

主要做法与推广应用

1. 构建“四维一体”实施路径，系统化破解传承难题

针对湛江地区曲艺音乐进校园面临的“教学碎片化、资源分散化、传承表面化”问题，研究团队通过实地调研与理论创新，构建了“课程嵌入—活动拓展—师资强化—资源整合”的四维实施路径，形成覆盖“教、学、演、传”全链条的解决方案，实现传统艺术与现代教育的深度融合。

（1）课程嵌入：打造分层递进的课程体系，实现曲艺教育常态化

课程是曲艺音乐进校园的核心载体。研究团队突破传统单一课程模式，根据不同学段学生的认知特点与学习能力，设计了“基础普及—兴趣培养—专业提升”的三级课程体系，确保曲艺教育从课堂渗透到日常教学。

其一，基础层（义务教育阶段）：在小学 1-6 年级开设《曲艺音乐启蒙》必修课程，每周 1 课时，内容涵盖雷歌童谣、雷州鼓乐等本土曲艺的起源故事、基本节奏型及简单唱腔。教材编写融入卡通插图、方言注音（如雷州话“歌”“乐”等发音标注）和互动游戏（如“击鼓传花学节奏”），降低学习门槛。例如，在湛江市个别小学的试点中，教师通过“拍手模仿雷州鼓点”“用方言念唱童谣”等活动，使 85% 的学生能在 1 学期内掌握 3 种以上传统节奏型。

其二，进阶层（初中及中职阶段）：在初中开设《雷剧唱腔

基础》选修课，在中职学校（如湛江艺术学校）开设《雷剧表演与创编》特色课程，每周2课时，内容升级为唱腔技巧（如雷剧的“红腔”“平喉”）、身段表演（如“云手”“台步”）及简易剧本创作。教材配套开发多媒体课件，学生可通过扫码观看传承人示范视频。湛江机电学校还结合职业教育特点，在机械专业开设“曲艺道具制作”模块，学生利用3D打印技术复刻雷州鼓、唢呐等传统乐器模型，实现“技艺+专业”的跨学科融合。

其三，提高层（高中及社团骨干）：针对有兴趣深入学习的学生，开设曲艺创编与研究进阶课程，内容包括传统雷歌《雨仔落落落泱泱》改编为校园题材、现代元素融合（如在粤剧唱段中加入流行音乐节奏）及田野调查方法（如走访雷州半岛老艺人）。课程采用“项目式学习”模式，学生以小组为单位完成“曲艺脸谱绘制”“传统曲目录音整理”等任务，培养研究性学习能力。

截至2024年12月，该课程体系已在湛江个别中小学校落地，编写教材《音乐基础教程》一本，累计授课超500课时，曲艺知识普及率从试点前的32%提升至89%。

（2）活动拓展：搭建“课堂—社团—舞台”三级实践平台，激发学生参与热情

为避免曲艺教育停留在“纸上谈兵”，研究团队设计了“课堂学习—社团实践—舞台展演”的三级进阶活动体系，通过沉浸式体验让学生从“被动接受”转为“主动参与”，实现“学中演、演中学”的闭环。

其一，课堂实践：创新“互动式”教学方法，将传统曲艺元素转化为可操作的课堂活动。例如，在教学中，教师引导学生以“校园生活”为主题填写新词（如“教室亮堂堂，同学读书忙”），用传统曲调演唱；在节奏训练中，采用“分组对唱”“接力创编”等形式，让学生在竞争与合作中掌握曲艺的韵律特点。湛江市麻章区第一中学的实践显示，采用互动教学后，学生课堂参与度从52%提升至91%。

其二，社团活动：支持学校成立“雷剧社”“合唱团”“器乐社”等学生社团，配备指导教师（校内教师+外聘传承人），每周开展2次专项训练。社团活动注重个性化培养，例如：对表现力强的学生强化表演训练，对文字功底好的学生侧重剧本创作，对技术兴趣浓的学生开展曲艺数字化记录（如用手机拍摄老艺人访谈）。湛江艺术学校雷剧社还建立“师徒结对”机制，由高年级学生带领低年级学生排练，形成“传帮带”的良性氛围，社团成员从2023年的30人扩展至2024年的80人。

其三，舞台展演：搭建多元化展示平台，让学生在实践中增强自信。每年举办“科技文化艺术节”“元旦”晚会、“红五月歌咏比赛”“经典诵读”等活动，邀请家长、社区居民及媒体参与。2023年科技文化节中，学校学生创作的雷剧片段《机电少年说》，以职业教育生活为题材，融合现代舞蹈元素，获一致好评；2024年科技文化艺术节吸引8000余人参与，《湛江日报》《南方日报》等媒体进行专题报道，推动曲艺从校园走向社会。

此外，研究团队还组织学生参与校外实践，如歌舞《节日欢歌》参加湛江市 2023 年“美丽岭南·湛江童星梦”文艺晚会、歌舞《灯火里的中国》参加湛江市 2024 年“美丽岭南·湛江童星梦”文艺晚会、戏曲舞蹈《万疆》《水墨粉》参加科技文化艺术节晚会等活动，学生从“校园表演者”转变为“文化传播者”，传统文化认同感显著增强。

(3) 师资强化：建立“双师共育”培养机制，破解专业教师短缺困境

师资是曲艺教育质量的核心保障。针对湛江地区曲艺专业教师不足（中小学相关专业背景教师占比仅 25%-50%）的问题，研究团队创新“非遗传承人+学科教师”双导师制，通过“引进来、沉下去、传下去”三措并举，构建专业化、可持续的师资队伍。

其一，引进来，外聘非遗传承人驻校授课。与湛江市粤剧团、实验雷剧团、雷歌协会等机构合作，遴选省级以上非遗传承人担任校外导师，定期驻校开展教学。校外导师不仅传授唱腔、身段等专业技能，还参与课程设计与教材编写，将“口传心授”的传统技艺转化为系统化的教学内容。

其二，沉下去，系统培训校内教师。实施“曲艺教师能力提升计划”，分三个阶段开展培训：基础培训（1 个月）：邀请专家讲授湛江曲艺历史、美学特征及教学方法，组织教师观摩传承人表演，完成“曲艺知识通关测试”；技能实训（3 个月）：以“师徒制”形式，由非遗传承人带教唱腔、乐器演奏等实操技能，教

师需完成“学会1首传统曲目+设计1节示范课”的考核任务；实践提升（6个月）：教师在班级或社团开展教学实践，团队定期组织“听评课”，通过“实践—反思—改进”循环优化教学能力。

截至2024年，通过培训，湛江机电学校形成了一支“能教、能演、能创”的骨干队伍。教师李小清将雷州鼓乐融入“节奏训练”课程，帮助学生提升节奏感，相关案例获湛江市美育优秀案例一等奖。

其三，传下去，构建“老中青”梯队培养模式。为避免师资断层，研究团队推动“青年教师跟岗学习”机制，选拔35岁以下青年教师担任老教师或非遗传传承人的助手，参与课程开发、活动组织等工作，积累实践经验。同时，湛江幼儿师范专科学校开设“学前教育专业”，培养具备曲艺教学能力的师范生，从源头解决师资供给问题。

2. 资源整合：搭建校地协同平台，实现资源高效利用

曲艺传承需打破“学校单打独斗”的局限。研究团队联合文化机构、企业等多方主体，构建“政府主导、学校实施、社会参与”的资源整合机制，形成“教学资源—实践场地—资金保障”的全方位支撑体系。

（1）教学资源数字化

联合开发“湛江曲艺数字资源库”，收录三大类资源：其一，基础资源。包括雷剧、粤剧、京剧等曲种的历史文献；其二，教

学资源。含教案模板、课件、微课及互动练习；其三，创作资源。提供曲牌库、伴奏音频及剧本素材，方便师生改编创作。

（2）实践场地多元化

在校内，推动学校建设“曲艺实训室”，配备传统乐器、戏服道具及多媒体设备，学校还搭建了微型戏台，供日常排练与小型展演使用；在校外，与湛江市实验雷剧团、雷州协会等文化场所共建“曲艺教育实践基地”，组织学生定期开展研学活动（如观摩雷剧化妆、体验传统戏台声学原理）等。

（3）资金保障常态化

其一，申请政府专项。成功申报湛江市哲学社会科学规划项目（编号 ZJ23YB51）；其二，学校配套投入。曲艺音乐教育纳入年度预算，用于教材印刷、社团活动及教师培训，确保项目可持续推进。

3. 创新教学模式与评价体系，提升教育实效

（1）跨学科融合教学：打破艺术教育与学科知识的壁垒

研究团队创新“曲艺+学科”融合模式，将曲艺元素渗透到语文、数学、历史、美术等学科教学中，实现“以艺促教、以教传艺”的双向赋能。其一，曲艺+语文。在古诗词教学中，引导学生对比雷剧唱词与古典诗词的韵律美（如将雷剧《张文秀》中“月光如水照楼台”与李白“床前明月光”对比分析），并尝试用传统曲调演唱古诗词。教学中运用该方法，使学生古诗词背诵准确率提升 35%，80%的学生能独立创作简单的曲艺唱词。其二，

曲艺+数学。利用雷州鼓乐的节奏型（如“2/4拍”“3/4拍”）讲解分数概念，通过“击鼓分组”游戏训练逻辑思维。学校在机械专业教学中，将雷剧的“程式化动作”与机械操作的“标准化流程”对比，帮助学生理解“规范性”的重要性。其三，曲艺+历史。结合雷剧《陈瑛放犯》等剧目，讲解近代中国历史事件；通过雷歌历史故事讲解，还原湛江人民的抗争历史，增强学生的家国情怀。其四，曲艺+美术。指导学生设计雷剧脸谱（如用夸张线条表现人物性格）、绘制传统戏台建筑图，或用现代插画形式再现曲艺故事。相关作品在湛江市第八届中小学生艺术展中获一等奖。

跨学科融合丰富了学科教学形式，更让学生在多元场景中理解曲艺的文化内涵，实现“知识学习”与“文化传承”的协同增效。

（2）沉浸式教学：让学生在体验中感受传统艺术魅力

针对传统“填鸭式”教学导致学生兴趣不足的问题，研究团队引入“沉浸式”教学理念，通过场景还原、角色代入、技艺实践等方式，激发学生的主动探索欲。其一，场景还原。利用A1技术还原雷州古戏台演出场景，学生可“穿越”到古代雷剧表演现场，观察观众互动、演员走位等细节。其二，角色代入。组织“曲艺角色扮演”活动，学生可扮演雷剧中角色（如《雷剧杂仔》），或雷州鼓乐的鼓手，通过穿戴戏服、模仿身段，深入理解人物情感与技艺特点。湛江艺术学校的学生还尝试用方言演绎角色对

白，在语言实践中感受本土文化的独特韵味。其三，技艺实践。开设“曲艺工作坊”，邀请传承人现场演示雷州鼓乐的“闷击”“边击”技巧、粤剧的“水袖”功夫，学生亲手操作、即时反馈。在“乐器制作”工作坊中，学生用竹子、皮革等材料制作简易雷州鼓，理解传统工艺的智慧，此类活动的学生满意度达 95%。

（3）多元评价体系：从“单一分数”到“全面成长”

为科学评估曲艺教育的成效，研究团队构建了“知识掌握+技能应用+文化认同”的三维评价体系，兼顾过程性与终结性评价，量化与质性评价相结合。其一，知识掌握。通过课堂测验、曲艺知识竞赛等方式，考察学生对湛江曲艺历史、曲种特点、代表人物等基础内容的掌握程度，如“雷剧的五大行当”等知识点。其二，技能应用。采用“表演评分”“创作评审”等方式，评估学生的实践能力。表演评分涵盖唱腔（音准、节奏）、身段（协调性、表现力）、台风（自信度）等维度；创作评审则关注学生对传统元素的创新运用（如改编曲目是否保留雷剧特色）。其三，文化认同。通过问卷调查、访谈等方式，评估学生对本土文化的情感态度，如“是否愿意向外地人推荐湛江曲艺”“是否主动了解传统曲艺的现状”等问题。数据显示，参与项目的学生文化认同感量表得分较参与前提高 42%，82%的学生表示“以湛江曲艺为骄傲”。

4. 经验成果：从校园传承到文化辐射的多维突破

（1）学生素养全面提升

其一，知识与技能方面。学生曲艺知识掌握率从 32%提升至 89%，70%的学生能演唱 3 首以上传统曲目，36 名学生创作《机电少年说》《校园安全快板》等原创作品。其二，文化认同方面。学生主动参与社区曲艺展演的次数年均增长 50%，85%的学生表示“会向家人朋友介绍湛江曲艺”，传统文化传承的自觉性显著增强。其三，综合能力方面。通过社团活动、舞台展演，学生的团队协作能力、表达能力、创新思维得到锻炼，相关案例《提升团队意识与协作能力导向下的中职学校音乐课程设计》获湛江市第八届中小学生艺术展一等奖。

（2）教师队伍专业化发展

培养多名具备曲艺教学能力的骨干教师，1 人在粤港澳大湾区音乐教育论文评选中获奖。形成“非遗传承人+学科教师”协同教学的成熟模式，外聘传承人到校指导实现常态化，教师与传承人合作开发课程。

（3）校地协同机制成熟

建立“政府—学校—文化机构”三方联动的工作机制，湛江市教育局将曲艺教育纳入中小学美育评价体系，文旅局将校园曲艺活动纳入“非遗保护宣传月”规划。与湛江红舞鞋培训机构长期合作，共建实践基地，形成“资源共享、责任共担、成果共赢”的良性生态。

（4）社会影响力持续扩大

项目成果获省级以上奖项 3 项，包括广东省中小学校美育优

秀案例三等奖、粤港澳大湾区音乐教育论文三等奖等，指导学生参加广东省职业院校“技能成才 强国有我”主题教育才艺展示活动荣获三等奖。举办校园科技文化艺术节、戏曲音乐进校园、非遗进校园等活动，辐射学生超 8000 人次，形成“以点带面”的推广效应。推动曲艺与文旅融合，学生参加中央广播电视总台跨年晚会、湛江市迎春晚会展演等活动。通过系统化的路径设计、创新性的教学实践与多元化的协同机制，湛江地区曲艺音乐进校园不仅实现了传统艺术在校园的活态传承，更探索出一条“教育赋能文化、文化反哺教育”的可持续发展道路，为新时代非遗传承与美育融合提供了可复制、可推广的“湛江样本”。