

高校“第二课堂”：哈尼歌舞非遗教育的探索与挑战

杨太伟 张顺 李启喆 张丹

昆明铁道职业技术学院，中国·云南 昆明 650208

摘要：论文以教育场域为研究视角，聚焦高校“第二课堂”在非遗传承中的教育效能，以云南省高校大学生艺术团对哈尼族歌舞文化的传播为研究对象，结合教育实验、课程观察与质性访谈，系统分析其教育价值、实施路径与改进空间。研究发现：大学生艺术团通过非遗课程开发、跨学科实践与沉浸式文化体验，显著提升了青年群体对哈尼歌舞的文化认同，并构建了知识传授、技能训练与价值观塑造三维一体的教育模式。但亦面临文化教育浅层化、教育主体协同不足及评价体系缺失等问题。据此，论文提出以教育生态重构为核心，通过课程体系革新、师资多元共建、教育技术赋能及评价标准完善，旨推动非遗教育从文化展演向深度育人转型，为高校民族文化教育提供一定的借鉴。

关键词：第二课堂；非遗教育；文化认同；教育生态；哈尼歌舞

College “Second Classroom”: Exploration and Challenge of Intangible Cultural Heritage Education of Hani Song and Dance

Taiwei Yang Shun Zhang Qinian Li Dan Zhang

Kunming Railway Vocational and Technical College, Kunming, Yunnan, 650208, China

Abstract: This paper takes the educational field as the research perspective, focusing on the educational effectiveness of the “second classroom” in the inheritance of intangible cultural heritage in universities. Taking the dissemination of Hani song and dance culture by college student art troupes in Yunnan province as the research object, combined with educational experiments, curriculum observations, and qualitative interviews, it systematically analyzes its educational value, implementation path, and improvement space. Research has found that through the development of intangible cultural heritage courses, interdisciplinary practices, and immersive cultural experiences, college student art groups have significantly enhanced the cultural identity of young people towards Hani songs and dances, and constructed a three-dimensional educational model that integrates knowledge imparting, skill training, and value shaping. But it also faces problems such as shallow cultural education, insufficient coordination among educational subjects, and a lack of evaluation system. Based on this, the paper proposes to take the reconstruction of educational ecology as the core, promote the transformation of intangible cultural heritage education from cultural exhibition to deep education through curriculum system reform, diversified teacher co construction, educational technology empowerment, and improved evaluation standards, and provide certain reference for ethnic cultural education in universities.

Keywords: second classroom; intangible cultural heritage education; cultural identity; educational ecology; Hani songs and dances

0 前言

在全球化冲击与民族文化复兴的双重背景下，高校教育作为非遗活态传承的重要载体，承担着文化传承与创新人才培养的双重使命。哈尼族歌舞文化蕴含的生态智慧与族群记忆，需通过教育场域实现代际传递。大学生艺术团作为“第二课堂”的核心实践主题，通过课程开发、社会实践与跨学科融合，成为连接非遗原生语境与现代教育体系的桥梁。然而，当前高校非遗教育普遍存在重技能轻文化、重形式轻内涵的痛点，导致传承效能受限。论文以云南省高校为例，从教育目标、课程设计、实施效果三个层面为切入点，探讨大学生艺术团如何通过教育创新激活非遗的育人价值，并回应两个问题，即：高校非遗教育如何平衡文化本真性与现代适应性；如何构建可持续的教育生态以弥合校地资源鸿沟。

通过研究，旨在为民族地区高校文化育人体系重构提供理论参照。

1 教育目标：非遗传承的教育价值与功能定位

1.1 文化认同的生成机制

非遗传承的教育价值首先体现在文化认同过程中，通过系统化课程设计，如《哈尼族舞文化导论》等，学生得以从表层符号认知逐步深化至文化内核的理解。课程引导学生从服饰纹样、鼓乐节奏等具象元素入手，逐步探索哈尼史诗中蕴含的生态伦理与族群记忆，最终实现从观看者向理解者的转变。调研数据显示，参与此类课程的学生认同感显著提升。其次，田野实践成为情感共鸣的关键载体，如组织学生深入哈尼村落参与“昂玛突”祭祀活动，使其在真实文化场域中与非遗传承人建立深层联结。大学生艺术团在驻村期间

创作的纪录片《鼓声不息》，不仅斩获了省级非遗传播奖项，更以影响语言架构了代际对话的桥梁。最后，哈尼文化人与与自然共生的宇宙观被提炼为跨学科教育素材，如在生态课程中融入史诗《洛奇洛耶与扎斯扎依》的叙事逻辑，促使学生在多元学科视角下内化传统智慧，形成兼具民族性与现代性的价值观念体系。

1.2 教育功能的多维拓展

非遗教育的功能定位已经突破单一的文化遗产目标，向创新能力培养与社会服务验证。在文化传承维度，大学生艺术团通过复现《牛皮大鼓舞》等仪式舞蹈，将祭祀场景中的身体记忆转化为可教授、可复制的教学资源。高校将此类实践纳入舞蹈专业必修课程，学生考核通过率会大大提升，由此可印证非遗技艺传承与高校教育的深度融合。创新能力培养则体现在对传统的创造性转化上，如学生将哈尼古歌《草菓声声响》改编为环境舞道具，通过现代艺术语言重构传统叙事，作品在昆明青年艺术展展出后引发学术界与公众的热议。同时，教育功能还向社会服务领域拓展，大学生团体主导的“非遗进社区”项目为乡村小学设计哈尼文化绘本，由此不仅填补了基础教育中的民族文化缺失，更通过儿童视角激活了非遗传播的底层活力。因此，这种多维度拓展，标志着非遗教育从文化保护升华为育人与社会创新的综合载体。

2 教育实践：课程体系与教学模式的创新探索

2.1 课程设计的层级化架构

非遗教育的课程体系需要兼顾文化认知的深度与广度，通过基础层、中间层、高阶层的层级课程设计，构建循序渐进的育人路径。首先来讲基础层，文化认知为核心，通过《哈尼族音乐史》《史诗叙事与族群记忆》等理论课程，向学生系统梳理哈尼族歌舞的历史脉络与文化基因。为了让抽象的理论知识具象化，课程可引入 VR 技术还原传统的文化场景。例如，让学生戴上虚拟现实设备后，可置身于哈尼村落的“磨秋场”，亲眼看见相关仪式的完整历程，甚至还可与虚拟传承人进行互动问答。那么这种沉浸式学习不仅可打破时空限制，还能大大提升课堂参与度，加深学生对鼓点节奏背后的天地对话逻辑。其次，中间层应聚焦技能实训，可社里非遗工坊作为学生实践的枢纽，由哈尼族传承人手把手教授鼓乐演奏、织锦刺绣等非遗技艺。由此让学生在一定周期内复刻传统纹样，通过参加现场会展进行相互交流，提升学生对非遗技艺的理解深度。最后，高阶层则需强调创新转化，通过非遗+学科融合的课题推动跨界实践。大学生艺术团可与设计学院联合开发哈尼族纹样数字素材库，将传统图腾转化为现代设计元素，孵化大学生创新创业项目，充分利用 AI 生成等技术工具制作文旅产品。综上所述，这种从“知道”到“做到”再到“创造”的阶梯式课程设计，不仅可夯实文化基因，又可激发青年群体的创新活力，同时发挥非遗文化

与技艺的育人价值。

2.2 教育模式的多元化路径

要让非遗教育真正“活起来”，仅仅依靠课堂讲授模式是远远不够的，高校需探索出沉浸式、项目式与朋辈式三大教学模式，形成“做中学、学中创”的良性循环。沉浸式教学强调真实场景的深度参与，比如可组织学生全程介入墨江双胞胎节的筹备工作，从祭祀仪式的排练到舞台灯光的设计，学生可与村民、传承人共同协作。既有案例显示，某团队在节目中创新设计“光影鼓阵”，用投影技术将哈尼史诗投射到鼓面，虚实结合的视觉效果让地方政府当场采用方案，并列入次年节庆主舞台设计，大大吸引了游客的观光。项目式教学则以问题为导向，鼓励学生利用非遗解决现实需求，以哈尼歌舞教育产品开发为课题，鼓励学生团队参与设计 AR 互动绘本，同时扫描书页即可触发 3D 动画演示祭鼓流程，打通线上线下宣传渠道，打造成为云南高校中的民族文化教育素材。朋辈教育可通过以老带新的模式激活内生动力，高年级学生可通过考核后担任非遗助教，在工坊中向新生传授鼓乐技巧与文化。利用这种链式的学习网络提升技能掌握效率，更能形成一支稳定的传承梯队。在具体实地调研中，一位大三的学生说道：“教别人打鼓的过程，让我更加深刻的理解了节奏背后的族群记忆”。多元模式的交织，旨在让非遗教育从单向的灌输转向多维的共创，真正实现知行合一。

3 教育困境：实施瓶颈与生态重构

3.1 现实挑战的三重矛盾

非遗教育在高校实践中面临的核心矛盾，本质上是传统与现代、学术与民间，以及形式与内涵之间的深层冲突。首先，文化深度与课时限制分离问题普遍存在。高校课程体系对非遗的容纳空间有限，导致教学内容往往压缩为符号化的知识切片，如史诗教学仅以情节概述为主，而哈尼文化中的“万物有灵”的宇宙观与天人合一的生态伦理等哲学内核被剥离，学生难以通过碎片化学习触及文化精髓。其次，教育主体的协同困境源于价值立场的分歧。非遗传承人扎根于文化原真性，强调仪式禁忌与身体记忆的完整性，但高校教师受限于现代教育逻辑，更加关注舞台化改编与大众传播的适配性。这种目标错位不仅削弱课程设计的连贯性，更导致非遗传承在学术场域中陷入失真危机。最后，评价体系的单一化进一步加剧了教育异化。以技能展示为核心的考核模式，将非遗简化为动作模仿与技术达标，忽视学生对文化意义的反思能力与创新转化的实践能力，最终导致教育目标从“文化育人”退化成了“技艺速成”。

3.2 教育生态重构的实践路径

3.2.1 课程体系革新：从碎片化到模块化

非遗教育的课程设计需突破传统学科的线性逻辑，以模块化思维重构知识框架。通过解构哈尼歌舞的文化基因，

将其拆分为核心价值、技艺载体与现代转化的三大模块,形成层次分明、可灵活组合的教学单元。在核心价值模块中,聚焦史诗叙事、生态伦理与族群记忆,引导学生从哲学层面理解文化符号的象征意义。技艺载体模块中,通过身体训练与工艺实践,将仪式舞蹈、鼓乐节奏等具象化为可操作的教学内容。现代转化模块,要推动跨学科融合,比如结合数字媒体技术重构文化叙事或通过社会创新项目探索非遗的当代价值。模块化设计不仅可缓解课程压缩的困境,更能赋予学生自主选择权,使其能够基于兴趣与专业背景构建个性化学习路径。同时,整合虚拟仿真、人工智能等技术搭建沉浸式教学场景,将抽象的文化符号转化为可交互的体验对象,通过虚拟现实还原文化意识的完整预警,让学生在多重感官刺激中深化对文化的理解程度。

3.2.2 师资共建机制:从“单打独斗”到“多元共生”

非遗教育的长效发展依赖多元主体的深度协作,因此需构建高校、传承人与社区三位一体的师资生态系统,突破传统教学中单一知识权威的垄断。首先,推行双导师协同授课模式,由高效教师负责理论框架构建与教学方法设计,传承人进行技艺示范与文化阐释,双方通过联合备课与交叉评课形成互补性知识体系。其次,建立制度化的人才流动机制,将非遗传承人纳入高校师资认证体系,从而明确其教学职责、权益保障与职业发展道路,设置非遗教育研究院岗位,赋予传承人参与课程开发与学术研究的权利。最后,通过校地合作平台引入社区文化经营,邀请哈尼族长参与口述史教学,使教育场域与原生文化语境形成动态联动。由此,这种多元共育模式既能保留文化原真性,又能激活教育创新的内生动力。

3.2.3 评价标准完善:从结果量化到过程增值

非遗教育的评价体系需要从“技能本位”转向“文化赋能”,构建多维度与动态化的评估框架。首先,建立认知、技能与价值三维评价体系,在认知维度需通过文献研读、口述答辩等是考核学生对文化内涵的解读能力。在技术维度,需以实践项目成果评估技艺掌握精度与创新转化能力。在价值维度,可通过田野日志、文化反思报告等形式追踪学生的就爱之内化过程。其次,教学中引入过程性评价工具,如采用动态成长档案,全程记录学生从课堂学习到社会实践的阶段性表现,包括知识积累、技能提升与文化敏感性培养等多个指标。最后,推动评价主体的多元化,除了教师与传承人外,邀请社区成员与行业专家参与考核制度,可由哈尼族村民评估学生田野实践的社区融入度,或由文创企业评价项目成果的市场适配性。综上所述,这种评价转型旨打破传统考核的封闭性,以及使非遗教育从鼓励的知识传授升华为社会协同的育人工程。

3.2.4 系统性重构的逻辑内核

非遗教育生态的重构并非局部改良,而是对教育目标、主体与方法的系统性革新。课程模块化设计突破学科壁垒,为文化深度探索提供结构性支撑;多元师资共建弥合学术与民间的价值鸿沟,重塑教育主体的共生关系;动态评价体系则通过多维反馈机制,推动非遗教育从标准化输出转向个性化成长。三者相互嵌套、彼此赋能,由此形成知识传递、实践创新、价值内化与社会反馈的闭环生态,由此解决课时压缩、主体错位与评价异化的现实问题,重新定义非遗教育的本质。

4 结语

在全球化浪潮与民族文化复兴的双重背景下,非遗教育作为文化传承与创新人才培养的交汇点,既是守护族群记忆的精神堡垒,也是激活传统智慧的实践引擎。论文以高效“第二课堂”为切入点,揭示大学生艺术团通过非遗课程开发、跨学科实践与沉浸式文化体验,构建了认知、技能、价值三个维度的教育模式,为哈尼歌舞的活态传承提供了可复制的路径。研究证实,非遗教育不仅能提升青年群体的文化认同感,更通过创新转化与社会服务,使传统智慧深度融入现代生活,成为乡村振兴、社区治理与文化产业发展的文化资源库。

然而,非遗教育的深化仍需直面三大核心命题。第一是如何在技术赋能中坚守文化本真性,避免非遗沦为符号化展演。第二是如何构建校地协同的长效机制,弥合学术逻辑与民间传统的价值鸿沟。第三是如何通过教育生态重构,将非遗从文化遗产升华为育人资本,培育兼具文化自觉与创新能力的时代新人。因此,这些问题的解答需高效打破学科壁垒、优化课程设计,更需要依赖政府、社区与传承人的多元协同,形成教育、传承与发展的闭环生态。

参考文献:

- [1] 杨洋.民办高校第二课堂与本土非遗文化协同育人的路径研究[J].科教导刊,2024(13):26-28.
- [2] 曹婷婷.以第二课堂为路径的中职校非遗传承研究与实践[J].品位·经典,2023(23):70-72.
- [3] 段毅强.非遗传承视角下左权民歌第二课堂打造对策[J].民族音乐,2022(2):20-22.
- [4] 曹婷婷.以第二课堂为路径的中职校非遗传承研究与实践[J].品位·经典,2023(23):70-72.
- [5] 韩艳.弘扬中国传统文化,做非遗传承人——浅谈东仓鼓乐在第二课堂中的开发策略[C]//2023中西部地区教育创新与发展论坛论文集(二),2023.
- [6] 李蔓丽.从文化景观到媒介景观:哈尼族题材影像中梯田景观的影像建构研究[D].昆明:云南师范大学,2024.