

数字时代中小学教育中牛娘剧非遗传承的创新路径研究

黄冠雄，唐诗韵，周雨竹，黄金连，周珊珊

玉林师范学院音乐舞蹈学院 广西玉林

【摘要】 本论文聚焦数字时代背景下中小学教育与牛娘剧非物质文化遗产保护传承的融合路径，通过分析牛娘剧的文化基因、表演形态及功能转型，探讨其在中小学教育体系中的实施策略。研究发现，将牛娘剧引入中小学教育，可通过历史文化课程、艺术课程、信息技术课程及综合实践活动等多维度教学，实现传统文化与现代教育的深度融合。利用数字技术赋能、创新教学方法，不仅能增强学生对非遗文化的认知与传承意识，还能为牛娘剧在新时代的可持续发展注入活力，形成“教育传承 - 数字创新 - 文化发展”的良性循环模式，为非遗保护提供可推广的教育实践范式。

【关键词】 牛娘剧；非物质文化遗产；中小学教育；数字时代；文化传承

【收稿日期】 2025 年 3 月 17 日

【出刊日期】 2025 年 4 月 19 日

【DOI】 10.12208/j.ije.20250147

Research on the innovative path of intangible cultural heritage inheritance of Niuniang opera in primary and secondary education in the digital age

Guanxiong Huang, Shiyun Tang, Yuzhu Zhou, Jinlian Huang, Shanshan Zhou

School of Music and Dance, Yulin Normal University, Yulin, Guangxi

【Abstract】 This paper focuses on the integration path of primary and secondary school education and the protection and inheritance of the intangible cultural heritage of Niuniang Opera in the context of the digital age. By analyzing the cultural genes, performance forms and functional transformation of Niuniang Opera, it explores its implementation strategies in the primary and secondary school education system. Research has found that introducing Niu Niang Drama into primary and secondary school education can achieve a deep integration of traditional culture and modern education through multi-dimensional teaching such as history and culture courses, art courses, information technology courses and comprehensive practical activities. By leveraging digital technology to empower and innovate teaching methods, not only can students' understanding and awareness of the inheritance of intangible cultural heritage be enhanced, but also the sustainable development of Niuniang Opera in the new era can be injected with vitality, forming a virtuous cycle model of "educational inheritance - digital innovation - cultural development", providing a replicable educational practice model for the protection of intangible cultural heritage.

【Keywords】 Niu Niang drama; Intangible cultural heritage; Primary and secondary education; Digital age; Cultural inheritance

1 引言

非物质文化遗产是民族文化的根脉，承载着独特的历史记忆与精神内涵。牛娘剧作为广西东南部及两广地区的代表性民间戏曲，以其鲜明的地域特色和深厚的文化底蕴，成为研究农耕文明与民俗艺术的重要载体。在数字技术迅猛发展的今天，传统非遗文化面临传播方式变革、受众群体流失等挑战，而中小学教育作为文化传承的重要阵地，为非遗保护提供了新的契机。

将牛娘剧融入中小学教育体系，既能培养青少年的文化认同感和传承使命感，又能借助数字技术实现非遗文化的创新性发展。本文通过剖析牛娘剧的文化特质，探索其与中小学教育融合的有效路径，为非遗在新时代的传承发展提供实践参考。

2 牛娘剧的文化基因与艺术特色

2.1 农耕信仰的活态载体

牛娘剧起源于明清时期岭南地区的农耕祭祀仪式，

作为龙母文化的重要组成部分,其核心诉求是祈求五谷丰登、六畜兴旺。现存最早文献《春色太平歌》记载,早期牛娘剧以“颂神歌”形式呈现,通过主唱领祷、伴舞配合的“歌、舞、祭”一体化表演,构建起人与神灵沟通的仪式空间。这种原始形态不仅体现了先民对自然的敬畏,更成为维系乡村社会秩序的精神纽带。

随着社会发展,牛娘剧逐渐从祭祀仪式向大众娱乐转型。剧目题材从单一祈福拓展到历史传说、民间故事,如《孟姜女》《梁祝》等经典剧目,通过戏剧化叙事传递孝忠礼义等传统价值观。这种功能转变展现了牛娘剧对社会变迁的适应性,使其成为传承乡土文化、教化民众的重要载体。

2.2 程式化美学的表演形态

(1) 声腔文本的双重建构

牛娘剧以当地方言为唱词主体,采用“四三制”七字句结构(如“三月春耕忙又忙”),通过押韵、对仗等手法增强韵律感。唱词融入大量农事谚语、生活俗语,既保持口语化特色,又蕴含民间智慧。音乐体系以“羽调式”为基础,结合二度级进与四度跳进,形成婉转悠扬的旋律风格,衬词“啰”“呀”的运用成为其标志性特征。

(2) 器乐空间的乡土叙事

早期牛娘剧以鼓、钹、锣等打击乐器营造节奏氛围,通过“慢板”“快板”等板式变化推动剧情。随着时代发展,二胡、月琴、手风琴等弦乐器的引入,丰富了音乐表现力,形成“打击乐重节奏、弦管乐抒情感”的伴奏特色,展现出传统与现代融合的艺术生命力。

(3) 简朴美学的场域营造

牛娘剧的舞台美术遵循“以简驭繁”原则,常以临时搭建的木台为表演空间,用幕布分隔前后台。化妆造型从早期模仿粤剧的浓妆艳抹,逐渐转向淡雅自然风格,更贴近乡村观众的审美偏好。这种简朴的舞台呈现,通过演员的精湛表演与观众的情感共鸣,构建起独特的艺术场域。

2.3 功能转型:从祭祀到现代教化

(1) “插戏”机制的文化适应

牛娘剧从歌舞祭祀向戏剧表演的转型过程被称为“插戏”。创作者将农事劳动、家庭生活等现实场景融入表演,如《插田歌》通过模拟插秧动作与诙谐唱词,将劳动场景艺术化,实现从仪式性向戏剧性的转变,增强了剧目观赏性和情感联结。

(2) 乡土伦理的戏剧重构

当代牛娘剧通过改编现代题材剧目实现社会功能

转型。例如岑溪牛娘剧《亲家》将家庭伦理冲突与社会主义核心价值观相结合,通过婆媳矛盾、邻里互助等情节传递和谐理念;在政策宣传方面,牛娘剧也被用于计划生育、乡村振兴等主题创作,实现文化传播与社会教化的双重功能。

3 中小学教育与牛娘剧非遗传承的融合路径

3.1 课程体系的跨学科整合

(1) 历史文化课程

在历史与文化课程中,将牛娘剧作为岭南农耕文明的典型案例,通过《春色太平歌》等文献资料,引导学生探究其历史演变过程。结合《孟姜女》《梁祝》等经典剧目,分析不同历史时期的社会风俗与价值观念,培养学生的历史分析能力和文化理解能力。

(2) 艺术课程

在音乐课程中,组织学生赏析牛娘剧的声腔特点,学习方言唱词的韵律结构,尝试用方言演唱简单唱段;在美术课程中,指导学生临摹牛娘剧舞台场景,或为剧目设计现代风格的舞台美术。通过表演实践活动,让学生模仿程式化动作,感受其艺术魅力。

(3) 信息技术课程

在信息技术课程中开展牛娘剧数字化实践项目。指导学生使用数字采集工具,了解三维扫描、动作捕捉等技术原理;鼓励学生运用编程、动画制作软件,制作牛娘剧数字海报、短视频,或设计简易数字资源库,实现传统文化与现代技术的结合。

3.2 实践活动的创新设计

(1) 非遗工作坊

学校定期举办牛娘剧非遗工作坊,邀请专业演员现场教学,系统传授唱腔、表演和创作技巧。学生在工作坊中创作以校园生活、环保等现代主题的牛娘剧小剧目,并在校园活动中展示。

(2) 跨学科项目

开展跨学科牛娘剧研究项目,学生分组从历史、艺术、技术等不同角度进行探究。如历史组研究发展脉络,艺术组分析表演特色,技术组探索数字传承,最后整合成果通过展览、演出、数字作品等形式呈现,培养综合实践能力。

(3) 创新传承比赛

举办牛娘剧创新传承比赛,设置内容创作、数字技术、跨界融合等多个赛道。鼓励学生改编传统剧目、运用VR/AR技术进行展示,或尝试与现代艺术形式融合,激发创新思维,为非遗传承注入活力。

4 数字时代的教育创新策略

4.1 价值内核的创造性转化

在课程设计中注重将牛娘剧的传统内涵与现代价值观相结合。例如在创作实践中融入生态文明、乡村振兴等时代主题,让学生在传承传统文化的同时,树立现代社会责任感。

4.2 语言保护与传播并重

采用“方言原生性保护”与“普通话适应性传播”双轨策略。通过数字化手段记录方言唱词,建立语音数据库;同时创作普通话版本剧目,扩大受众范围,既维护文化多样性,又增强传播效果。

4.3 技术赋能教育实践

利用VR/AR技术开发沉浸式教学资源,如虚拟牛娘剧剧场,让学生身临其境地感受表演艺术;运用人工智能技术对濒危唱腔进行修复,为教学提供优质数字资源。

4.4 跨界融合拓展传承途径

推动牛娘剧与现代艺术形式跨界合作,如与话剧、音乐剧结合创作新剧目;开发动漫、游戏、文创产品等衍生内容,将其融入校园文化建设,吸引青少年群体关注。

5 结语

将牛娘剧融入中小学教育体系,是数字时代非遗保护传承的重要创新实践。通过跨学科课程设置、创新实践活动和数字技术应用,不仅能培养青少年的文化认同感和创新能力,还能为牛娘剧的可持续发展注入

新活力。这种“教育传承 - 数字创新 - 文化发展”的模式,为非遗保护提供了可复制、可推广的实践范式。未来应进一步深化教育与非遗的融合,探索更有效的传承路径,让非物质文化遗产在新时代焕发新的生机。

参考文献

- [1] 廖明君. 非物质文化遗产保护与研究[M]. 北京: 民族出版社, 2010.
- [2] 覃德清. 岭南民间信仰与区域社会研究[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2018.
- [3] 周华斌. 中国戏剧史论考[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2008.
- [4] 李萍. 岑溪牛娘戏的艺术特征与传承困境[J]. 民族艺术研究, 2019, 32(3):120-126.
- [5] 莫超. 牛娘剧的音乐形态研究[J]. 音乐创作, 2020(8):138-141.
- [6] 黄小明. 数字化时代非遗戏曲的传播路径——以桂东南民间戏曲为例[J]. 文化遗产, 2021(2):112-118.

版权声明: ©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS