

“‘多元协同、学演结合、四能递进’的现代演艺人才培养模式创新与实践”成果总结报告

本成果依托于“中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力（2011年）”和“民族传承文化与创新示范专业点（2013年）”等项目的支撑，紧密对接文化艺术产业需求，致力于现代演艺人才培养与模式创新。历经4年的深入探索与改革，形成了“多元协同、学演结合、四能递进”的人才培养模式。后历经9年的后续研究、实践检验和应用推广，取得了显著成效。现总结如下：

一、成果的背景与意义

1. 成果背景

随着我国经济社会发展进入新阶段，文化艺术产业也随之发展迅速，对高素质现代演艺人才的需求日益迫切，以满足产业优化调整的需要。现代演艺人才在加快产业优化升级、提高演艺企业竞争力、推动演艺行业技能改造与创新等方面具有不可或缺的重要作用。本成果紧紧把握现代演艺人才培养的关键环节，开展深入研究，探索现代演艺人才培养的校政行企多元协同育人机制建设、人才培养模式创新、人才教学体系构建、师资队伍培养等问题解决的方法和路径。

2. 成果意义

成果探索了现代演艺人才培养的校企协同育人机制建设方法与途径，创新了现代演艺人才培养模式，开发现代演艺人才培养的表演艺术类专业人才培养方案，并进行试验研究，寻找出了

现代演艺人才培养模式实施中存在的问题，进一步构建了现代演艺人才培养模式及相配套的教学体系、教师团队建设标准与途径。最终形成现代演艺人才培养的专业标准、模式方案、核心课程标准、运行制度及建设标准，对指导同类院校开展现代演艺人才培养模式改革实践，提高人才培养质量，提高学生创业就业能力，提升专业服务产业发展能力等都具有重大意义。

二、成果解决的关键问题及解决方案

1. 主要解决的教学问题

- (1) 解决校企合作不紧密、培养机制不完善的问题；
- (2) 解决培养模式创新不足、人才供给质量不高的问题；
- (3) 解决现代演艺人才培养教学体系不够完善的问题；
- (4) 解决艺术类师资队伍稳定性差、实践能力不足的问题。

2. 解决教学问题的方案

(1) 构建“强联动、创剧目、建基地”的培养机制

强联动：多元组合政行企校演艺职教资源，牵头成立黑龙江艺术职业教育集团和冰雪艺术产教融合共同体，开展资源共建、方案开发与实施、产教融合模式创新等工作，共同制定规章制度13项，保障校企合作规范运行。**创剧目：**融合企业演出和学校教学，共创剧（节）目200余个，服务演出，促进教改。**建基地：**依托企业剧场和学校演出场所，共建实践舞台50余个，共同演出1000余场（次），促进学生真境真岗真演。

(2) 创新“搭平台、精学演、提能力”的培养路径

搭平台：搭建“学校+演艺团体”合二为一的培养平台，在真实演出环境中，实践教学突破传统教学模式的束缚，把专业学

习与舞台演出融为一体，丰富实践教学的内涵，引领学生创造性地投入到学习与实践中。**精学演**：探索“学训演相结合”的培养方式，使专业教学与舞台实践相结合、课堂教学与项目实施相结合，彰显“实践即教学、舞台即课堂”的特色。**提能力**：提升“导编演管一体”的综合能力，坚持在教中演、演中学，注重理论与实践真正融合，培养和提升集导、编、演、管于一体的表演和管理能力，满足职业岗位的需要。

（3）完善“建体系、学中演、演中悟”的教学体系

建体系：实施“校内识岗看演、校内顶岗真演、校外现场实演”人才培养过程。**学中演**：依托真实的演出环境，让学生在学中演、演中练、练中学，分层次分能力定标准，实现理论教学与实践教学相结合、课堂学习与舞台演出相结合，培养学生的实战能力。**演中悟**：学生通过参与演出，体验艺术创作过程，在创作演出中深度反思，自悟艺术的内在规律和表现技巧，感悟艺术表演张力和艺术鉴赏力，领悟艺术演出执行力和反应力，顿悟艺术创造和创新思维。

（4）打造“大师领、专家教、校友帮”的教学团队

大师领：吸引 10 位技能（非遗）大师，建立大师工作室，师带师，师带生，举办大师公开课，培养青年教师创演能力，提升学生关键演艺技能。**专家教**：聘请 135 位艺术名家，举办专题讲座、名家同台演出和拔尖人才提升计划等活动，有效解决了师资短缺的问题。**校友帮**：集聚一千位杰出校友，指导学生演出实践和企业实训，解决学生在实践指导和行业经验传承方面不足的问题。

三、成果依托的项目研究内容

1. 中央财政支持高等职业学校专业建设发展项目。学院积极开展专业人才产业需求调查和职业岗位技能需求分析，政行企校多元协同，共同修订人才培养方案，创新“学演结合”人才培养模式，共建真实演出舞台、共培教师团队，推进产教深度融合，提升专业建设水平和人才培养质量。

2. 民族传承文化与创新示范专业点（花棍舞）建设项目。学院成立由科研院所、行业、企业、院校共同参加的花棍舞传承与创新课题组，通过校企合作的方式共同制定花棍舞课程教学大纲，编写花棍舞教材，改革课程设置和教学内容，规范专业建设和教学管理，优化师资队伍结构，不断提高学生的综合素质和创业就业能力，不断提升专业服务能力。通过民间采风，与花棍舞老艺人、传承人共同收集、挖掘和整理花棍舞素材，创作出具有鲜明民族风格和地域特点的花棍舞作品。深入探讨花棍舞保护与创新的办法与措施，培养更多的花棍舞传承人，使花棍舞在龙江大地广为流传，经久不衰，成为黑土文化的重要组成部分。

四、成果的主要内容

项目紧紧把握现代演艺人才培养的关键问题，依托 2 项国家级项目展开深入研究，取得了多项研究成果。制定校企合作方面的制度 14 项；创新表演艺术类专业现代演艺人才培养模式，校企合作制定了 10 个专业的人才培养方案；研制了一套适应现代演艺人才培养需要的教学管理制度；校企合作开发特色教材 6 部，其中入选首批“十四五”职业教育国家规划教材 1 部；建设精品在线课程 16 门，1 门课程获评省级精品在线课程；在《中

国科教创新导刊》《文化创新比较研究》《黑龙江省教育学院学报》《哈尔滨学院学报》等期刊上公开发表相关研究论文 13 篇；项目成果荣获省级以上奖励 17 项。

1. 构建“四方联动、协同创演、文化传承”的长效育人机制

一是牵头成立黑龙江艺术职业教育集团和冰雪艺术产教融合共同体，强化政行企校联动，实现了优质演艺资源共建共享。二是与省文联、省演艺集团等企事业单位深度合作，共同创作并演出各类艺术活动，为学生提供了高阶实践平台，通过师生共创共演，学生演艺能力显著提高。三是注重地域文化传承与发展，增强学生文化自信与民族自豪感。多年来，学校与演艺企业合作紧密，演出项目规格高、质量高，优秀的演出质量实现了艺术人才供给的高质量，进而引发了深度合作需求，形成了具有龙江特色的现代演艺人才协同育人机制。

2. 创新“多元协同、学演结合、四能递进”的人才培养模式

与中央民族乐团、省演艺集团等 50 余家龙头企业深入合作，共同制定人才培养方案和教学标准。通过“学演结合”，学生在真实的工作环境中学习与实践，实现了基础能力、专项能力、综合能力和现场能力的递进。多年来，培养了一大批懂理论、精表演、能创作、善协调的现代演艺人才，数百名毕业生成为全国和省内文化艺术领域的知名专家，省内专业院团、演艺企业中 80% 的“台柱子”为我院毕业生。

3. 共建“学中演练、演中悟道、学演一体”的专业教学体系

以“学训研创演、岗课赛证展”为核心，校企共同构建学演一体的课程体系，并不断将共创共演剧目内容纳入课程体系，实

现了教学内容的持续更新，真正解决了课程内容与演艺企业岗位能力、工作任务结合不紧密的问题。通过“学中演、演中学”的教学方式，使学生在演出中感悟艺术真谛，悟出演出之道，为其职业发展奠定了坚实基础。

4. 打造“大师领衔、名家助阵、校友传带”的“十百千”教学团队

一是聘请乔良、倪秀梅等十余位技能（非遗）大师建立大师工作室，大师亲授技艺，培养学生关键技能。二是邀请张抗抗、金曼等百位艺术名家来校讲学和培训，开拓学生艺术视野，提升艺术修养。三是集聚刘和刚、薛苏里等千位杰出校友指导学生演出实践，提高学生的实践技能和舞台表现力。

通过 13 年的探索与实践，“双元培养、学演结合、四能递进”的现代演艺人才培养模式硕果累累。师生荣获国家级奖项 46 项、省部级奖项 418 项。牵头修订表演艺术类部分专业简介和教学标准，引领全国艺术职业教育改革创新，改革经验在全国 50 所院校推广应用。2024 年 2 月，作为唯一的职业院校参加了中共中央、国务院春节团拜会文艺演出，受到了国家领导人的接见和肯定。

五、成果的创新点

1. 理念创新：多元融合、学演结合、尚德精艺

学校创新性地提出了“多元融合、学演结合、尚德精艺”的教学理念。**多元融合**：突出了在艺术职业教育中融合多元主体，研发现代演艺人才深度融合的制度 14 项，制定并引入 25 家演艺企业标准，开发剧（节）目 200 余项，整合优质艺术职教资源，

为学生培养搭建更广阔的平台。**学演结合**：突出了理论与实践的紧密结合，通过课堂教学与舞台实践的有机融合，锤炼学生的表演技艺，提升舞台表现力。**尚德精艺**：强调了艺术教育的道德追求，倡导学生在追求精湛技艺的同时，更要注重个人品德的修养，以德艺双馨为目标，成为德才兼备的艺术人才。在这一理念的指导下，形成了现代演艺人才培养的机制、标准和经验，丰富了高端演艺人才培养的理论体系，为同类院校改革提供了借鉴与参考。

2. 模式创新：多元协同、学演结合、四能递进

针对艺术专业特点和人才成长规律，实施了“多元协同，学演结合，四能递进”的人才培养模式改革创新。**多元协同**：确立各方责任与合作内容，将“学演结合”融入人才培养各环节。校企**共建真实演出环境**，共建各类型舞台 50 余个；**共创精品剧目**，合作共创剧目 200 余个；**共用教师队伍**，组成集聚艺术家、行业专家、知名演员的十百千专兼职教师队伍；**协同开展演出**，师生同台演出 1000 多场；**共评培养质量**，引进 25 家演艺企业标准，以多元科学评价确保教育质量与行业标准同步。**学演结合**：基于国家艺术基金等真实演出项目，学生与教师、院团艺术家同创共演，在真实演出环境中贯通学练演全流程，人才培养规格和岗位适配度显著提升；**四能递进**：通过培养模式的改革创新，**夯实基础能力、打造专项能力、拓展综合能力、提升现场能力**，实现学生演出能力的全面提升和逐层递进。

3. 方法创新：共建舞台、同创共演、精准培养

学院与演艺企业合作，采取“**共建舞台、同创共演、精准培**

养”的重要举措，培养现代演艺人才近万人，有效提升学生核心演艺技能。**共建舞台**：学院与省演艺集团、哈尔滨大剧院等 40 余家企业，共建大中小型舞台 50 余处，使学生在真境真岗中真正提高演艺能力。**同创共演**：学校教师与专业院团编导带领学生共同创编剧（节）目 200 余个，共同演出 1000 多场，有效提升教师创演能力和学生演艺技能。**精准培养**：学校针对演艺类学生特点，采取“多师对一生”“一师对一生”“长学制”“大师亲授”“名家指导”等方式，精准培养学生关键能力，有效提升学生核心演艺技能。

4. 实践创新：大师亲授、强学善演、企标评价

大师亲授：学校请百余位技能大师和行业顶尖艺术家走进课堂，以“师带师”“师带生”等形式开展现场“大师亲授课”“专题讲座”等 300 余场，面对面、手把手传授专业知识和实践经验，让学生在艺术道路上受益匪浅。**强学善演**：学生在“演中学”、在“学中演”，大师亲自指导，通过演出项目，强化和提升表演技能和艺术素养。学校要求学生每学期必须参加真实演出 3 场，并强化学习剧目编导等关键技能。**企标评价**：学校引进 25 家演艺企业标准，针对舞台灯光、音响设计、舞台表演等 16 个角色（岗位）对学生艺术素养、专业技能、现场能力等进行严格考核。

六、成果应用推广情况

1. 模式改革成果突出

现代演艺人才培养模式在全校所有表演艺术类专业进行推广和应用，累计调整专业人才培养方案 27 个（次），研制专业教学标准 10 个、课程标准 36 个，受益师生达 1 万多人。学院师

生取得国家级荣誉 46 项，省部级奖项 418 项。连续两届入选文旅部“全国舞蹈展演”，荣获全国舞蹈专业最高奖“桃李杯”3 项大奖。近 5 年毕业生就业率 85%以上，专业对口率 90%以上，用人单位满意率 85 以上。服务省内外企业 50 家，累计与演艺企业编创剧（节）目 200 余个，吸引政府、企业资金投入 600 余万元，参加文旅融合、乡村振兴文艺演出 400 余场（次）。

2. 改革经验全国推广

研究成果在浙江艺术职业学院、山西艺术职业学院等 11 所同类院校，以及我省设置艺术类专业 10 余所职业院校中广泛应用。《东北秧歌-全国舞蹈艺术院校女班教材与教法》为全国艺术类职业院校民族民间舞课程指定教材。成果面向产教融合、校企合作、专业建设等领域的发展举措，具有示范意义和推广价值。

研究成果在全国职教会议及论坛上做主旨报告 12 次，介绍模式创新成果、人才培养长效机制建设等经验做法，提供改革范例，收到良好效果，累计采用成果的教师达 500 人。

3. 改革成果社会认可

通过编制教育部教学指导委员会《文化艺术行业人才需求与专业设置指导报告（表演艺术类）》，修订全国文化艺术行指委《全国艺术职业院校指导性教学计划》、教育部职业教育专业简介，承担承担文旅部“艺术职业院校表演艺术类专业设置与文化（演艺）产业适应性研究”项目、省文旅厅重大委托项目“文旅融合视域下旅游演艺产业融合发展策略研究”、国家艺术基金项目等形式，开展产教融合推广与应用，推动艺术职业教育创新发

展。

2024年2月，作为唯一的职业院校参加中共中央、国务院春节团拜会文艺演出，成为我省首个参加最高级别文艺演出的单位；2024年2月，舞蹈作品成功亮相文旅部“文艺中国”新春特别节目；多次参加亚洲冬季运动会主题演出、中俄博览会文艺演出等重要活动。学院艺术人才培养品牌业已确立，社会影响力和认可度逐年提升。

4. 成果应用前景广阔

成果在机制建设、模式创新、体系构建、师资培养、标准制定等方面具有前瞻性，产业适应性强，推广应用价值高，在艺术类高校和高校艺术类专业、文化演艺企业应用前景广阔。2024年，学院牵头成立冰雪艺术产教融合共同体，助力全国冰雪经济繁荣发展；牵头成立中国艺术职业教育学会数智赋能工作委员会，引领艺术职业教育数智化改革。接下来，学院将对已有成果进行数字化转型及深度融合融通融汇，充分释放其积极效能，促进艺术职业教育高质量发展。