

人才共育 标准共研 剧目共创 服务共担 戏曲表演人才校团合作培养模式创新与实践 总结报告

一、成果简介

创新戏曲表演人才校团合作培养模式，是提高戏曲人才培养质量、促进传统戏曲活态传承、推动中华优秀传统文化传承发展的关键。更是助力首都文化中心建设文化传承创新，服务京蒙以及中西部地区战略合作资源互补、人才共育需求，辐射带动全国文化发展的重要举措。2012年9月以来，北京戏曲艺术职业学院针对戏曲人才培养中校团合作机制“短效化”、教演资源建设“分散化”、社会服务模式“单一化”等问题，依托《戏曲表演国家专业教学标准研制》《全国地方戏曲剧种普查》等8项国家级项目，以培养符合戏曲院团岗位需求的戏曲表演人才为目标，开展校团合作模式创新实践。

构建了校团“人才共育-标准共研-剧目共创-服务共担”的闭环育人体系。人才共育上，开院团订单班实现“招生-培养-就业”衔接，建“校内教师+院团演员+行业大师”三师团队，依 PGSD 模型修订人培方案，重构课程体系。标准共研上，依托国家级调研，联合研制9项国家教学标准，落地校级人培方案与201门课程标准，建动态修订机制。剧目共创层面，以大师工作室为支撑复排经典剧目，联合院团聚焦现实题材创排原创作品，依托校内外实训基地形成课堂学习-校内排演-院团实践三级链条，年均演出超45场。服务共担层面，整合校团资源开展非遗保护、区域人才帮扶与文化普及，形成“育人+服务”双价值输出，推动校团从浅层合作迈向深度融合。

成果建立了校团全方位、定向联动、常态化沟通的深度合作新机制，实现从表面合作到深度融合、零散对接到系统协同的转变，形成闭环育人路径；牵头制定国家教学标准，修订人才培养与课程标准，填补戏曲行业空白，为戏曲职业教育提供支撑。

成果建设成效显著。人才培养质量高，学生获省部级以上奖项超200余项，定向就业率连续10年100%，非定向超95%；教师“双师”占比超80%，获多项课题与教学奖项，混合式教学全覆盖；合作20余家院团，培训600余人，创排多部剧

目，开展多场演出；示范引领作用彰显，获国家级教学成果奖一等奖 1 项，分享校团合作标准建设经验，科研项目为政府提供政策制定的智力支持；在国际，赴多国开展文化交流活动，推动戏曲艺术国际传播；获新华社、《人民日报》等主流媒体多次报道，提升戏曲文化影响力。成果推动戏曲教育从“口传心授”向标准化转变，为传统戏曲活态传承与中华优秀传统文化发展注入动力，也为全国戏曲职业院校校团合作模式创新提供了可借鉴的范例。

图 1：人才培养模式结构图

二、主要解决的教学问题及解决方案

（一）主要解决的教学问题

1. 校团合作机制“短效化”，合作深度与广度不足。传统校团合作多局限于短期项目或局部教学环节，院团未能深度融入人才培养的全流程，难以形成长效、系统的合作体系。

2. 教演资源建设“分散化”，创演能力存在短板。在戏曲表演领域，长期依赖“口传心授”的传统传承模式，导致资源分布零散；缺乏国家级、行业级的统一教学标准，制约了教演质量的规范化提升。

3. 社会服务模式“单一化”，校团协同的综合价值未充分释放。

（二）解决方案

1. 以“人才共育”为核心，构建校团全流程协同机制

以“校团双主体”为核心，打通“招生-培养-就业”全流程，培养适配行业需求的复合型人才。

在定向招生与定制培养方面，针对不同院团需求开设“订单班”。与北京京剧院开展三度合作招生，招生选拔阶段便邀请院团专家参与专业能力测试、面试等环节，培养方案也按院团岗位标准定制，例如增加院团经典剧目专项课程，学生毕业后择优进团，定向就业率已连续10年达100%。同时，为内蒙古艺术剧院京剧团、贵州花灯剧院等中西部院团开设订单班，近10年累计培养200余名人才，有效缓解地方院团人才断档问题。

“三师协同”师资体系构建起“校内教师+院团演员+行业大师”的协同教学团队。一方面引进北京京剧院高彤、张大环等优秀演员担任教师，负责剧目教学与技能训练；另一方面建立孙毓敏京剧荀派、李玉芙京剧梅派等6个大师工作室，邀请穆雨、郑潇等20余位优秀演员开展剧目排演实践教学，年均开展大师课120余课时。此外，组织校内教师赴合作院团学习锻炼，提升其舞台实践能力，戏曲表演专业“双师型”教师占比超80%，形成校团教学合力，该专业团队还获评北京市职业院校创新团队。

“四维能力”培养以PGSD职业能力模型（职业能力、通用能力、社会能力、发展能力）为基础优化课程体系。依据院团演员、乐师、舞美技师等岗位能力要求，将职业能力转化为课程内容，与院团共建《剧院团经典剧目实训》课程，让学生直

接参与院团经典剧目片段排演；戏曲表演专业群修订 201 门课程标准，开发《戏曲把子功》《舞台化妆》等共享课程，实现课程与岗位对接。同时，在传统技艺课程基础上，增设《音视频剪辑》《人工智能通识》《京剧传媒与网络运营》等跨学科课程，培养学生数字技术应用、IP 运营能力；通过“中华美德故事汇”等演出项目，强化学生文化传承意识与团队协作能力，推动学生从“技艺传承者”向“复合型艺术创作者”转型。

机制保障上，建立长期协同制度，与北京京剧院、中国评剧院等知名院团签订长期合作协议，明确“人才共育、资源共享、服务共担”权责；建立常态化沟通机制，定期召开校团对接会，每学期开展人才培养质量评估，如进行毕业生岗位适配度调研，及时解决合作中的问题。

图 2：人才共育结构图

2. “标准共研+剧目共创”双轮驱动，整合教演资源，提升创演能力

(1) 标准共研：构建“调研-制定-落地”的系统化标准体系

调研先行，锚定需求。依托“北京地区戏曲院团调研”“全国地方戏曲剧种普查”等国家级、省部级项目，覆盖 30 余家院团，通过访谈、岗位任务拆解等方式，明确戏曲表演、戏曲音乐等专业的 88 项典型职业活动（如京剧唱腔演绎、戏曲服装扮戏）、440 个具体工作任务，形成《行业人才需求报告》，为标准制定提供实证依据。

牵头制定国家与行业标准。在全国文化艺术职业教育教学指导委员会指导下，邀请 7 名院团专家参与，学校主持和参与研制了《高职戏曲表演专业教学标准》《中、

《高职戏曲音乐专业教学标准》等 9 项国家级标准，首创“非遗传承+行业需求”双核心能力框架——既明确“四功五法”等传统技艺要求，又纳入数字音视频剪辑、戏曲 IP 运营等现代能力指标，填补戏曲职业教育国家标准空白。

落地校级人培方案与课程标准。在国家标准基础上，修订 11 个戏曲专业方向的人才培养方案，构建“底层共享（公共基础课）、中层分立（专业方向课）、高层互选（跨领域选修课）”的课程体系；开发 201 门课程标准，编写《京剧花旦剧目课教材》《中国京剧服装的管理和扮戏技法》等核心教材，其中京剧服装教材首次将院团最新操作规范转化为教学内容，实现“标准-教材-教学”的无缝衔接。

动态优化机制。建立“一年微调、三年修订”的动态调整机制。每年联合院团开展人才培养质量评估（如毕业生岗位适配度调研），每三年根据行业技术变革（如智能舞台技术应用）更新标准内容，确保标准始终与行业发展同步。

图 3：标准共研成果图

（2）剧目共创：打造“经典传承+原创实践”的实践平台

以剧目为核心载体，联动校团资源，实现“教学-创排-演出”一体化。

经典剧目复排，夯实传统技艺：依托孙毓敏京剧荀派、杨少春京剧杨派等 6 个大师工作室，联合院团专家制定经典剧目复排方案——如与北京京剧院合作复排《霍小玉》《白蛇传》等，院团演员全程参与教学：从唱腔细节打磨到身段设计，再到舞台调度指导，师生与大师、院团演员同台演出，年均开展经典剧目排演 10 余部，强化传统技艺的原真性传承。

原创剧目创排，对接行业需求：聚焦现实题材与区域文化需求，校团联合开展

原创剧目开发。例如，与中国评剧院共创《城邦恩仇》、与北京京剧院共创京剧《心愿》、《齐白石》，师生深度参与角色塑造、剧本打磨、舞台技术应用等全流程；与内蒙古艺术剧院联合创排的原创剧目《草原小姐妹》，将地方文化元素融入创作，既培养学生原创能力，又为地方院团提供特色剧目资源。

实践平台支撑，实现“课堂-舞台”闭环：以校内“少儿戏剧场”（年均演出 117 场，学生参与率 100%）为基础，与北京京剧院、中国评剧院等共建 18 家校外实训基地，形成“课堂教学打基础、校内排演强技能、院团实践促提升”的三位一体的三级实践链条。学生在院团实习期间，直接参与商业演出、惠民演出等真实项目，年均实习演出 10 场，实战能力显著提升。

图 4：剧目共创结构图

3. 服务共担：打造“文化传承+区域协同+推广传播”的协同服务体系

整合校团资源，在非遗保护、区域帮扶、文化普及等领域形成协同服务合力，释放戏曲艺术的社会价值。

非遗保护传承：联合院团老艺术家开展非遗技艺抢救与传承 —— 录制《京剧大家绝艺录》技艺视频 100 余小时，涵盖京剧老生、武生、小生、丑行、青衣、花旦、武旦、戏曲音乐、编导等各个行当门类，将老艺术家们的所学、所会、所能的“绝活”记录下来，形成教学参考资料，成为培养京剧人才的典范；承办国家艺术基金“戏曲传统舞台美术技艺人才培养”项目，为全国 30 余个省市院团培训 600 余名戏曲服化道技术人才，推动戏曲非遗技艺传承。

区域文化协同服务：落实东西部协作战略，构建“学校-院团-地方”三方协同模式 —— 联合北京京剧院与内蒙古艺术剧院京剧团签订合作协议，除定向培养 35 名京剧人才外，三方在人才培养、剧目创作、理论研究等方面协同共建，既缓解中西部院团人才断档困境，又促进区域间艺术资源优势互补，实现“育人”与“服务国家战略”双重价值，共同推动区域协同发展。

校团联合开展多元化文化服务，推动文化普及与推广传播。与北京京剧院、中国评剧院等院团，创演美德剧目《心愿》《长霞》《岳母刺字》等剧目，在京津冀演出 260 场，覆盖 13 万人次观众；年均参与“星火工程”等基层服务演出 56 场，服务基层群众 4000 余人。开展“最美少年传统艺术学习体验活动”，覆盖北京 13 万人次中小學生，“少儿戏剧场”成北京未成年人戏曲教育基地；还携手专业院团赴国外参加“中国戏曲文化周”，参与“欢乐春节”，扩大戏曲国际影响力。

图 5：服务共担结构图

图 6：校团联合创演剧目《长霞》《心愿》《草原小姐妹》《岳母刺字》

三、创新点

（一）机制创新：构建校团深度合作新机制

在合作广度与深度上，构建全方位机制，与知名院团签长期协议，将其资源融入人才培养全流程，形成“招生-培养-就业”闭环；为中西部设订单班，扩大合作辐射范围，助力地方戏曲传承，实现从短期合作到长期共赢的转变。在专业与院团对接精度上，建立专业群定向联动机制，推行“一专业对接一院团”模式，避免资源分散与人才培养和岗位需求脱节，保障专业方向精准对接院团岗位。在合作保障力度上，建立常态化沟通协调机制，及时高效解决合作问题，从制度层面消除障碍，为长效协同奠定基础。三大机制推动校团从表面合作转向深度融合、从零散对接走向系统协同，既为戏曲表演专业群“校企双主体”育人提供支撑，也为艺术职业院校校团合作模式创新提供借鉴。

（二）路径创新：建立校团深度共生新路径

以资源互补与价值共创为核心构建深度共生体系，建立“人才共育-标准共研-剧目共创-服务共担”的闭环路径。人才共育上，设院团订单班实现“招生-培养-就

业”衔接，组建“校内教师+院团演员+行业大师”三师团队，借 PGSD 模型重构课程，推动人才向“复合型创作者”转型。标准共研方面，依托国家级调研，联合院团研制国家教学标准，首创“非遗传承+行业需求”框架，落地校级方案与课程标准，建立修订机制。剧目共创中，以大师工作室复排经典，联合创排现实题材作品，依托实训基地形成课堂教学-校内排演-院团实践链条，年均演出超 45 场。服务共担层面，整合资源开展非遗保护、人才帮扶与文化普及，形成“育人-服务”双价值格局，推动戏曲教育从浅层合作迈向深度共生。

（三）标准创新：打造戏曲教育规范新体系

学校以标准创新为核心抓手，破解戏曲教育“无标可依”难题，探索出高质量人才培养新路径。学校牵头，邀请 7 位行业专家参与，研制《戏曲表演》《戏曲音乐》等 9 项国家专业教学标准，首创“非遗传承+行业需求”双核心能力框架，填补戏曲职业教育领域国家标准空白；引入国际 PGSD 职业能力分析模型，将行业岗位需求转化为 88 项典型职业活动、440 个工作任务，构建“国家级教学标准-校级人才培养方案-课程教学标准”三级贯通体系，修订 11 个专业人才培养方案、开发 201 门课程标准，解决传统教学“口传心授”依赖经验、教学内容与行业脱节的问题。同时建立“需求调研-标准修订-效果评估”动态闭环机制，确保标准对接文化产业数字化转型需求，为全国戏曲职业教育提供可复制的标准化范式，推动人才培养从“经验化”向“科学化”跨越。

四、成果的推广应用效果

（一）人才培养质量持续提高

戏曲表演专业人才培养质量显著提升。技能竞赛方面，学生累计获省部级以上奖项 200 余项，含国家级职业院校技能大赛戏曲表演赛项一、二、三等奖 10 余项，“国戏杯”等奖项 50 余项，“梨花杯”优秀作品 3 项，2024 年获世界技能大赛（戏曲赛项）铜奖。就业质量居行业前列，定向培养学生就业率连续 10 年达到 100%，非定向超过 95%，行业满意度从 90.1% 升至 93.2%，毕业生多入职知名院团，3-5 年成为院团骨干。学院培养的“梅花奖”得主达 23 人，占全国总数的 8%，魏春荣、

郭玮等成为行业领军者，为全国戏曲艺术发展提供中坚力量。

图 7：学生比赛获奖

(二) 教师专业能力持续增强

学校多措并举提升戏曲教师专业能力。一是依托大师工作室与行业专家开展督导、培训与传戏，教师参与经典及原创剧目录制演出，“双师”占比超 80%；二是强化教研科研与赛事驱动，教师定期研讨，立国家级课题 8 项、省部级 7 项，发核心期刊论文 38 篇，参与制定 9 个国家专业教学标准，5 人获全国戏曲“优秀教师”，北京市教学能力比赛获一等奖 4 项、二等奖 5 项；还开展职业能力与信息素养培训，混合式教学比例 100%。

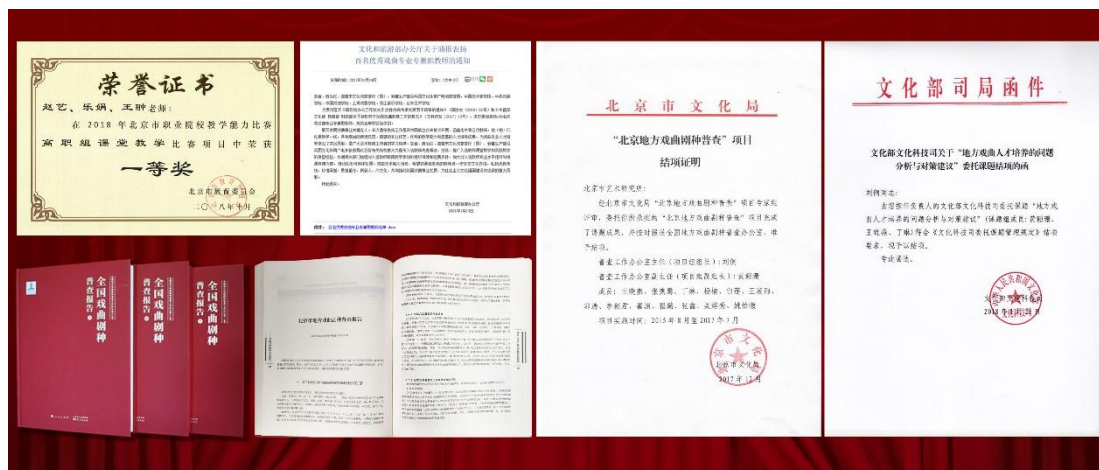

图 8：教师教学、科研成果

（三）社会服务能力持续提升

合作院团广泛，累计与全国 20 余家院团合作，缓解戏曲人才断档、助力地方剧种传承；行业培训突出，承办国家艺术基金等多项培训，为 30 余个省市院团培训 600 余人，如 2023 年“全国京剧中青年教师高级进修班”吸引 15 省市 50 余名教师；剧目创排丰硕，联合创排原创剧目 10 余部、复排经典剧目 50 余出，《心愿》成为国家大剧院年度推荐剧目。文化传承开展演出 260 场、覆盖 13 万人次；非遗保护录制技艺视频 100 余小时；区域协同定向为内蒙古培养 35 名京剧人才，实现育人与服务国家战略双重价值。

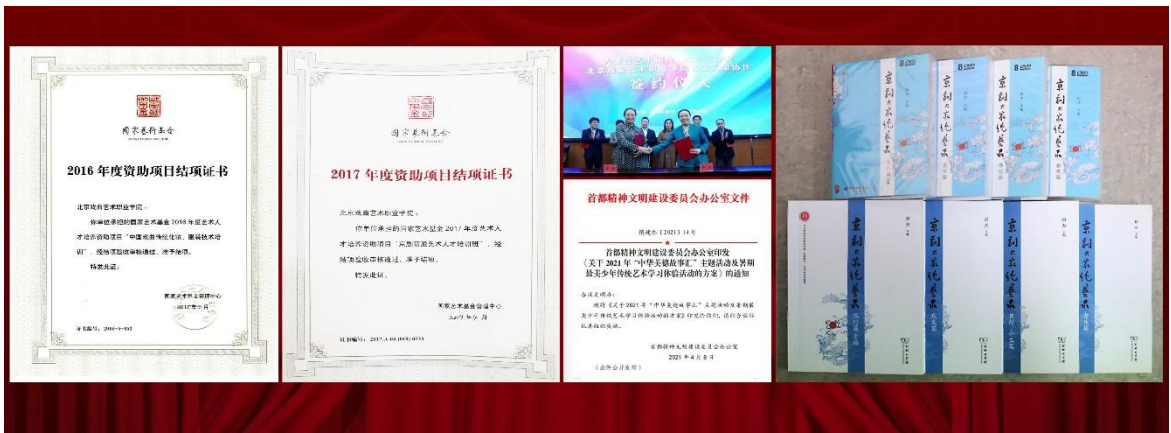

图 9：服务社会成果

（四）示范引领作用持续彰显

在艺术职业教育领域成果显著且影响力广泛。6 个项目（《小平台大舞台》《少年马连良》等）分获国家级教学成果一等奖、北京市级一二等奖，戏曲表演专业及专业群获评教育部“骨干专业”、北京市“特高专业群”；向 30 余所院校分享校团合作标准经验，牵头办“京津冀戏曲教育成果展”；入选教育部戏曲表演专业案例库核心案例，主持教育部职业院校表演艺术类顶岗实习标准等科研项目，为国家戏曲教育政策制定提供支持。

图 10：示范引领成效

（五）社会影响范围持续扩大

在文化普及、国际交流与媒体报道方面成果丰硕，成效显著。文化普及上，通过开展覆盖全市中小学生的“最美少年传统艺术学习体验活动”、年均接待 2.4 万人次观众，成为北京未成年人戏曲教育基地，学院获评“全国未成年人思想道德建设先进单位”；国际交流中，不仅参与“欢乐春节”活动赴欧亚地区演出，赴英国、爱尔兰开展“中国戏曲文化周”，推动京剧艺术国际传播；媒体关注层面，成果获新华社等报道 50 余次，《心愿》等剧目获北京日报等媒体专题报道，为新时代文化中心建设贡献“北戏力量”。

图 11：社会影响