

The Realization of the Value and Model Innovation of Opera Films in Aesthetic Education in Colleges and Universities: A Case Study of Taishan College Of Science and Technology

Chen Liu

Taishan College of Science and Technology, Tai'an, Shandong, 271000, China

Abstract

In the context of China's strategic goals to build a culturally and educationally strong nation in the new era, opera-based aesthetic education—serving as a vital pathway for preserving China's outstanding traditional culture and fulfilling the fundamental mission of fostering virtue through education—demands urgent model innovation. Addressing the prevalent challenge in current university opera education of “emphasizing knowledge over practice and lecture-based instruction over experiential learning,” this study examines the innovative practices at the Film Criticism Center of Taishan University of Science and Technology as a case study. It proposes and thoroughly analyzes a closed-loop educational model centered on opera films, integrating “classroom learning, practical application, and creative output.” The model establishes a comprehensive educational ecosystem encompassing aesthetic enlightenment, immersive experiences, creative production, and achievement-based incentives. Research demonstrates that this closed-loop system effectively enhances students' learning agency, achieving synergistic educational outcomes in value guidance, cultural preservation and innovation, aesthetic literacy development, and practical skill cultivation, offering significant methodological insights and broad applicability.

Keywords

Traditional Chinese Opera Film; Aesthetic Education Closed Loop; Curriculum Education; Second Classroom

戏曲电影在高校美育中的价值实现与模式创新——以泰山科技学院为例

刘晨

泰山科技学院, 中国·山东 泰安 271000

摘要

在新时代文化强国与教育强国战略背景下, 戏曲美育作为传承中华优秀传统文化、落实立德树人根本任务的重要途径, 其模式创新尤为迫切。本研究针对当前高校戏曲美育中普遍存在的“重知识轻实践、重讲授轻体验”的瓶颈, 以泰山科技学院电影评论中心的创新实践为个案, 提出并深入剖析了一种以戏曲电影为枢纽的“课堂-实践-产出”闭环育人模式。构建了一个从审美启蒙、深度体验到创意产出、成果激励的完整教育生态链。研究表明, 这一闭环体系能有效激发学生的学习主体性, 在价值引领、文化传承与创新、审美素养提升及实践能力培养等方面实现协同育人效能, 具有重要的方法论启示与推广价值。

关键词

戏曲电影; 美育闭环; 课程育人; 第二课堂

1 引言

1.1 戏曲美育的时代意义与政策背景

将戏曲纳入国民美育体系, 尤其是高等教育范畴, 不仅关乎艺术本体的存续, 更是坚定文化自信、培育时代新人

的战略所需。近年来, 从《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》到“新文科”建设倡议, 一系列国家政策均强调要以美育人、以文化人, 推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展。戏曲美育, 正由此从专业领域的技艺传承, 升华为面向全体学生的人文素养教育与价值观塑造工程, 被赋予崭新的时代使命。

1.2 电影作为戏曲传播与美育载体的独特优势

戏曲艺术的当代传播, 必须找到与青年审美心理同频

【作者简介】刘晨(1992-), 男, 中国山东泰安人, 硕士, 讲师, 从事影视导演研究。

共振的媒介。电影，作为一种综合性的现代视听艺术，在此展现出无可替代的载体优势。更重要的是，电影叙事能够赋予传统故事以当代视角的阐释空间，因此，戏曲电影已成为连接古典美学与现代感知、实现戏曲美育目标的高效桥梁。

1.3 问题的提出：从“单向传授”到“闭环育人”的模式创新

尽管戏曲电影的美育价值已被认知，但在当前高校通识美育实践中，其应用往往陷入单一化、片段化困境：或仅限于影视课程中的孤立片目赏析，流于视听奇观介绍；或偶尔举办放映活动，缺乏深度引导与持续性参与。这种“单向传授”模式，使学生处于被动接受状态，难以实现从“知道”到“理解”再到“认同”与“创新”的深度内化。因此，如何突破传统教学窠臼，设计一套能实现审美输入、实践转化、成果输出与反馈激励完整循环的育人模式，成为当前高校戏曲美育改革的核心课题。

1.4 研究目的与个案价值

本研究旨在通过对泰山科技学院电影评论中心创新实践的深度个案研究，系统阐述其以戏曲电影为核心的“一、二课堂联动”闭环育人模式的具体构成、运行逻辑与实施成效^[1]。本研究不仅致力于总结其经验，更力求提炼出一套具有普遍参考价值的美育闭环构建方法论，为同类院校在新时代背景下有效开展传统文化教育、深化“三全育人”综合改革提供实证依据与理论启迪。

2 理论框架：成果导向视域下戏曲美育与电影通识教育的融合逻辑

2.1 核心概念界定

戏曲美育的内涵与深层目标：戏曲美育绝非简单的“看戏”或知识普及，它是通过戏曲这一综合性艺术形式，对学生进行的情感陶冶、价值观引导、文化认同塑造与创新能力培养。其深层目标体系包含：价值层面，传递蕴含于忠孝节义故事中的中华民族基本道德规范与家国情怀；文化层面，增进对民族历史、美学精神与艺术形式的理解与热爱；能力层面，提升审美鉴赏力、批判性思维与艺术表现力。

成果导向教育（Outcome-Based Education, OBE）是一种以学生最终学习成果为核心来系统设计、实施与评估教育全过程的理论框架与实践模式。

2.2 电影教育的跨媒介特性与美育功能

电影美育是一种典型的跨媒介、跨学科美育实践。它集文学、戏剧、绘画、音乐、摄影等多种艺术元素于一体，天然具有综合美育的优势。电影强大的叙事能力与情感渲染力，能营造沉浸式体验，直接作用于学生的感性世界，是进行审美养成、通识素养培养的绝佳载体。同时，对电影语言、叙事结构、意识形态的解析，又能有效训练学生的理性思辨与批判能力。

2.3 戏曲电影作为“双重视听艺术”的美育枢纽作用

戏曲电影是戏曲艺术与电影艺术碰撞融合的结晶，具

备“双重视听艺术”的复合审美属性。它既保留了戏曲的写意、虚拟、程式化内核，又运用电影的纪实、蒙太奇、特效等手段对其进行重新诠释与呈现^[2]。这种特性使其成为理想的美育枢纽：一方面，它是戏曲传统的“保鲜库”与“放大器”，能原汁原味又极具感染力地展示经典；另一方面，它又是当代审美与价值观的“转换器”，通过电影化的改编与解读，使传统故事与当代青年产生精神对话。

2.4 “课程 + 第二课堂”闭环构建的理论依据

该模式的构建深植于现代教育理论土壤。产出导向法（OBE）则以最终的学习成果（如高质量的影评、创意视频）为出发点反向设计教学活动，确保了闭环中每一个环节都对准明确的育人产出目标，实现了教育效率与效果的最大化。

3 实践模式构建：“课堂 - 实践 - 产出”成果导向闭环系统

泰山科技学院电影评论中心以“电影课程为根、电影活动为干、电影项目为果”为理念，围绕戏曲电影，精心设计并实施了四位一体、环环相扣的闭环育人系统。

3.1 课程教学——双师解码与价值启蒙的起点

作为OBE系统中支撑核心成果的“初始设计与关键输入”，《经典电影赏析》课程中的“戏曲电影专题”模块，创新性地采用“电影教师 + 戏曲教师”双师授课模式。该模式旨在系统构建学生的戏曲知识体系、审美能力与人文素养，教学围绕三个层次目标展开。第一层次为：戏曲知识建构与文化解码；第二层次为：审美分析与批判思维能力培养；第三层次为：价值体认与人文素养涵育。课程深入解读剧目蕴含的伦理观念与时代精神，并引导学生联系现实进行研讨，促使学生从感性共鸣升华为理性反思，实现价值内化。

3.2 延伸实践——深度体验与多元实践的场域

课程所构建的初步认知与审美框架，需在深度实践中完成内化与迁移。本模式以OBE理念为指导，将第二课堂系统设计为实现“抽象知识”向“具体能力”转化的关键场域，主要通过三个维度协同作用：

专业引领的深度解析工作坊：定期邀请领域内知名学者进行专题指导。专家以讲座或工作坊形式从戏曲和影评两个方向，构建戏曲基础知识，引导学生从感性的观影体验，走向理性的分析、论证与批评写作。

创作导向的项目化实践工坊：学校依托校内多个“学生电影工坊”“编导训练营”等学生组织，设立戏曲电影创意实践项目。此类项目化实践，是OBE理念中“主动实践”阶段的核心体现，旨在培养学生的艺术创新力、技术执行力与团队协作力。

沉浸共赏的集体研讨空间：利用校内万画影城巨幕厅等专业空间，定期举办“泰山巨幕影谈——戏曲电影专场”，在高水准的视听呈现所营造的沉浸式审美情境中，组织映后研讨。由专业教师或学术骨干引导，围绕影片的思想主题、文化内涵与艺术特色展开对话^[3]。这种仪式化的集体观影与

思辨交流,强化了审美体验的深度与广度,在共鸣与辩论中促进了学生对戏曲艺术价值与文化精神的集体认同,实现了情感陶冶与理性反思的合一。

3.3 竞赛与展演——成果产出与价值激励的平台

依据 OBE 理念,明确的学习成果需要有效的评价与展示机制。本模式将竞赛与展演设计为成果外化的核心出口与教学反馈的重要来源,形成强有力的驱动闭环。

以赛促学的成果检验平台:年度“泰山·大学生影评大赛”及各类相关赛事,成为检验与升华学习成果的关键枢纽。大赛专门设置戏曲电影评论单元,激励学生将课程所学、大师班所悟、工坊所练,凝练为具有独立见解的学术文章。竞赛的竞技性与规范性,迫使学生提升研究的严谨性与表达的精准度。获奖成果(如被收录于《泰山影话》作品集)不仅构成显性的学术产出,更通过荣誉激励,反向强化了学生的学习投入与目标感,实现了评价的激励与导向功能。

公开展示的交流反馈机制:学生的创意实践成果,如仿拍短片、混剪视频等,通过书院影音室、校园媒体平台及巨幕影厅专场进行系统化展映。展映并非终点,而是嵌入“创作-展示-评议-迭代”循环的关键节点。配套举办主创分享会、评议沙龙与教师专家点评会,使个人创作接受公共审阅与多维反馈。这一过程将封闭的实践练习转化为开放的公共对话,不仅锻炼了学生的表达与应变能力,其收集的反馈数据更是优化后续课程与活动设计的重要依据,体现了 OBE “评价驱动改进”的核心原则。

4 育人功能实现:戏曲电影美育的效能呈现

4.1 戏曲文化认同的深化与价值观塑造

本模式通过戏曲电影这一特定载体,有效促进了学生对中华优秀传统文化的认同与核心价值观的内化。在“双师课堂”与“巨幕影谈”中,学生系统认知戏曲艺术形式,沉浸式体验其美学特质;通过影评写作与研讨,深入剖析《春闺梦》的战争反思、《霸王别姬》的艺魂追求等议题,引导学生理解并认同蕴含于戏曲故事中的家国情怀、道德理想与人文精神。这一从形式感知到内涵体认、从艺术欣赏到价值思辨的完整过程,使戏曲不再是遥远的传统符号,而成为可感、可思、可认同的精神资源,切实发挥了戏曲美育以文化人、以美育德的功能。

4.2 戏曲审美素养与批判性思维的协同提升

本模式着力培养学生对戏曲艺术的现代审美感知与理性评判能力。课程与大师班引导学生剖析戏曲电影如何运用视听语言转化舞台程式,训练其跨媒介审美分析能力;项目工坊的仿拍与创作,要求学生精准理解并创造性转化戏曲的表演、音乐与视觉元素,锤炼其艺术判断与实践能力;影评写作则迫使学生系统梳理观点,形成逻辑论证^[9]。这一系列围绕戏曲电影展开的“鉴赏-分析-创作-批评”训练,显

著提升了学生对戏曲美学的理解深度与批判性思维能力。

4.3 戏曲文化的创造性转化与传播能力培养

本模式成功激发了学生基于戏曲文化进行当代创新与传播的积极性与能力。在项目工坊中,学生将戏曲元素进行短视频混剪、片段仿拍等再创作,这一过程本身就是对戏曲文化进行深入研习和创造性解读的实践。产出的作品融合青年审美与网络语态,成为戏曲文化在朋辈间传播的有效新载体^[9]。从课堂认知到创意产出,学生完成了从“文化接受者”到“文化转化者与传播者”的角色转变,切实赋能于传统文化的“活化”传承,原创作品如《泰山谣》被主流媒体认可,即是明证。

4.4 综合实践能力与创新素养的全面拓展

以戏曲电影项目为驱动,学生的综合素养得到实战化锻炼。工坊创作培养了团队协作与影视制作技能;影评大赛提升了学术写作与理性思辨水平;电影节奖学金资助的国内外交流,则拓展了其行业视野与跨文化理解力。在此过程中涌现的学生骨干与优秀作品,印证了该模式在培养学生领导力、执行力、创造力等应用型人才核心素养方面的显著成效,实现了戏曲美育与综合育人目标的有机统一。

5 结语

泰山科技学院以戏曲电影为载体所构建的“课程-实践-产出”戏曲美育模式,是一次富有前瞻性的高校美育路径探索。它成功地将离散的美育活动整合为有机系统,实现了教育要素的聚变反应。该模式的核心贡献在于,它验证了通过精心的顶层设计,可以将戏曲的传统文化内容、现代的教育理念与前沿的媒介技术深度融合,在高校场域内营造出一个能够自我驱动、持续优化的美育生态。

这一闭环不仅有效促进了戏曲艺术在青年学子中的“活化”传承,更在价值塑造、能力培养、智识传递等方面展现出全面的育人效能。其“路径闭环”、“成果导向”思维与学校“四位一体双院制”的架构深度契合,为同类院校在数字时代如何有效开展中华优秀传统文化教育、如何构建第一课堂与第二课堂深度融合的联动培养机制,提供了具有参考价值的范式。

参考文献

- [1] 杨宝春.诗教化与高台教化——论中国戏曲之美育传统及特点[J].青岛大学师范学院学报,2012,29(02):70-75.
- [2] 张威.基于OBE教育理念的戏曲表演专业硕士教学模式研究[J].四川戏剧,2021,(04):188-190.
- [3] 陆颖.新中国70年中国戏曲电影教育功能研究[J].电影评论,2019,(20):65-68.
- [4] 邵雯艳.华语电影与中国戏曲[D].苏州大学,2010.
- [5] 贾健.亦真亦幻·美轮美奂——谈《春闺梦》[J].电影艺术,2006,(01):113-115.