、教育传承机构等丰富资源,具有天然的地域文化优势。另外,无锡常州等地区的学生对锡剧的语言、题材和情感表达更容易产生共鸣。

(二) 锡剧文化促进高校美育改革

锡剧文化为高校美育改革开辟了多维路径。通过构建“理论+实践+研究”分层课程体系,实现美育课程多元化。其次,依托锡剧的实践性特征革新教学模式,以戏曲工作坊、VR虚拟舞台等沉浸式体验突破单向灌输,通过角色扮演、剧本创编等任务驱动型项目,实现从知识传授向审美能力养成的转化。最后,以锡剧为纽带打破学科壁垒,推动文学、音乐、设计、传播等专业协同育人。这种系统性改革不仅重构了美育生态,更以地域文化基因激活学生的文化主体意识,在传统与现代的对话中培育兼具审美素养、创新思维和文化使命感的新时代人才。

(三) 锡剧文化收获社会政策支持

苏锡常地区通过政策联动、资金保障、人才培育、创作创新及基层传播,构建了锡剧传承发展的完整生态链。无锡自2011年出台《振兴锡剧艺术若干意见》后,2021年发布《锡剧振兴三年行动计划》,强化资金保障、人才培养和新剧创作;常州则颁布《锡剧保护传承条例》,以法规形式明确保护责任,通过政策与立法推动锡剧振兴。两地还深化区域合作,共塑文化品牌。例如常州经开区打造“江苏省锡剧之乡”遥观镇,无锡惠山区建设“小戏之乡”。教育普及方面,无锡实施“锡剧进校园”,常州则推行“订

单式”传承人培养。

(四) 锡剧戏曲文化引起学生浓厚兴趣

锡剧对本土学生具有文化亲和力,也能激发外地学生的艺术探索欲。特别是2025年央视元宵晚会《相思》的创新演绎,将流行音乐与锡剧唱腔融合,凭借吴侬软语的婉转韵律和细腻情感表达,在全国范围引发关注,进一步激发了学生对传统戏曲的探索热情。本人针对无锡、常州10所高校500名学生进行调查显示,近半数学生通过电视、网络、校园活动及社交平台接触过锡剧,其中51.87%的认知源于学校课程或美育实践。在兴趣层面,15.48%的学生表示“非常感兴趣”,42.97%“有一定兴趣”,超半数认可其艺术独特性,认为表演形式新颖且承载文化传承价值,部分学生更坦言希望通过学习提升审美素养。值得关注的是,87.38%受访者支持锡剧进校园,期待其融入美育体系,这反映出高校推进戏曲文化教育的现实需求。

三、锡剧文化融入高校美育的价值意蕴

近年来,已有不少高校开展了锡剧进校园的活动,并取得了良好的效果。锡剧《涓生之路》、《锡商》、《刘胡兰》等优秀作品纷纷走进校园,为锡剧进一步融入高校美育提供了宝贵的经验和实践基础,也进一步证实了锡剧戏曲文化的价值所在。

(一) 锡剧“乐韵”提升学生审美能力

锡剧以其独特的唱腔、表演形式和服饰道具,为观众呈现了一场场视觉与听觉的盛宴。锡剧唱腔融合滩簧调与江南小曲,兼具婉转悠扬与铿锵顿挫之美,学生通过解析其“起平落”结构、板式变化规律,可提升对传统音乐美学的感知力。这不仅有助于培养个人的审美情趣,还能促进整个社会对美的追求和崇尚。锡剧服饰的苏绣工艺、脸谱的象征性色彩以及虚拟化表演程式,可引导学生理解东方写意美学与符号表达逻辑。无锡高校曾开设《锡剧音乐鉴赏》课程,学生通过学唱《双推磨》经典唱段,感受锡剧文化魅力。

(二) 锡剧“文采”塑造学生人生美德

锡剧作品中往往蕴含着丰富的道德观念和人生哲理。例如,《珍珠塔》是锡剧中的经典之作,不仅描述了忠贞不渝的爱情,还强调了面对困难时不放弃、勇往直前的精神,鼓励人们在逆境中坚持信念,追求美好生活。所以,学生往往能够通过锡剧作品感受到中华优秀传统文化中的忠诚、孝

顺、坚持、自信、正义等优秀品质,精神面貌也发生很大变化。只要我们把健康向上的戏剧作品作为审美对象,在实践中把控美育思想原则,就能积极引导他们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,增强学生的“四个自信”。

(三) 锡剧“音律”激发学生创新意识

锡剧作为一种传统艺术形式,其创新和发展离不开现代科技和文化元素的融入。通过锡剧的创新实践,可以激发人们的创造力和想象力,推动传统艺术与现代科技的融合发展。这种创新教育不仅有助于培养创新型人才,还能成为锡剧的未来发展注入新的活力和动力。例如,鼓励学生用电子音乐重构锡剧曲牌,探索非遗数字化创新;将传统锡剧与现代音乐相结合,进行跨界创作;以锡剧经典作品为创意元素打造文创产品,开发文具盒、书包、帆布袋等具有锡剧文化特色衍生品的研发。这些做法都可以有效激发学生的创新意识,同时也推进锡剧文化产品的发展。

(四) 锡剧“演绎”融洽师生和谐关系

锡剧的舞台演绎不仅是一门艺术实践,更是一种动态的交往媒介,为高校师生关系的重构提供了独特路径。其程式化的表演体系与协作化的创作模式,天然契合教育场景中知识传递与情感共鸣的双重需求,在“教”与“学”的互动中催化出平等对话、共情理解与协同创新的新型师生关系。师生在排演锡剧的过程中突破固有角色定位,角色的互换打破了传统课堂的垂直结构,角色转换消解了师生的身份隔阂。另外,戏剧作品的创作、“师徒制”的言传身教都强调团队配合,这无形中培育了师生共同体意识。

(五) 锡剧“实践”培养学生综合素质

锡剧作为综合性文化载体,通过创作、排演与传播的全流程实践,构建多维度素质培养体系。如在跨文化层面,学生通过参与多语种剧目改编可以锤炼文化转译能力,推动国际化传播;心理韧性层面,锡剧中程式化训练能够磨砺意志力,提升学生抗压与应变能力。总之,锡剧以“文化解码—实践淬炼—伦理思辨—生涯赋能”的立体路径,突破单一美育框架,助力学生构建人文底蕴、实践智慧与全球竞争力兼备的综合素养,深度契合“五育融合”育人

目标。

四、结语

锡剧作为江南文化的活态基因,其融入高校美育的实践,既是对非物质文化遗产的创造性转化,更是新时代美育模式的全新探索。从文化记忆理论到布鲁纳教育文化观,从本土知识理论到具身认知实践,锡剧以其独特的艺术语言,构建了“审美浸润—价值引领—实践创新”三位一体的育人生态,通过“乐韵”的美学滋养、“文采”的德育渗透、“音律”的创新激发、“演绎”的关系重构以及“实践”的素养淬炼,实现了从单一艺术教育向综合素质培育的跨越。将锡剧戏曲文化融入高校美育正呼应了教育部“五育融合”的核心诉求,为培养兼具文化底蕴与现代竞争力的复合型人才提供了鲜活样本。

参考文献:

- [1] 彭青.当代锡剧传承与发展的思考[J].四川戏剧,2021(12):71-74
- [2] 夏雨,杜小钰,郭新宇.数字技术赋能锡剧创新发展策略研究[J],2023(27):54-56
- [3] 唐国庆,雷云茜.地方非遗文化融入高校美育的探索研究——基于临武地方戏的考察[J],2023(9):109-111
- [4] 黄晓敏.以锡剧为例浅谈地方戏曲在中小学音乐课堂中的传承[J],2024(3):117-120.
- [5] 潘祝青.学校教育视野中的乡土文化传承研究——以苏南地区中小学教育实践为例,[硕士学位论文][D].江南大学,2018.
- [6] 汤旭梅.大学美育理论及其教育实践研究[M].北京:中国书籍出版社,2020.
- [7] 李睦,高登科.美育教学方法论[M].北京:中国邮电出版社,2024.

作者简介: 廉颖华(1981—),女,汉,江苏,无锡商业职业技术学院,硕士,助理研究员,美育。

基金项目: 2024年无锡商业职业技术学院专业研究类课题一般项目《锡剧文化融入高校美育的价值意蕴和实践路径研究》课题编号:KJXJ24427。