

技工院校《昆曲赏析与文化自信》的课程设计与启示

张冬明

广州市轻工技师学院教研室

摘要：“昆曲赏析与文化自信”是“非遗进课堂”在技工院校落地实施的一项重要研究成果。当一大批非遗项目因传承之需而进入课堂并在全国形成规模之际，急需解决非遗项目“如何进课堂”“进什么样的课堂”“进课堂的效率如何”等三个重要问题。昆曲进课堂是由昆曲的世界非遗地位、中国传统文化瑰宝、增强文化自信等本质属性决定的，据此，昆曲进课堂可以被设计为培养技工院校学生核心素养、树立对优秀传统文化自信心的公共文化课、文化社团课，依据核心素养课程开发理论设计课程目标、课程内容。该课程面向全校高年级学生开放，课程实施有赖于教师文学、音乐、舞蹈、美术等综合能力，也可以多专业教师联合实施。

关键词：非遗进课堂；课程设计；课堂实施

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.03.155

随着联合国教科文组织“人类非物质文化遗产和口头遗产”项目的推进、我国逐步建立完善的非遗体系，“非遗+”的话题越来越丰富，非遗在全面进入大众视野的同时，学校教育成为非遗宣传、普及、传承的重要力量，校园包括职业院校成为非遗推广的重要场域，形成规模效应。与这种大众喧嚣形成鲜明对比的是，学界研究呈现出的两个明显特点，其一，对“非遗+”的研究尤其是从校园非遗传承的实践层面，总结太少，对实践予以理论化探讨较少，指导性较弱；其二，在“非遗+”研究成果中，“非遗进课堂”的研究成果数量较少（如果以“非遗保护”为主题进行检索，搜索结果超过1万条），在核心期刊上更为少见，说明对这个研究对象的研究水平还有待提高。

一、“非遗进课堂”的内涵辨析

以中国知网为主要文献检索平台，以“非遗进课堂”为主题词进行全面搜索，在现有文献中（其中还包含了“非遗进校园”“非遗进社区”为主题词的文章），有23篇文章来自学术期刊，有4篇来自报纸，有7篇学位论文。

对“非遗进课堂”的23篇学术期刊论文进一步分析发现，其一，所发刊物属于北大核心期刊的只有两种；其二，对非遗进课堂（甚至“进校园”）的讨论涉及对策研究、可行性研究、传承路径研究、公益活动路径等，呈现出散点化特征，没有形成呼应，也谈不上体系化；其三，从非遗所进课堂的层次看，涵盖了小学课堂，中学课堂、职业教育、普通大学、专业性院校等各种层级；其四，在非遗进课堂的课程化方面已经积累了一定的经验，这在两篇北大核心期刊文章《“非遗进课堂”综合设计课程教学实践思考——以上海市金山农民画为例》^[1]，《“非遗进课堂”对晋北踢鼓子秧歌教材

建设的意义》^[2]有所体现，在7篇硕士论文中得到较为深刻的体现，例如非遗如何融入中学化学教学^[3]，非遗的美术教学设计研究^[4]，地方非遗的教学价值与教学大纲的编制^[5]等等。

可以看出，与“非遗保护”比较起来，“非遗+（课堂）”的研究比较少、研究成果的水平层次不算太高，一个重要的原因在于对“非遗进XX”的理论探讨不够深入，理论基础较为欠缺，例如一个重要的表象是概念使用的混乱。“非遗进课堂”似乎是一个天然自洽的概念，在未有严谨界定的语境中，常常出现“非遗进校园”与“非遗进课堂”彼此不分家，甚至出现题目中的表述为“非遗进校园”在文中论述的却是“非遗进课堂”的现象。

但是二者之间肯定是有区别的：从空域上说，“进校园”大于“进课堂”，前者面对的是全校师生，无论是非遗活动还是非遗展示、氛围建设，都可以面向校园全域，而后者则针对某个具体的课堂空间以及身处其中的部分师生；从内涵上看，前者更多地意味着形式展示，而后者则更多意味着较为系统的课堂实施，它需要更加认真的科学规划与设计；由此，两者的实践路径也存在不同：前者可能“进课堂”，也可以不“进课堂”而仅仅是“进校园”，例如昆曲进校园，给学生展示某些经典片段，普及浅层知识，一般持续1.5到2小时，这种活动带有宣传、推广的色彩，是特定情境下偶发的性质，“进校园”可能是一次性行为，也可能是形成一种机制，作为阶段性工作纳入学校管理机制、贯穿在学校管理工作中，“进课堂”也可能带有偶发性，但是无论在已有文献中还是本论题之下，“非遗进课堂”是一种持续一段时间、有管理机制的、有考核有评价的学科化行为和制度。所以，导致两者第四个可能的不同：输出

结果不同。

除了上述问题，还需要厘清非遗进课堂的层次问题。从目前所见的论文文献可以看出，“课堂”有来自大学的、职业院校的，也有中小学课堂。课堂的不同层次决定不同的授课对象，影响学习目标的设定、学习内容选择，同样也会影响到学习效果。所以，在非遗进入课堂之前，要先明确“进校园”还是“进课堂”，然后辨别课堂的层次。如果将这些前置问题混为一谈，必然降低论说的效率。

二、非遗如何进课堂：课程论指导下的课程设计

为了解决“非遗进课堂”的课堂质量和效率，可靠的路径是在课程论理论的指导下科学设计一门课程，然后解决选择合适的非遗项目、确定课程名、明确课程性质与总任务、课程标准的研发、课程考核方案的设计等问题。

（一）“非遗进课堂”载体的确定

在实际操作中，笔者对昆曲、粤剧两种非遗项目进行了定性分析。粤剧也是国家级非遗项目，在岭南地区有广泛的群众基础，看上去似乎比昆曲更合适进入技工院校的课堂。比较两个剧种的历史地位，昆曲历史六百年，被誉为百戏之祖；而看戏曲文本创作高度，创作者有汤显祖、关汉卿、白朴、洪昇、孔尚任等等，著名剧作有《临川四梦》《窦娥冤》《墙头马上》《长生殿》《桃花扇》等，已经成为中国古代文学经典文本，文学价值极高；从声腔系统来说，昆曲注重字音音律，充分表现汉语的音韵美学；此外昆曲的舞台美学、表演系统等也融合了大量中国传统美学理念。总体看，相比粤剧，昆曲蕴含了更为丰富的传统文化养分，非常合适作为学校教育的一种资源、作为公共课程的一种载体。两相比较，“非遗进课堂”选择昆曲作为载体。

（二）“非遗（昆曲）进课堂”的课程任务与性质

自“文化自信”被提出后，从国家领导人到教育主管部门都在积极推进文化自信的落实。习近平同志在多个场合强调“要坚定文化自信”，只有全面深入了解中华文明的历史，才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，这就意味着树立文化自信的前提之一是深入了解中华文化。根据昆曲的特性和这一总体要求，该课程的总任务可以确定为“引导技工院校学生树立文化自信”。

课程性质具体表述为：“昆曲赏析与文化自信”课程依循“文化自信”的总要求，践行以美感人、以文化人、以情动人、以“文化自信”育人的根本任务，该课程跨学科的性质使其具有深厚的文化特性，是技工院校

各专业高年级学生的公共选修课程或专业选修课或社团课，有效提高他们对传统文化的认识、厚植对传统文化情感、增强文化认同、坚定文化自信。操作层面将以技工院校语文、大学语文课程为基础，旨在培养学生传统文化知识的补全、积累与沉淀，帮助当代技工学生获取纯正的古典美学趣味，并提升文化欣赏能力，树立文化自信，为学生的“全人”发展、终身发展奠定文化修养基础。

（三）课程标准的研发

进入课程设计初期，就应该明确课程设计的理论依据。如果“昆曲赏析与文化自信”确定为公共选修课或者专业选修课，又或者是社团课，都带有培养学生综合素养的性质，而非专业技能方面的习得，所以本课程不适宜采用技工教育领域的一体化课程开发规程。在比较了《职业教育课程论》《职业教育项目课程》《核心素养：课程开发与设计新论》，后者被采纳为本课程开发与设计的主要理论依据。

该著专门论述了课程模式，详细阐释了目标模式、过程模式和情境模式，本课题因为有了“文化自信”的规定语境，即已经设定了课程的终极目标，所以上述的“目标模式”更合适用来解决本课题下的课程设计任务。目标模式起源于泰勒《课程与教学的基本原理》，该模式的重心放在教学目标的确定上，分两步走，先从学生、社会、学科的需求判定“暂时性的一半目标”，再经过教育哲学的需求、学习心理学的应用来过滤，以求达到“精准的教学目标”，剩下的交给“学

习经验”的选择、组织和评价。也就是说，在实施阶段要解决的是如何选择学习内容、组织学习内容实施、评价学习内容效果。

（四）对课程目标的设计

课程目标可以从三个维度进行界定，知识目标、能力目标、情感目标。

知识目标为：通过本课程的学习，学生能掌握昆曲历史、著名文学文本、著名（剧）作家、昆曲音乐、昆曲字音与唱腔等知识，能了解昆曲的文化内涵，领略昆曲文化特色。

能力目标为：通过本课程的学习，学生能掌握昆曲的历史发展阶段，掌握有代表性的剧作家，能认读代表性剧作中的文辞片段，能识唱昆曲记谱的工尺谱，能学会1-3支昆曲，从而拓宽学生的文化知识面，提升学生的古典文学修养和个人审美情趣；能从细微处品鉴昆曲的美感，提高学生的表达能力，提高阅读较高层次的古代文学作品的能力等。

情感目标为：通过本课程的学习，学生能提高文化素养、行为素质，培养对优秀传统文化的兴趣和情怀，树立学生文化自信，以适应急骤演变的当代社会生活，拓开视野，打开思路，融会贯通，文理兼优。对于艺术类、商贸类、康养类专业的学生，能将所学的昆曲知识应用到工作中，利于形成创新视野，提升专业竞争力。

（五）课程内容的架构

作为公共选修课，课程内容的选择也应该有指导思想。在实际操作中，“昆曲赏析与文化自信”课程开发小组确定把“以史（昆曲发展史）为经、以文（著名文学文本）为纬、以唱（工尺谱识读）为点缀”作为指导思想，让学生对昆曲形成系统的认知。课程内容的难易程度，根据前期调查问卷与分析的学生学习意愿，以浅显为主，以赏析带引、再略为加深难度。分别为昆曲历史，分配6学时，昆曲文本欣赏，分配20学时；昆曲音乐导赏，分配8学时，经典昆曲舞台演出剧目导赏，2学时，结课2学时。

如果该课程作为学生社团课之用，则降低理论内容比例，增加练习类内容，学习目标确定为“以能表演唱经典昆曲折子戏《牡丹亭·游园》”，学习内容与学时配比如下：昆曲身段导赏2学时；昆曲台步组合，6学时；昆曲折扇组合，6学时；昆曲水袖组合，2学时；《游园》身段，10学时；《游园》唱腔学习，10学时，表演实践2学时。

三、“非遗进课堂”学习效果分析

该课程设计完成后，曾经实施过两个学期，其中一个学期是第二课堂性质；另一期则为社团课形式。该课程有时候需要线上授课，为适应线上课堂，课程内容多以教师带领赏析为主。本学期的社团课正在进行，多以身段学习和表演为主。

以学生学习工尺谱为例来说明学习效果。工尺谱是昆曲音乐的重要组成部分，是昆曲音乐的典型表现，记录昆曲的唱词、宫调、腔格、气口，昆曲工尺谱同时具有文辞美学、书法美学、空间布局美学的视觉享受，又兼具实用性，所以工尺谱的抄写也是用来训练传统文化感受的方式之一。在线下学习受阻的时候，教师采用抄写工尺谱的方式带领学习，训练学生的书写能力（动手能力）、学生对曲谱空间布局的美感感觉。

还有一种学习形式为带领学生实地参观、体验。例如通过访问红线女艺术中心的展馆，加深理解本土非遗项目粤剧的艺术家红线女为粤剧艺术奉献一生的艺术精神、为祖国毅然回国的爱国精神等，理解优秀的非遗文化中蕴含的宝贵文化基因、传承的重要性，从而树立

对本国优秀传统文化的自信；体验环节，学生登上演出舞台，穿上戏服，在院团专业演员的指导下走台步和耍枪花，学生从课堂走向演出场所、从台下观望到扭捏登台、从腴腆举手投足到投入练习枪花的一系列直观变化，说明只要有合适的学习方式、给予学生足够的空间，学生在学习时间内的学习效果是有保证的。

四、“非遗进课堂”课程设计的启示

1. 要能站在理论的高度来对待“非遗进课堂”。通过本次非遗（昆曲）进课堂的课程设计、开发、落地的一个循环，最重要的启示是应当科学设计“非遗进课堂”，这是保障非遗进课堂的效率的重要前提。

2. 如果课程设计是难点的话，课程实施则是重点。首先对授课教师的要求较高，授课教师需要对昆曲领域较为熟悉。不过即使没有专业教师，也可以邀请外援。另外，在授课方式、学习形式上在保证学习质量的前提下能灵活多变。

3. 从课程实施效果反馈课程设计。在课程实施阶段也遇到不少难题，例如设计为全校公共选修课的本课程被安排为某特定新生班级上课，在学期初，课程实施班级的学生对这门陌生的课程接受度不高，有部分学生不能安于学习。授课教师能及时调整教学方法，对学生实施分层教学，不同学生给予不同的学习任务，输出不同难度的学习成果，例如，同是工尺谱，有的学生跟着学唱，不愿意唱的学生可以学习抄写。后来越来越多的学生提升了课堂参与度。

总之，《昆曲赏析与文化自信》的课程设计与实施过程为技工院校“非遗”转化问题，为技工院校公共选修课、社团课甚至美育课程，提供了一系列的经验。

参考文献

- [1] 夏寸草. “非遗进课堂”综合设计课程教学实践思考——以上海市金山农民画为例[J]. 装饰, 2016(9): 132-133.
- [2] 黄建新. “非遗进课堂”对晋北踢鼓子秧歌教材建设的意义[J]. 北京舞蹈学院学报, 2012(04): 14-16.
- [3] 李俊. 中学化学教学中融入非物质文化遗产研究[D]. 福建师范大学, 2020.
- [4] 张帆. 非遗进课堂美术教学设计研究——以石河子市中学为例[D]. 石河子大学, 2019.
- [5] 孙雨佳. 包头市初中“非遗进校园”剪纸美育教学现状调查研究——以青山区初中剪纸美育教学为例[D]. 内蒙古科技大学包头师范学院, 2021.