

将戏曲融入小学音乐课堂教学的实践路径

董亚楠

山东省聊城市东昌府区启明小学

摘要：文章以《义务教育艺术课程标准（2022年版）》为指导，分析了小学艺术课程中的戏剧和戏曲的定义以及两者的区别，研思小学戏曲课程中器乐教学的开展及评价要求，结合实例，论述了“学科交融、以学促评”的培养方式，分析了生活化的器乐培养策略，以培养学生的艺术素养。

关键词：戏曲；小学音乐；教学；实践

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.09.114

引言

戏曲是中华民族传统文化的瑰宝，承载着深厚的历史积淀和民族精神，其综合性的艺术表现形式集音乐、舞蹈、文学、美术与表演于一体，具有极高的审美价值和文化遗产功能。随着国家对传统文化教育的日益重视，戏曲艺术逐渐被纳入中小学美育课程体系。特别是《义务教育艺术课程标准（2022年版）》明确指出，应加强对中国戏曲的教育与传承，推动中华优秀传统文化进校园、进课堂。这一政策导向不仅体现了国家对文化软实力提升的战略思考，也为学校音乐教育指明了新的发展方向。小学阶段是学生艺术感知和价值观念初步形成的重要时期，其音乐教育的目标已不再局限于技能训练和知识传授，更重在引导学生建立审美意识、激发艺术兴趣、培育文化认同。将戏曲艺术融入小学音乐课堂，不仅能够丰富课程内容、拓展教学形式，还能在潜移默化中增强学生对传统文化的理解和热爱。然而，当前小学音乐课堂在引入戏曲内容的过程中仍面临诸多困境，如师资力量不足、教学资源短缺、学生兴趣难以激发、教学方法单一等问题，这些都制约了戏曲教育的深入实施。

一、戏曲与小学音乐教育的契合性分析

（一）戏曲艺术的基本特征

中国戏曲作为中华优秀传统文化的重要组成部分，具有极强的综合性与表现力。它融合了音乐、文学、舞蹈、美术、武术等多种艺术元素，通过“唱念做打”的表现方式展现人物情感与剧情发展。其中，音乐在戏曲中占据着核心地位，旋律结构多样、节奏变化丰富，能够强烈地感染观众；而程式化的动作和虚拟化的表演空间，则体现了中国传统审美中“意境”与“象征”的理念。此外，戏曲内容多取材于历史故事与民间传说，蕴含丰富的道德教育和文化价值，对青少年的文化认知与人格塑造具有潜移默化的影响。这种跨学科、具象与抽象并

存的艺术特征，使得戏曲不仅是一门艺术形式，更是一种文化载体，具有极大的教育潜力。特别是在基础教育阶段，其表现形式的趣味性和教育内容的深刻性，为小学艺术教学提供了理想的素材来源。

（二）小学音乐教学的核心目标

小学音乐教育的根本任务在于激发学生对音乐的兴趣，发展其基本的音乐能力和审美意识，并在此过程中促进其情感体验与人格发展。根据《义务教育艺术课程标准（2022年版）》，小学音乐课程不仅关注知识与技能的学习，更强调学生在“听、唱、奏、动、创”等活动中对艺术的感知、理解与表达能力的培养。这一阶段的教育目标侧重于音乐感知力的建立、艺术表现力的启发以及合作与创造精神的激发，力求通过多样化的教学活动让学生在轻松愉快的氛围中获得艺术体验。与此同时，音乐教学也承担着审美教育和文化遗产的双重职责。它通过引导学生接触民族音乐、地方音乐以及世界多元文化，帮助他们形成开放包容的文化视野，增强文化自信。因此，小学音乐教育在形式与内容上应保持活泼生动、富有童趣的特征，同时兼顾思想性与艺术性，为学生今后的艺术发展打下坚实的基础。

（三）契合点分析

戏曲与小学音乐教育在目标与方法层面存在高度契合，为两者的融合提供了坚实的基础。从教育目标看，戏曲教学强调审美体验、情感表达和文化遗产，这与小学音乐课程所倡导的“以美育人”的理念不谋而合；从教学方式看，戏曲以故事性、角色性、互动性为特点，能够通过模仿演唱、动作学习等方式激发学生的参与热情与创造力，这正好契合小学阶段“以活动为中心”的教学特点。此外，戏曲作品内容健康、形式生动，能够激发学生情感共鸣，引导其建立良好的价值观与文化认同。戏曲中的旋律和节奏训练也有助于学生基本音乐素

养的培养，而表演训练则能提升其身体协调性与舞台表现力。在艺术表现层面，戏曲的音乐性、节奏性和表演性与小学音乐课程的核心元素——听、唱、动、演——形成互补，增强教学的整体性和趣味性。因此，将戏曲融入小学音乐课堂并非生硬嵌入，而是一次教育理念与艺术形式的有机融合。

（四）课程标准中的体现

《义务教育艺术课程标准（2022年版）》在课程理念和内容设计中对戏曲教育的重视达到了前所未有的高度，为戏曲融入小学音乐教学提供了明确的政策依据与方向指导。课程标准明确提出要“加强对中华优秀传统文化的学习与传承”，并将戏曲艺术作为重要内容纳入各年级段的教学建议之中。特别在中高年级，鼓励教师引导学生接触京剧、豫剧等代表性剧种，理解其旋律特征、表演方式和文化背景。标准强调通过“表现与创造”“欣赏与感受”等学习任务群开展戏曲相关教学活动，如模唱戏曲唱段、模仿表演、了解剧目背景等，力求通过实践激发学生对传统艺术的兴趣。与此同时，标准还提倡“多元融合”和“活动式教学”的课程理念，强调戏曲教学要结合学生实际，以游戏化、生活化、项目化的方式呈现，确保传统文化的传授符合儿童的认知发展规律。这些内容为小学阶段戏曲教学的落地实施提供了政策保障，也为教师创新教学设计提供了广阔空间。

二、小学音乐课堂融入戏曲的现实困境与挑战

（一）师资问题

当前小学音乐教师多数接受的是通用音乐教育培训，对于传统戏曲知识的掌握普遍较为薄弱。一方面，部分教师缺乏系统的戏曲艺术素养，不熟悉戏曲的行当、唱腔、曲牌等基本要素；另一方面，缺少专门的培训渠道和学习机会，也使得一线教师难以深入理解戏曲教学的理论与方法。此外，部分学校缺乏引进外聘戏曲专业人才的机制，导致戏曲教学只能依赖普通音乐教师“摸索”开展，教学效果和专业性难以保障。师资能力不足成为制约戏曲教育进入课堂的核心瓶颈，严重影响了戏曲教学的规范性与发展深度。

（二）教材与资源不足

虽然课程标准对戏曲教育提出了明确要求，但与之配套的教材和教学资源建设仍显滞后。当前通用音乐教材中涉及戏曲的内容往往较少，缺乏系统性和层次性，难以满足阶段性教学的需求。同时，适合小学生使用的戏曲音视频资料、简谱、教学软件等辅助资源匮乏，许

多学校甚至没有配备基本的戏曲教学工具，如锣鼓乐器、戏曲服饰等。这种资源短缺使得教师在实际教学中无据可依、难以操作，也削弱了学生对戏曲的直观感受与学习兴趣，进一步加剧了课堂实施的困难。

（三）学生接受度参差

受现代流行文化影响，小学生的艺术兴趣更倾向于流行音乐、动画歌曲等形式，对于戏曲这一传统艺术形式缺乏亲近感与认同感。一部分学生初次接触戏曲时会觉得旋律陌生、语调奇怪，甚至产生“听不懂”“唱不了”的抗拒心理。此外，城乡、区域及家庭文化背景的差异，也导致学生对戏曲的接受度参差不齐。一线城市部分学校尝试过戏曲教育，学生具备一定基础，而乡镇或资源薄弱地区学生对戏曲了解甚少。这种认知和兴趣层面的差异对教学设计提出更高要求，教师需要花费更多精力激发学生兴趣、引导理解与参与。

（四）教学时间与评价压力

小学音乐课程在整体课程设置中所占比重相对较低，每周课时有限，这使得教师在原有教学任务已重的基础上，再增设戏曲教学内容面临实际困难。同时，学校教学评价体系仍以语文、数学等主学科为核心，艺术学科常被边缘化，缺乏有效的教学评价机制和激励措施。教师在教学实践中常常面临“两难”选择：既要完成音乐课程基本教学目标，又希望融合戏曲提升文化教育质量，却因评价机制单一、时间紧张而无力顾及。长期下去，戏曲教学容易流于形式，难以实现深入有效的课堂落地。

三、将戏曲融入小学音乐课堂的实践路径设计

（一）教学内容的选择与整合

在将戏曲融入小学音乐课堂的过程中，教学内容的科学选择与有效整合是实施的首要环节。内容选择应立足于学生的认知特点和年龄发展规律，避免照搬传统戏曲中的高难度剧目或生僻内容。应优先选择曲调简洁、旋律明快、题材积极向上、富有童趣的经典片段，如《沙家浜》《红灯记》《卖水》中的选段或地方小调戏曲，以激发学生的兴趣。同时，教学内容要与《义务教育艺术课程标准（2022年版）》紧密对接，结合“表现与创造”“欣赏与感受”等任务群，将戏曲唱腔学习、身段模仿、戏剧情境扮演等内容有机融入现有教材体系中，实现音乐知识与传统文化教育的双重目标。在整合过程中，应注意与本土文化和地方特色的结合，例如在河南地区可加入豫剧元素，在陕北地区引入秦腔，提升学生的文化认同感。此外，应结合音乐课中已有的节奏练习、

音高训练等环节，引导学生在熟悉的教学框架中自然过渡到戏曲学习，提升教学的连贯性与融合度。

（二）教学方法的创新

戏曲艺术形式独特、生动活泼，非常适合以活动化、情境化的教学方法呈现。创新教学方法是提高戏曲课堂吸引力与教学效果的关键。首先，教师应引入“体验式教学”理念，通过角色扮演、互动模仿等方式，让学生以“演中学”的方式体会戏曲之美。例如可设计“我是小演员”的课堂环节，让学生模仿剧中人物的唱腔和动作，增加学习的代入感和趣味性。其次，利用现代信息技术开展“可视化教学”，通过播放戏曲视频、动画解说、虚拟舞台演示等手段，帮助学生理解抽象的戏曲表现形式，提升感知体验。此外，可借鉴“项目化学习”的方法，让学生围绕一个主题（如“走进京剧”或“我最喜欢的戏曲角色”）开展小组合作，进行资料搜集、表演创编、展示评比等，增强学生的综合艺术表达能力和协作意识。教学方法的创新还需关注个性差异与差异化教学，教师可根据学生的性格特征和表现欲望，设计多样化的参与方式，如唱、演、画、讲结合，使每一位学生都能在戏曲课堂中找到适合自己的表现形式。

（三）教学活动的组织形式

教学活动的组织形式直接影响戏曲课堂的实施效果，应打破传统灌输式教学模式，探索多样化、层次化、融合化的活动组织方式。首先，在课堂教学中，可以采用“单元整合式”教学结构，围绕一个戏曲主题设计一系列连贯的教学活动，如欣赏—模仿—创编—展示，将知识学习与技能实践有机融合。其次，活动应强化“音乐与表演”的结合，鼓励学生参与戏曲表演小组，尝试唱、念、做、打等综合性练习。例如组织“班级小剧团”，定期排演简短戏曲片段，让学生在实践中感受传统艺术的魅力。此外，可通过校园艺术节、戏曲进校园展演活动等形式，将课堂教学延伸到课外，营造戏曲学习氛围。还可以组织“家校合作”活动，邀请家长共同参与排演、指导装扮等，增强家庭对传统文化教育的支持力度。对于戏曲初学阶段的学生，也可开展“游戏化教学”，如设计“戏曲模仿秀”“找找戏曲元素”等趣味任务，使活动兼具娱乐性与教育性。通过层层推进、形式丰富的教学活动组织，能够有效调动学生兴趣，提升参与度与课堂实效。

（四）师资与资源建设路径

推进戏曲进课堂的持续开展，离不开专业师资与教学资源的保障体系建设。当前教师队伍中普遍存在对戏

曲知识掌握不足、教学经验缺乏的问题，因此，应建立系统的师资培训机制。教育部门可联合戏曲院团、高校艺术院系，开设“戏曲教育专项培训班”，提升音乐教师的戏曲基础与教学设计能力。同时，鼓励音乐教师“走出去”，参与戏曲剧团实训或听评戏曲演出，积累艺术感知与教学素材。在资源建设方面，应加大戏曲教学资源开发力度，包括编写符合小学生年龄特点的戏曲普及读本、录制示范教学视频、制作互动课件等，构建“教材—课件—活动”三位一体的教学资源体系。学校还应与地方戏曲团体建立长期合作关系，开展“戏曲教师进校园”“戏曲辅导员驻校”等项目，引入外部专业力量补充课堂教学。此外，应推动数字资源平台建设，将优秀戏曲教学成果、案例、微课等进行整合共享，帮助教师随时获取教学参考内容。通过多元路径构建高质量的师资与资源支持体系，才能为戏曲教育的课堂落地与长效发展提供坚实基础。

结语

将戏曲艺术融入小学音乐课堂，不仅是对中华优秀传统文化的传承与弘扬，更是提升学生综合艺术素养与审美能力的重要途径。通过对教学内容的科学整合、教学方法的创新实践、活动形式的多样设计以及师资与资源的系统保障，戏曲在小学音乐教育中的实践路径愈发清晰与可行。同时，构建“教—学—评”一体化的教学评价机制，为戏曲教学的深入实施提供了坚实支撑。尽管在实践过程中仍面临师资匮乏、资源不足等现实挑战，但只要我们坚持以学生发展为中心，立足课程标准，深化课程改革，积极探索与反思，就一定能够在音乐教育中为戏曲开辟一片生动、有效、充满活力的空间。

参考文献

- [1] 李思文. 协同育人视域下小学美术与音乐教学的融合[J]. 琴童, 2023(21): 66-68.
- [2] 叶晶. 戏曲元素在美术教学中的融入[J]. 新课程研究, 2022(10): 89-91.
- [3] 许莹. 传统戏曲艺术融入小学美术课程的探究[J]. 基础教育研究, 2021(24): 60-61.
- [4] 孙俊杰, 刘沛沛. 传统文化与小学美术教育的有效融合[J]. 中国多媒体与网络教学学报(下旬刊), 2020(12): 143-144.
- [5] 吴楠. 传统艺术在小学美术教育中的应用[J]. 科幻画报, 2020(6): 254.