

山西省优质高等职业院校建设材料

名家引领下的“现代师徒制”——为戏曲
人才培养蹚出一条新路

典型案例

山西戏剧职业学院

目 录

一、实施背景.....	1
二、建设目标.....	1
三、实施过程.....	2
(一) 打破常规班级设置, 量身制定教学规范.....	2
(二) 调整优化课程结构, 促进学生技能提升.....	2
(三) 开展戏曲教学改革, 积极实践现代师徒制.....	3
(四) 积极开展教材建设, 树立示范引领作用.....	5
(五) 创排精品剧目, 助力全省文化艺术发展.....	5
(六) 开展“戏曲进校园”, 普及推广戏曲艺术.....	6
(七) 积极借势“走出去”, 服务国家新战略.....	6
(八) 文化援边结硕果, 小曲子唱成大曲子.....	7
四、保障条件.....	7
(一) 人员保障.....	7
(二) 资金保障.....	7
(三) 制度保障.....	7

五、成果、成效及推广情况.....	8
(一) 名家教学 密切师生.....	8
(二) 剧目驱动 以赛促教.....	8
(三) 规范传承 硕果累累.....	8
(四) 引领辐射 协同发展.....	12
(五) 科研交流 互促成长.....	12
六、体会与思考.....	13
(一) 公共文化课程和专业课程未协同提升.....	13
(二) 流派的多样性传承和工作室建设有限.....	13

名家引领下的“现代师徒制”——为戏曲人才培养蹚出一条新路

优质校建设以来，根据文件精神我系系统开展了戏曲教学改革，以产教融合为线，依托行业优势，创新人才培养体制和机制，持续推进“戏曲现代师徒制”的实践探索，立足“守正创新”，开展新时代戏曲教学改革，积极实践探索“戏曲现代师徒制”，聚焦解决当下戏曲教育所面临的问题，依托我院戏曲教学改革实践项目，深入化“课堂教学-实训实践-综合演练-市场检验”人才培养模式改革，不断健全完善戏曲表演专业课程建设、教材建设，取得了一系列成果。尤其是对“戏曲现代师徒制”进行系统构建和验证性实践。

一、实施背景

自党的十八大以来，党和国家大力扶持发展戏曲艺术和戏曲教育，先后出台了《关于支持戏曲传承发展的若干政策》《关于新形势下加强戏曲教育工作的意见》等国家级红利文件，山西省也相继出台了《关于实施山西省戏曲传承发展振兴工程的意见》《山西省中华优秀传统文化传承发展工程实施意见》等文件，我省和全国的戏曲艺术一同迎来了良好的发展空间和大好历史机遇。在这一历史背景下，作为我省戏曲教育最高学府，我院系统开展戏曲教学改革，根据戏曲行业、艺术团体对人才的需求情况和戏曲艺术人才培养规律，积极探索一种既区别于传统师徒制、科班制，又区别于普通艺术教

育的新型戏曲教学模式——“戏曲现代师徒制”。

二、建设目标

1. 我省戏曲教育教学墨守成规，创造能力不足，缺乏创新探索，尤其是行政班、年级制的戏曲教学效率低，造成了一些条件好、悟性好、专业程度高的学生，“吃不饱”；专业条件差的学生往往又是“吃不了”，进一步传承戏曲艺术，开展戏曲流派教学，探索新模式、新方法。

2. 解决目前的戏曲专业招生难、生源质量较差，学生入学后按照行政班编班后，学生专业水平参差不齐，同年级行当不全。

3. 调整课程设置的课时量上，提高学生专业技能。

4. 作为戏曲大省、戏曲强省，我省的戏曲教育尚无一套适合于我省和晋剧本剧种的专业教材，通过编写一套适用于我省和晋剧本剧种的戏曲教材，发挥引领示范作用。

三、实施过程

（一）打破常规班级设置，量身制定教学规范

打破戏曲表演专业学生现有的行政班级，根据学生专业水平分为初、中、高三个阶段教学班，为每个阶段学生制定不同的人才培养方案和课程标准，分层次教学为动态教学，合理安排课程内容和课时量；以学期为单位，学生进步大，可提前进入下一教学阶段；如果学生不思进取、学习退步，将会被降至前一教学阶段继续学习；

对于尖子人才，在经由系教学指导组研究后可直接进入高级阶段学习。

（二）调整优化课程结构，促进学生技能提升

“台上一分钟，台下十年功”，对于戏曲人才培养而言，专业课是重中之重。我院积极探索适当调整戏曲专业文化课程设置比重，在现有基础上，利用早功、晚功的时间继续加大戏曲专业课课时量。初级阶段专业课为基础课程，以身段、把子、武功为主，唱念、剧目为辅；中级阶段专业课为提升课程，同时将学生分为文、武两组，文戏组重点加大身段、唱念、剧目课程，武戏组重点加大把子、武功、剧目课程；高级阶段课程为核心课程，以剧目课程为驱动，文戏组以剧目课程为主，以剧目课程带动身段、唱念课程，武戏组以剧目课程带动把子、武功课程。同时，通过创排剧目、校内实训、顶岗实习、参加“戏曲进校园”等各类演出活动，加大各类实训实践力度，促进学生专业水平提升。

（三）开展戏曲教学改革，积极实践现代师徒制

“戏曲现代师徒制”，即是根据戏曲行业、艺术团体对人才的需求情况和戏曲艺术人才培养规律，结合“富连成”科班教学成功方法，加强基本功训练，按照学生专业水平分层次教学，初级学生常规化教育和特殊化教育相结合，高水平阶段成绩优异学生依托我系名家工作室由戏曲名家名师面对面直授，建立“戏曲现代师徒制”关系，高水平青年教师和学生拜师各流派名家，采取多渠道的人才

培养方式，以培养学生的综合职业能力为重点，缩短学生职业适应期，密切师生关系，进一步探索一种既区别于传统戏曲师徒制、科班制，又区别于普通艺术教育新型戏曲教学模式——“戏曲现代师徒制”。在这种模式下，戏曲名家名师率先和优秀青年教师建立“戏曲现代师徒制”关系，戏曲名家名师对优秀青年教师课堂教学负责并进行指导，优秀青年教师课堂的优秀学生既可以在课堂上得到优秀青年教师的教授，又可以时刻得到戏曲名家名师的悉心点拨。同时，优秀学生还可以直接进入名家工作室学习，由戏曲名家名师进行流派代表剧目亲授，条件优异者还可以和戏曲名家名师建立“戏曲现代师徒制”关系，开展戏曲流派教学，“分层次教学”“名家工作室教学”多管齐下，同步进行，以此促进专业水平大幅提升。

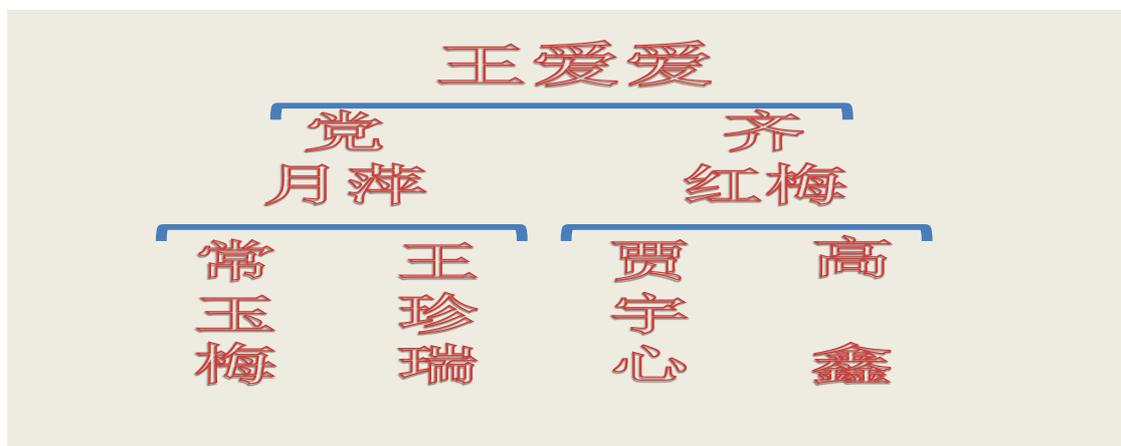

图1 王爱爱工作室师承图

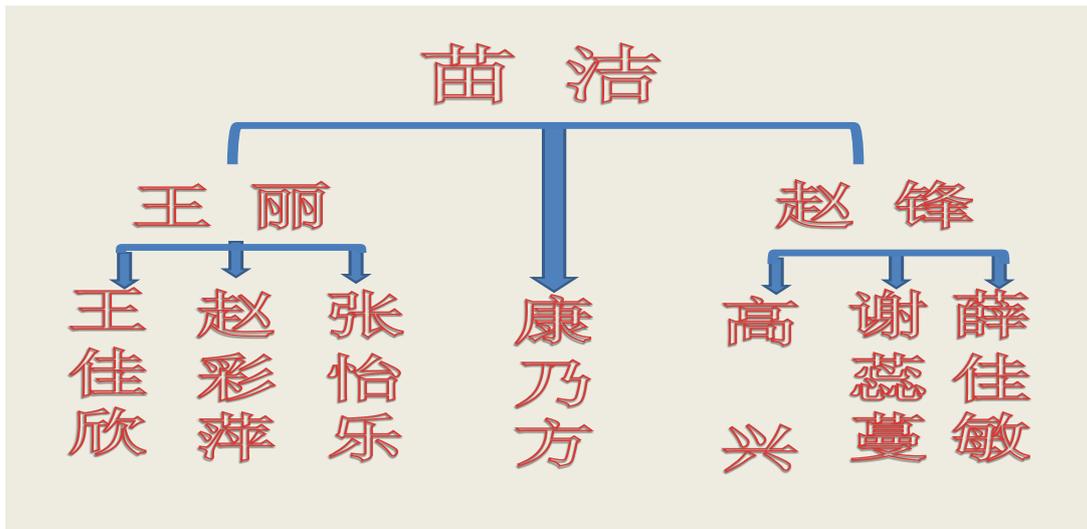

图2 苗洁工作室师承图

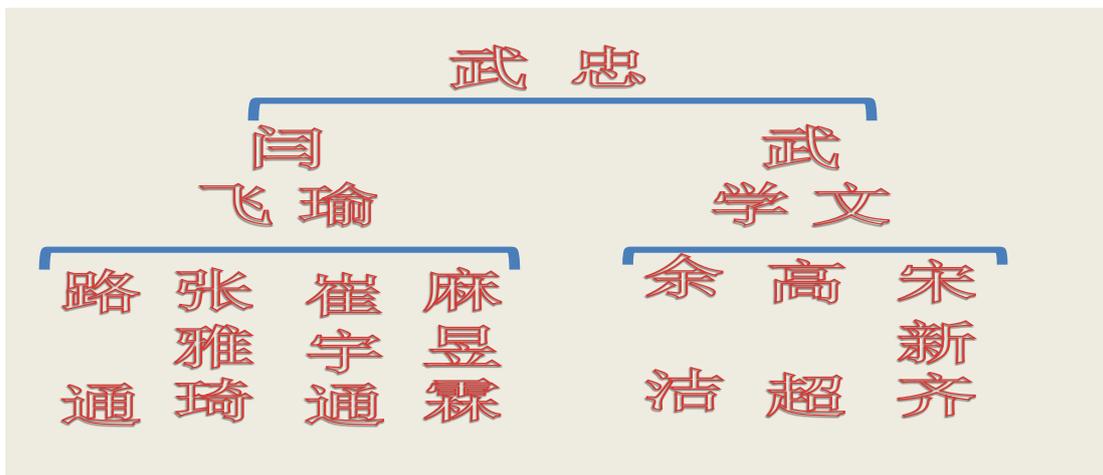

图3 武忠工作室师承图

（四）积极开展教材建设，树立示范引领作用

1. 录制专业教材。

根据实际教学需求，我们录制了《晋风晋韵》戏曲在线慕课课，为疫情不的戏曲教学起到了，不可低估的作用，

2. 开展戏曲精品课程建设。先后制作完成了《晋剧小旦剧目》《戏曲男生身段》《晋剧须生唱念》等院级精品课程，还录制完成了

《一桌二椅》《戏曲的“哭”与“笑”》等十余个戏曲微课。

3、逐步建设起套完善的戏曲教学线上课程，建设戏曲表演专业资源库（目前已招标建设之中），为山西戏曲表演专业树立示范引领作用。

（五）创排精品剧目，助力全省文化艺术发展

晋剧《富贵图》被列入 2020 年度“中国戏曲艺术像音像工程”剧目。在剧目创作和课堂教学的衔接过程中，我们以“剧目制”组建专业教学组，“以戏带功、以功促戏”，通过排演新剧目来培养人才。

2020 年疫情期间我系师生利用假期，自排自自导自演了新编晋剧现代戏《向阳花开》获得了专家和同行的一致好评，通过这个大型剧目的排演，提高了师生的实践能力，检验了教学改革成效，提高了学生艺术实践水平，促进了教学成果的转化，目前正在积极的打磨、修改，为计划将在年内继续上演。

（六）开展“戏曲进校园”，普及推广戏曲艺术

1. 建设完成山西省首门戏曲慕课——晋剧通识教育课程《晋风戏韵——晋剧艺术赏析》，该课程以 800 余分钟的课程视频详细介绍了晋剧艺术。2020 年，该课程入选山西省职业教育在线精品课程。

2. 自 2018 年至今，每年参加太原市“双百工程·戏曲进校园”

演出二十场左右，累计走进太原市近百所中小学，在近十万名中小学生的中心播下了戏曲艺术的种子。

（七）积极借势“走出去”，服务国家新战略

1. 在“一带一路”建设中，多次进行文化交流演出，服务国家战略。先后应邀参加了“阿斯塔纳世博会”“泰国、马来西亚海外丝路行”“葡萄牙《前进报》节”“中国-东盟戏剧周”等重要演出活动。

2. 多次应邀赴 CCTV、北京、天津、重庆、河北、河南、陕西、广西、广东等地开展戏曲交流、演出、讲座等活动。开展“高雅艺术进校园”“戏曲公开课”等活动，在上万名高校学子中宣传普及戏曲艺术，。

3. 参与承办首届山西艺术节《韵味山西-梅花奖演员精品荟萃》、第二届山西艺术节《晋韵华彩-山西省梅花奖演员精品集萃》《晋剧名家演唱会》等多项山西省重大戏曲演出活动。

4. 积极参加“周二剧场”“送戏下乡”“戏曲进校园”“欢乐嘉年华”等一系列惠民、普及、义务演出活动，服务社会，回报社会。通过“走出去”，累计参加各类戏曲实训实践演出、讲座 300 余场。

（八）文化援边结硕果，小曲子唱成大曲子

2013 年，我院与新疆昌吉州艺术剧院正式签署协议，开设新疆

曲子班。 2018年7月，新疆曲子表演班顺利毕业并进入新疆昌吉州艺术剧院新疆曲子剧团工作，为新疆曲子剧种注入新鲜血液，将小曲子唱成大曲子！

2020年我们又与广西南宁艺术剧院签订订单培养协议为他们培养17名戏曲学生。

（九）校企合作打造教材,疫情线上不停学

编写完成、录制《晋风戏韵·晋剧艺术赏析》。通过教材建设，使得教学手段得以丰富，教学效率得以提高，为疫情下的正常教学提供了保证。

四、保障条件

（一）人员保障

学院成立了以院长为项目负责人的项目领导小组，教务处为统筹规划项目实施行，各系部负责人为子项目负责的责任分解，按照任务书的计划和内容，有序实施推进。

（二）资金保障

根据优质校任务，学院建立了专门的财务管理小组，以保证专款专用。根据金额使用大小，建立了各项资金使用制报批制度。

（三）制度保障

根据优质校建设任务书，我系进行了详细的分解并制定相应的

子项目负责人，制定计划有序推进。并建立子项目负责追责问责制度。

五、成果、成效及推广情况

（一）名家教学 密切师生

成立名家工作室，开展戏曲流派艺术的高质量教学与传承工作。在高级阶段，条件优秀的学生可直接进入我院现有的“王爱爱工作室”“武忠工作室”“苗洁工作室”等晋剧名家工作室，跟随名家大师学习，由名家大师进行流派代表剧目亲授。同时，师生之间建立“戏曲现代师徒制”，密切师生关系，名家对学生终身发展进行科学规划并负责。

（二）剧目驱动 以赛促教

在名家工作室的引领下的实践教学过程中，对尖子学生进行针对性的课程设计。根据他们的自身条件，因材施教，以剧目为驱动，从剧目片断、到完整折子戏、再到全本大戏；通过扎实的教、学、演、练的过程后，再经过以赛促戏，以赛促人的方法，用大赛检验教学成果，不仅促进了人才培养的周期周时也获得了巨大成就。

（三）规范传承 硕果累累

1. 规范传承了以晋剧为代表的山西省优秀传统戏曲艺术

1. 学生获奖累累。三年来先后有四十余名学生曾参加全国职业技能大赛、文化和旅游部“梨花杯”、中国少儿戏曲小梅花、“百戏

百校”等国家级赛事，频频摘金夺银，在全国范围内名列前茅；在全省职业技能大赛、戏曲教学剧目比赛中更是得奖大户。

表 1 三年来依托工作室学生获奖情况

序	获奖时间	奖项	剧目名称	获奖学生	奖项级别
	2018 年度	山西省艺术院校戏曲教学 剧目展演 最佳戏曲教学剧目展示奖	《打神告庙》	康乃芳	省级
	2018 年度	山西省艺术院校戏曲教学 剧目展演 最佳戏曲教学剧目展示奖	《汉宫惊魂》	董子悦	省级
	2018 年度	山西省艺术院校戏曲教学 剧目展演 最佳戏曲教学剧目展示奖	《打焦赞》	宋新齐	省级
	2018 年度	山西省艺术院校戏曲教学 剧目展演 最佳戏曲教学剧目展示奖	《打焦赞》	王佳欣	省级
	2018 年度	山西省艺术院校戏曲教学 剧目展演 最佳戏曲教学剧目展示奖	《八大锤》	武世雄	省级
	2018 年度	山西省艺术院校戏曲教学 剧目展演 最佳戏曲教学剧目展示奖	《金水桥》	集体	省级
	2018 年度	山西省第五届大学生艺术 节二等奖	《祭桩》	集体	省级
	2018 年度	山西省第五届大学生艺术 节三等奖	《天女散花》	集体	省级

	2018 年度	第三届全国梨花杯戏曲教育 教学成果展示活动 成果展示奖	《打神告庙》	康乃芳	国家级
0	2018 年度	第三届全国梨花杯戏曲教育 教学成果展示活动 成果展示奖	《打焦赞》	王佳欣	国家级
1	2018 年度	第三届全国梨花杯戏曲教育 教学成果展示活动 成果展示奖	《打焦赞》	宋新齐	国家级
2	2018 年度	第三届全国梨花杯戏曲教育 教学成果展示活动 成果展示奖	《坐楼》	王浩宇	国家级
3	2018 年度	第三届全国梨花杯戏曲教育 教学成果展示活动 成果展示奖	戏曲音乐伴奏	集体	国家级

序	获奖时间	奖项	剧目名称	获奖学生	奖项级别
4	2018 年度	二十二届全国戏曲 小梅花荟萃十佳金 奖	《打焦赞》	王佳欣	国家级
5	2018 年度	二十二届全国戏曲 小梅花荟萃十佳金 奖	《打焦赞》	宋新奇	国家级
6	2018 年度	二十二届全国戏曲 小梅花荟萃十佳金 奖	《空城计》	杨心如	国家级
7	2019 年度	19 年全国职业技能 大赛二等奖		王佳欣	国家级

8	2019 年度	19 年全国职业技能大赛二等奖		张雅琦	国家级
9	2019 年度	第十三届全省职业技能大赛一等奖		康乃芳	省级
0	2019 年度	第十三届全省职业技能大赛二等奖		高鑫	省级
1	2019 年度	第十三届全省职业技能大赛三等奖		银荟	省级
2	2019 年度	第十三届全省职业技能大赛一等奖		高兴	省级
3	2019 年度	第十三届全省职业技能大赛二等奖		王甜心	省级
4	2019 年度	第十三届全省职业技能大赛二等奖		王珍瑞	省级
5	2019 年度	第十三届全省职业技能大赛三等奖		郝新辉	省级
6	2019 年度	二十三届全国戏曲小梅花荟萃集体金奖	《杀狗》	程佳轩	国家级
7	2019 年度	二十三届全国戏曲小梅花荟萃集体金奖	《杀狗》	周鑫雨	国家级
8	2019 年度	二十三届全国戏曲小梅花荟萃集体金奖	《杀狗》	宗千娇	国家级
9	2019 年度	二十三届全国戏曲小梅花荟萃集体金奖	《杀狗》	闫晓婧	国家级
0	2019 年度	国家艺术基金传播交流推广资助项目	《打神告庙》	集体	国家级

序	获奖时间	奖项	剧目名称	获奖学生	奖项级别
1	2019 年度	国家国家艺术基金传播交流推广资助项目	《空城计》	集体	国家级
2	2019 年度	国家国家艺术基金传播交流推广资助项目播交流推广资助项目	《汉宫惊魂》	集体	国家级
3	2019 年度	国家国家艺术基金传播交流推广资助项目播交流推广资助项目	《挂画》	集体	国家级
4	2019 年度	山西省职业院校传统艺术展演优秀表演奖	《杀狗》	程佳轩 周鑫雨 闫晓婧 宗千娇	省级
5	2020 年	第十四届全省职业技能大赛二等奖	《洗浮山》	余洁	省级
6	2020 年	第十四届全省职业技能大赛二等奖	《祭桩》	常玉梅	省级
7	2020 年	第十四届全省职业技能大赛三等奖	《阴阳河》	王佳欣	省级
8	2020 年	第十四届全省职业技能大赛三等奖	《盘肠战》	高超	省级
9	2020 年	二十四届全国戏曲小梅花荟萃集体金奖	《杀四门》	解蕊蔓	国家级
0	2020 年	山西省第六届大学生艺术节二等奖	《杀庙》	王玥琛	省级

1	2020年	山西省第六届大学生艺术节三等奖	《红逼宫》	段宝宝	省级
---	-------	-----------------	-------	-----	----

以上成果的取得促使教学和人才培养更加严谨规范，确保晋剧艺术传承的规范性。

（四）引领辐射 协同发展

先后承办了连续五届的山西省职业技能大赛（中职组戏曲表演赛项）（高职组戏曲表演赛项）比赛。通过承办山西省职业技能大赛戏曲表演专业项目来促进教学，以赛促教、以赛促学，反哺教学，示范引领。

（五）科研交流 互促成长

1. 先后在《中国戏剧》《戏曲艺术》《戏曲研究》《艺术百家》《四川戏剧》等国家级核心刊物发表《我演〈打金枝〉》《晋剧〈富贵图〉表演艺术分析》等学术论文十余篇，并在《戏剧之家》《黄河之声》《戏友》等省级核心刊物及各大高校学报、相关学术论文集刊发了《出人出戏振兴山西戏曲》《谈戏曲人才培养》《论戏曲教师的自我修养》等戏曲教育理论文章和《晋剧〈凤台关〉的表演与人物分析》《观念的冲突》等戏曲教学论文及《当下晋剧唱腔问题剖析》等学术论文数十篇。

2. 完成了中国艺术职业教育学会科研课题《新时代背景下的晋剧发展研究》、山西省艺术科学规划项目《当下晋剧唱腔问题剖析》等多项国家级、省级科研课题。

六、体会与思考

经过优质校的建设我们虽然获得了一定的成果，使教学经过了一系列的改革，但是在这些成果获得的过程中也有一些需要思考和提升的也方。

（一）公共文化课程和专业课程未协同提升

作为专业性很强的戏曲表演专业，需要大量的时间去练功，排练、参加比赛，同时也需要学生有一定的文化和理论素养，但时间总是有限的，公共课程如何围绕专业而有针对性的去建设有特色的课程，专业课程如何更渗透一些文化知识，这是我们下一步需要解决的问题。

（二）流派的多样性传承和工作室建设有限

戏曲的从某种意义上来说就是流派的传承，然而现有的三四个名家工作室，只有少数的三四个流派，远远不能满足戏曲百花齐放的流派竞芳的要求，这也需要我们在今后的建设中，强化院团合作，建设更多的名家流派工作室。

总之，在戏曲人才的培养过程中我们紧紧围绕立德树人，在培养德艺双馨的实践性技能人才能，过程中强化基础、注重实践，通过名家工作室引领下的的现代师徒制，夯实戏曲教学过程中教、学、演、练、赛的各个环节，努力打造高水平师资队伍和建设优质课程资源，服务山西文化战略，为山西、陕西、河北的晋剧覆盖地提供

人才合格的晋剧戏曲人才，为新疆、广西的戏曲人才需求提供大力支持。