

2026

1

成 果 名 称 以戏化人·中本衔接·三维实战·四能强师:

戏曲人才实践育人体系创新与实践

成果完成人姓名 李琛琛、史羽、李冬杰、王红涛、王奥泽

成果完成单位名称 中国戏曲学院附属中等戏曲学校、
中国戏曲学院

教 育 类 别 ☒学历教育 ☐培训

成 果 来 源 ☒中职学校☐高职专科学校☐职业本科学校
☐普通本科学校☐研究机构☐行业企业
☐其他

专 业 类 别 75-文化艺术大类

成 果 类 别 ☐立德树人 ☐专业和课程建设
☐教学方法 ☒育人模式 ☐校企合作
☐质量评价 ☐育训并举 ☐综合改革
☐教育数字化 ☐教师培养培训
☐国际交流与合作

成 果 网 址 <http://gxfz-jiaoxuechenguo.8-dou.net/>

推 荐 序 号

推荐单位(盖章) 北京市教育委员会

推 荐 行 指 委 教 指 委 名 称

推 荐 时 间 年 月 日

以戏化人·中本衔接·三维实战·四能强师：

戏曲人才实践育人体系创新与实践

一、成果背景与问题

（一）成果形成的背景

中国戏曲学院附属中等戏曲学校是国家级重点中等职业学校，始建于 1950 年，为新中国第一所戏曲艺术学校，七十多年来培养出刘秀荣、刘长瑜、于魁智、孟广禄等一大批顶尖戏曲名家，肩负传承中华优秀传统文化、培养戏曲艺术后备人才的使命。

2020 年 10 月，习近平总书记给中国戏曲学院与附中师生回信，指出“在教学相长中探寻艺术真谛，在服务人民中砥砺从艺初心”，为新时代戏曲职业教育落实立德树人提供了根本遵循。

对接新时代职业教育高质量发展总体部署，落实国家现代职教体系建设中鼓励戏曲、非遗类长周期专业开展中本衔接培养的政策要求，针对戏曲表演类专业始读年龄小（初一入学）、培养周期长、技能门槛高的育人规律，学校自 2013 年依托全国首批职业院校民族文化遗产与创新示范专业建设项目，立足“打基础、育新人”定位，出台《关于戏曲表演、戏曲音乐、舞台美术专业中本衔接中职阶段人才培养总体规划》。以中国戏曲学院附中牵头，联合中国戏曲学院、梅兰芳大剧院组成教科院团队，以职业教育类型理论、艺术梯度成长理论为指导，历经七余年建设，形成“中本衔接·三维实战·四能强师”核心路径的中职戏曲实践育人体系。

（二）成果主要解决的教学问题

本成果聚焦戏曲人才培养“长周期、强实践、重规范”规律与行业对守正创新人才迫切需求的矛盾，破解三个教学难题：

1. 中本学段实践教学标准割裂、衔接不畅，学生升学后技艺训练出现“断档”与“回炉”；

2.传统实践教学平台单一，学生舞台综合表现力与职业适应性培养缺乏系统化实战路径；

3.师资复合能力不足，难以支撑“守正传承+创新创演”导向的实践教学改革。

二、主要做法与经验成果

本成果紧扣戏曲人才六至八年系统筑基、十余年打磨成才的规律，坚守“以戏化人、以人承戏”理念，以培育德艺双馨、守正创新的戏曲后备人才为目标，构建“中本衔接·三维实战·四能强师”三位一体特色实践育人体系。

图一 戏曲中职“以戏化人”实践育人体系总体框架图

（一）构建“能力导向、课程衔接、资源共享”的一体化实践教学模式

1.实践教学体系衔接：明确能力标准，搭建纵向衔接递进体系

联合中国戏曲学院，依据院团岗位需求，以分层递进为逻辑制定各阶段能力标准：将六年中职阶段的能力目标分为两层，前三年培养学生戏曲基础能力，后三年培养学生角色塑造能力；本科四年，培养学生戏曲传承和综合创演能力。

共建“中本衔接核心剧目库”，将《扈家庄》《游园惊梦》《红鬃

烈马》等百余出经典剧目配套设计“教学目标统一编码—教学标准衔接对齐—教学评价衔接互认”的实践课程体系，分学段定位重点。

中职 1—3 年筑基固本：聚焦“四功五法”系统化实训，分项夯实“毯腿把身”功底与唱念程式，同步以艰苦基训锤炼意志、厚植崇德尚艺底色。

中职 4—6 年提质塑形：以经典折子戏完整排演为载体，构建“N+4+3+2+1”五级排演进阶模型（坐唱 N 次→合排 4 次→统排 3 次→响排 2 次→实习彩排或正式演出 1 次），深化角色塑造、情感表达与舞台把控，形成“舞台发现问题—课堂复盘整改—二次登台提升”螺旋式成长闭环，中职 6 年实践学时占比 54.95%。

本科 1—4 年传承创演：依托“教授工程”品牌首创戏曲名家、高校教师、本科生、中职生“老中青少”常态化同台展演及传帮带机制，学生在同台实践中涵养职业素养，在课堂中学习技艺气韵，实现活态代际传承。

2.实践教学资源共享：打通校际、专家、院团三类通道

一是剧场与展演资源互通。中职师生共享大学标准化剧场、排练厅与实训舞美基地，连续六年深度参与“国戏风华”系列展演，提前适应本科剧目排演流程；

二是行业专家资源下沉。联动梅兰芳大剧院等国家级院团，建立名家驻校协同教研及督导机制，统一中本与行业评价标尺，年均名家专项教学课时超 180 节；

三是产教共同体协同赋能。加入“全国戏曲艺术传承与创新发行业产教融合共同体”“中国戏曲教育联盟”等，协同开展剧目排演与行业实践，实现“学”“用”一体，缩短从校园到职场的适应期。

图二 一体化实践教学模式图

（二）构建“校内固本—校外淬炼—数智赋能”三维全场景一体化实践教学平台

1.校内平台——教学创演深度融合，打造全覆盖常态实战品牌

以中职“甌钵绽芳华”、本科“国戏风华”两大展演品牌为牵引，建立“年度有规划、季度有主题、月度有专场”常态化演出机制，构建“片段实训—折子戏主演—全本大戏担纲”分层实践链路。平台同步承载中本双向流动：中职学生上行赴大学实践，优秀本科生下沉中职担任助教、随团助演，形成“上行历练、下沉反哺”格局，实现全员登台、全程实战。

2.校外平台——产教校际协同，构建四类实景育人舞台

一是重大国事活动舞台。承接新年戏曲晚会、建党百年文艺演出、“一带一路”国际合作高峰论坛、中非合作论坛峰会等国家重大演出任务，在最高规格舞台历练学生使命担当。

二是职教出海交流舞台。组建少年京剧团赴港澳台及美、日、巴拿马、新加坡等地传播中华优秀传统文化，提升学生视野与文化自信。

三是基层惠民服务舞台。常态化走进社区、乡村、养老院开展戏曲“三进”惠民，落地“一台戏带火一条街”“到姥姥家看大戏”等特色实践，引导学生在社会服务中涵养情怀。

四是院团岗位实训舞台。与北方昆曲剧院、广西戏剧院等共建实训基地，依托房山、西城区文旅局搭建固定展演场地，全程参与排演、设计各环节。

同时对接“小梅花”“梨花杯”等赛事、承办职业院校技能大赛融入教学，形成“岗位需求引领、课程重构、赛训赋能、成果沉淀”育人链条，实现以赛促学、促教、促改。

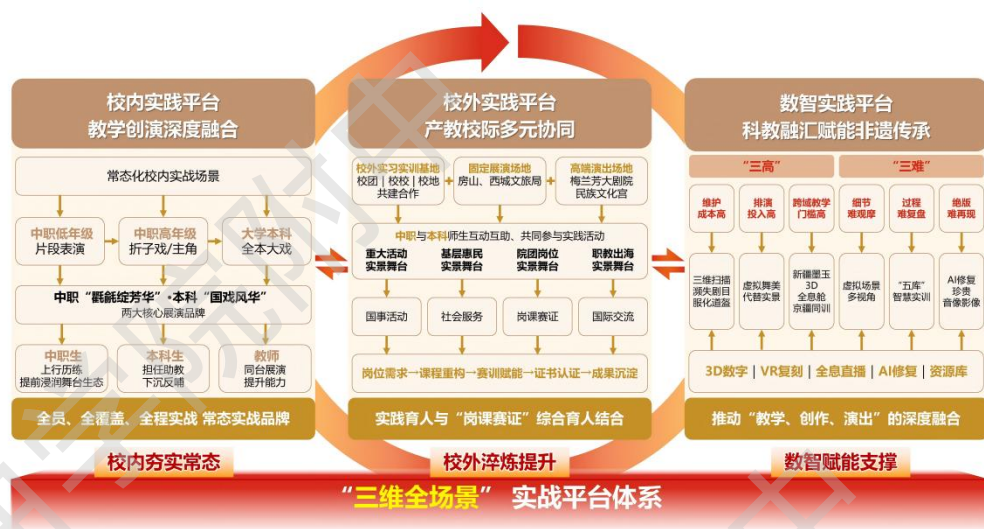
3.数智平台——科教融汇赋能非遗传承，破解戏曲实训“三高三难”

联合大学开发 3D 数字孪生、VR 复刻、全息直播、AI 高清修复技术，搭建虚实融合实训支撑体系。

一是攻克“三高”：针对实训资源维护成本高，三维扫描濒危剧目全套服化道盔；针对实景排演投入高，以虚拟舞美替代实景搭建、压缩耗材；针对跨地域教学门槛高，建成新疆墨玉 3D 全息远程教学舱，京疆同步实训。

二是化解“三难”：针对舞台细节难观摩，依托虚拟场景多视角破解身段、器乐程式观摩难题；针对实训过程难复盘，依托智慧实训室“剧目、影像、唱词、道具、学生信息”五大资源库，实现全程音视频回放、定位拆解；针对绝版剧目难再现，AI 修复“鼓王白登云”司鼓珍贵音像，数字化活态传承非遗。

三维平台联动互撑：校内夯实常态实训根基，校外淬炼职业能力，数智提供技术载体与支撑，形成覆盖课上课下、校内社会、线下数字的全场景实战育人新格局。

图三 三维全场景实战教学平台图

（三）打造“演、教、传、创”四能兼具的师资发展范式

1. 夯实“演”——舞台实践表演能力，筑牢教师示范教学基本功

强化教师专业舞台功底，精熟本行当表演程式、具备折子戏与全本大戏登台能力；推行小班手把手、随讲随演教学，现场身段唱腔示范直观分解“四功五法”要点；建立常态教研制度提升剧目诠释能力，引导学生由“演对”走向“演活”；组织教师挖掘整理失传剧目并结合当代审美复排。

2. 精进“教”——教学实践实施能力，提升教师的教学设计能力。

聚焦人培方案，将实践育人载体细化为“实践课程—实践活动—实践拓展”三大板块协同运行；优化文化课、专业课、实践课课时配比由1:1:0.5调整为1:1:1，固定每周800分钟专项实践单元；分专业深化差异化实操，戏曲音乐增设文武场合奏、数字化编曲，舞台美术将写生、服化道盔制作融入排练全过程，落实“教、学、做”一体化。

3. 深耕“传”——非遗活态传承能力，创新传统师承新时代转化方式和手段

依托行业与大学戏曲名家资源，构建“老带中、中带青、青带少”代际传承梯队，推动“口传心授”现代转化；系统整理十出中本衔接濒危剧目的舞台规制，编纂《粉墨甬甌》图文著作并配套VR数字复刻，

填补舞台规制传承空白；联合大学运用多模态 AIGC 抢救像音像、音配像系列工程，构建视觉复刻及听觉复原样本。

4.拓展“创”——剧目创作创研能力，赋能戏曲守正创新发展

建立“主题调研—集体创排—舞台打磨”机制，紧扣青少年审美与红色文化、经典文学主题立项，在《新三字经》《九尾玄狐》《李大钊16年前的回忆》等原创剧目中实战练兵；从教学痛点提炼需求，开发特色戏曲操课程，编写《菊苑耕耘录》等教材，部分经审定纳入北京市中小学京剧教材；将教学真问题立为研究选题，编撰《中国戏曲龙套艺术教程》等，形成“实践育人—总结提炼—理论反哺教学”良性闭环。

图四 四能兼具强师发展路径图

三、创新与特点

（一）理念创新：提出“以戏化人·以人承戏”长周期实践育人理念，丰富戏曲职教理论体系

深度融合戏曲“口传心授”传统智慧与现代职业教育“做中学、学中做”导向，“以戏化人”以剧目教学为核心载体，在“学戏—排戏—演戏—悟戏”中实现技艺精进、人格塑造与文化认同的统一；“以人承戏”通过四代同台，使技艺规范、美学精神与文化基因活态传承。该理

论填补长周期艺术类中本衔接育人理论空白。

（二）模式创新：创新建立“标准对齐、课程衔接、资源共融”中本衔接实践教学模式

打通“教学目标统一编码、课程标准相互衔接、教学资源双向流动”完整链条，并以“传帮带”模式支撑综合职业能力衔接式习得，从制度层面破解戏曲人才“长培养周期被低效重复拉长”难题，为艺术类人才衔接培养提供新模式。

（三）平台创新：构建“校内常态固本、校外实景淬炼、数智赋能支撑”三维全场景实战平台，促进职业能力进阶发展

以“多维联动、分层递进”为核心，将校内常态展演、校外实景舞台与数智技术衔接为一体化平台，把国事活动、惠民服务、国际交流、技能竞赛及院团实训纳入统一体系，以虚实相融弥补稀缺剧目与高端场地缺口，通过质量闭环实现“以演促教、以演促学”，为艺术类中职数字化实训、产教协同、岗课赛证融合提供完整方案。

（四）路径创新：创建“四能”兼具师资实践发展路径，为戏曲人才培养提供有力支撑

构建“演、教、传、创”四维并行、能力可观测的师资核心能力标准，将每一“能”拆解为可培养、可评价的具体维度，使师资发展由“模糊提升”转向“分维进阶”。不以培训次数论英雄，而以挖掘传统剧目、创排新剧目、带出学生成果定成效，为教师向复合型育人者转型提供新路径。

四、应用推广效果

（一）学生综合素养显著提升，成为戏曲传承“新生力量”

近6届学生中30余人获“中国少儿戏曲小梅花荟萃”金奖、8人获“梨花杯”展演奖；2024年代表北京市参加世界职业院校技能大赛，获戏曲表演赛项金奖。2020—2024年高考升学率由80%升至91%，多人考入中国戏曲学院、中央音乐学院等顶尖艺术院校，34人获政府奖学金。

多家用人单位对毕业生免实习直接录用。“国戏附中”成为行业质量标识；累计千余人次参与国家级重大演出、基层惠民、文化润疆与海外交流，红色剧目、公益演出参与率 100%。

（二）教师团队专业能力突破，成为行业教学“骨干标杆”

教师从“技艺传授者”转型为“四能复合型育人者”：3 名教师获文旅部“百名优秀戏曲专业专兼职教师”通报表扬，2 人获北京市“教书育人先锋”称号，3 名教师获全国教学课件一等奖，3 个团队获 2024 年北京市职业技能大赛教学能力比赛一、二等奖，16 人次获国家级、省部级优秀指导教师奖，发表教改论文 50 余篇。“文化润疆·非遗赋能”行动中，组建“骨干师资+优秀学生助教”团队赴新疆墨玉，指导当地师生从“零接触”到熟练演出剧目，编制《戏曲基础》教学大纲填补当地教材空白，原创戏曲操、课本剧与戏歌成为当地美育资源，以戏曲为纽带铸牢中华民族共同体意识。

（三）学校品牌影响力扩大，引领戏曲中职教育“发展方向”

核心品牌“氍毹绽芳华”六年累计演出百余场、覆盖近 7 万人次，联动梅兰芳大剧院等高端场地年均演出超 30 场。与房山区文化活动中心年均开展戏曲“三进”惠民超 40 场，与北方昆曲剧院、广西戏剧院等共建实训基地，为北京曲剧、湖南祁剧、广西彩调剧、福建闽剧等定向培养人才。全国 30 余所院校借鉴该模式开展戏曲传承教学，并在全国戏曲职业教育行业会议上作为典型案例推广，央广网、中国网等主流媒体多次专题报道，让“以戏化人、以人承戏”理念在更广阔范围落地生根。