

“跨界·联创·剧目育新”——戏曲类研究生跨系部联合创作育人实践模式

成果总结

一、成果简介及主要解决的教学问题

（一）成果简介

“跨界·联创·剧目育新”——戏曲类研究生跨系部联合创作育人实践模式，是中国戏曲学院立足戏曲高等教育研究生培养特色，紧扣《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》中“推进新文科建设”“深化产学研协同育人”等重点任务，历经8年探索形成的育人成果。该模式以“戏曲剧目创作”为核心载体，打破表演、戏文、导演、音乐、舞美、传播等各教学系壁垒，构建“跨系组队、协同创作、导师指导、课程育新”的培养机制，将研究生专业学习与戏曲创作实践深度融合。五年来，已孵化京剧《袁隆平》等51部原创戏曲剧目，覆盖京剧、昆曲、地方戏曲等21个剧种，参与研究生达2500余人次，相关成果获国家级、省市级戏曲赛事奖项75项，成为学校培养戏曲拔尖创作人才的核心模式。

（二）主要解决的教学问题

一是打破学科壁垒，拓展复合型培养路径。戏曲艺术的综合性特质，要求人才培养必须具备跨领域、多维度的知识与能力结构。传统戏曲研究生培养以系部为单位，各专业之间壁垒分明、协同不足，研究生在横向创新、跨界融合等方面的能力未能得到有效体现，综合素养与复合型人才培养特

质存在短板，迫切需要打破学科壁垒，构建跨专业、跨领域的协同培养机制。

二是融合理论与实践，实现学用一体化。戏曲艺术教育的本质特征决定了理论与实践必须相辅相成、互为支撑，既要在学术研究上深耕细作，又要在舞台实践中锤炼技艺，只停留在“片段排演”或“经典复刻”层面的实践，研究生参与原创剧目创作实践能动不足，从剧本构思到舞台呈现的全流程逻辑理解不够深入、节奏的有效融合上缺乏实践积累，舞台实践创造环节的薄弱已成为制约人才培养质量的突出短板。需要在课程体系、教学模式、实践平台等方面协同发力，形成“学思用贯通、知信行统一”的培养格局。

三是对接时代需求，激活创作生命力。戏曲创作应突破以往对传统题材的单一聚焦，与时代同频共振，围绕国家发展大局，中国精神、中国气派的涵养塑造，突出剧目创作核心主题，立足“大历史、大现实”角度，探索舞台呈现的“新形态、新技术、新方法”，在中国现代化进程中深耕发力，坚持“为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀”，在培根铸魂中展现新担当，在守正创新中实现新作为。

四是整合导师与跨专业资源，强化协同支撑。戏曲创作面临新时代“全链条统筹”的现实需求，导师指导与跨专业资源整合、多领域导师的统筹协作与全流程指导方面仍存在明显不足，未形成覆盖创作全过程的系统化支持体系，研究生创作思路受限、实践深度不足、流程推进不畅，内部创作资源分散，缺乏统一协调配置，影响项目整体推进与成果质

量。

二、成果解决教学问题的方法

（一）设立“跨系部联合课程模块”，建立学分机制

构建“项目+课程”的全新格局。将项目纳入研究生课程体系，形成“项目做主体，师生共上课，教学有规范，评价有机制”的培养新模式。科学统筹教学阶段，合理设置学分与考核标准，严把成果质量关。主创覆盖表、导、音等全校30个专业方向，突出跨专业实践共创的课程特色，导师全程联合指导，研究生跨界共创参与，提交“实践报告”检验学习成效，突出破解创作难点解决方案，全面提升研究生专业能力水平。近年来累计286名研究生通过该机制获得实践学分，占研究生总数92%，基本实现全覆盖。

（二）打造“全流程剧目创作实践链”，衔接理论与实践

确立“三阶段实践”培养路径。将剧目孵化周期与创作人才成长规律有机融合，构建“基础实践期—核心创作期—成果打磨期”循序渐进的培养路径。以扎实的实地调研夯实创作根基，在多专业协同排演中提升品质，在舞台合成中凝聚整体呈现与艺术感染力，通过观众反馈与专家建议汇聚理论思考与创作理念，形成环环相扣、持续优化的创作实践体系。京剧《袁隆平》根据专家与观众意见优化表演细节，复排入围国家级“中国科学家舞台行动展演计划”，实现了教学成果与社会影响的双重跃升。

（三）聚焦“时代化剧目创作导向”，对接社会需求

设立“时代主题创作专项”。围绕国家战略、北京城市发展需求，推出一批与时代共鸣、与人民共情、科技融创的“优质”、“新质”剧目，实现中国戏曲与数字化、科技化、跨行业合作的破圈尝试，推动戏曲文化科技的“迈一小步，大步发展”的时代改革进程。2025年正值“抗日战争暨反法西斯胜利80周年”，学校重点孵化“艺术抗战主题”的京剧《丰子恺》、京剧《风云儿女》等剧目，作品入选嘉兴市文化精品工程重点扶持、全国小剧场及金刺猬大学生戏剧展演，打造“新质”剧目，戏曲舞剧《一缕梅香》联动AI人工智能技术致敬梅兰芳大师，以科技赋能艺术，为舞台表演注入了现代创意元素，让梅先生的艺术精神在当代长青。

（四）完善“导师+资源整合”支持体系，强化保障

研究生导师全流程指导。指导覆盖创作实践、理论与作品各环节，将教学延伸至排练一线，对接行业标准，提供实践资源，将“行业创作规范”融入教学与创作全过程，提升学生专业水平与职业适应力，打造生动的师生互动、师生共创、师生互促、师生共长实践场景。学校研究生处统筹剧目平台建设，加大校企、校际、校地合作，与北京京剧院、河南省豫剧院等共建实践基地，5年来该平台累计协调1000余次，孵化资助学校原创剧目在人民剧院、长安大戏院等重要场地演出，显著扩大成果影响力。

三、成果的创新点

（一）构建“党建引领+剧目创作”的育人机制

创建临时党总支，覆盖年度孵化的10余个剧目，凝聚

为“党组织引领+统一管理”的协作整体。在党组织带领下，紧扣“为人民创作”导向引导剧目创作，以红色引领赋能思政育人，实现创作质量与育人效果的双重提升。

（二）建立“项目+育人”的戏曲类研究生培养新范式

研究生跨系部联合创作平台，以人才培养模式和机制改革为重点，在创作中培养，在剧目中育新，夯实实践创作在戏曲类研究生人才体系中的核心地位，提高研究生创新能力、团队协作能力，真正做到出人出戏，以项目育人，以项目促发展，以项目成果转化衍生新成果，全面丰富了学校研究生“科研、创作实践、艺术评论、社会成果转化良性循环”培养链条，扎实推进研究生教育的结构性调整和质量提升，推动研究生产学研成果院内外成果转化，建立与社会剧团、地方戏曲艺术研究单位、社会专家群体、剧院剧场等社会资源共享，赢得了社会业界的良好评价，适应了戏曲发展的特殊规律，打出了戏曲创新发展的新思路。

（三）打造“导师引领、跨系共创、全程护航”协同育人新机制

将“跨系部项目”纳入研究生培养方案，通过“课程管理—中期考核—推介展演”全流程闭环管理保障协作成效，建立常态化跨系部协作机制，构建全校导师矩阵与跨系联合平台，由职能部门实施全流程监管与运营保障，推动实践与研究互促共进，突破专业理论跨界融合，促进师生共创成长，强化跨系与职能部门协同联动。在保障学术深度与行业实践广度的基础上，统筹资源配置，提升研究生专业创作与社会

人才需求的契合度，为高质量人才培养提供有力支撑。

（四）开展“多形态融合、多维度拓展”的创作研究新路径

引导研究生在内容题材、剧种样式、跨界领域、前沿技术及多元主题等方面开展创新探索，将时代发展与文化传承有机结合，推动“戏曲+”多元素融合。在科技融创中拓展表现手段，在主题立意中挖掘思想深度，夯实剧目本体建设，提升研究生多维创作能力，促进戏曲艺术传承发展，培育一批懂专业、知传承、能创新、敢突破的复合型人才，为戏曲文化注入新动能，服务戏曲艺术高质量发展大局。

（五）建立“多元主体参加、过程结果并重”的研究生培养评价新体系

构建“导师—专家—观众—项目组成员”四位一体的评价模式，突出多元主体参与和过程性与成果性评价相结合的特色。导师侧重能力达成度评估，专家聚焦创新性研判，观众关注市场与社会反响，项目组成员开展自我评价与总结。通过形成创作实践报告，系统呈现项目在创新能力与实践能力等方面的综合价值与应用成效，打造戏曲类实践课程评价新范式，为全国艺术类专业硕士研究生开放性实践课程的规范化建设提供可复制、可推广的示范经验。

四、成果的推广应用效果

（一）人才培养质量全面提升

五年来，该成果覆盖全校京昆系、表演系、导演系、音乐系、戏文系、舞美系、艺文系等各教学系，涉及京剧表演、

戏曲导演、戏曲作曲、戏曲舞美设计、戏文创作等 30 个研究生专业方向，覆盖 141 名硕士研究生导师及 559 名硕士研究生。通过师生共创互促，形成实践展演成果 103 项、研究论文 256 篇，占总量 50%，在戏曲表演、理论研究及跨界学科教学研究领域取得突破性进展，累计参与研究生 2500 余人次，实现全覆盖。成果精准对接社会需求，显著提升研究生专业能力，大量毕业生成功入职北京京剧院、南京市越剧团等重点院团，契合地方戏曲保护、传承与发展需要。整合优质教学资源，建立戏曲原创剧目资源库，收录剧本、乐谱、舞美设计图、排演视频等资料 360 余件，出版 17 万余字跨系部创作实践指导专著，构建起戏曲类研究生教育的核心资源与实践平台，为行业发展提供重要支撑和示范引领作用。

（二）行业示范效应充分彰显

学校着力推动剧目创作向品牌化、精品化、可持续方向发展，积极促进政、校、企在文化、科研、技术等资源方面的共建共享。五年来，共立项并展演研究生跨系部原创剧目 51 部，获得 61 家省市科研院团及文化企事业单位支持合作，12 个项目实现与地方院团的产学研艺术成果转化。作品先后亮相中国校园戏剧节、英国爱丁堡艺术节等国内外重要平台 100 余次，荣获国家及省部级奖项 75 项。中国戏剧家协会、当代小剧场戏曲节组委会等行业机构，以及中央戏剧学院、上海戏剧学院、山东艺术学院戏曲学院等高校先后入校调研，将该模式列为“戏曲人才培养创新案例”，形成可推广的行业示范。教师团队受邀作主题报告 11 次，聚焦研究生教育

提质增效，彰显戏曲创作的社会价值，通过优秀剧目巡演、文旅融合活动及艺术普及项目，持续扩大戏曲艺术的社会影响力，推动中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。

（三）文化建设需求有力支撑

该模式孵化的 51 部原创剧目在教学与公益展演中累计演出 101 场，覆盖北京、上海、河南、浙江等 11 个省市，其中国家级场馆如长安大戏院、梅兰芳大剧院、人民剧院、繁星戏剧村等演出 14 场，场均上座率达 88%，累计服务观众超 12 万人次；演出视频在抖音等平台播放量逾 16 万次，显著扩大了戏曲文化的社会影响力与传播力。针对地方戏曲剧种保护传承需求，重点孵化地方剧种剧目，与河北梆子剧院、山东吕剧剧院等地方院团开展深度合作，推动地方戏曲现代化创作，建立 72 个研究生教学实践基地，涵盖 21 个表演剧种。2024 年，指导山东日照市艺术剧院青年演员与我校研究生联合创作吕剧《铜钱记》，将山东梆子传统唱腔与实验戏剧的时代主题相融合，获“黄河戏剧节”“中国高等戏剧教育联盟”等 5 个奖项，并成为山东日照艺术剧院保留剧目；同年与湖南省湘剧院合作拍摄戏曲电影《舟渡》，采用 4K 技术进行数字化改编，助力地方文化建设与戏曲教育发展。该成果不仅实现了优质戏曲资源的广泛传播，也为地方戏曲振兴、传统文化创新发展提供了可复制、可推广的实践经验，具有显著的社会效益与示范引领作用。

“跨界·联创·剧目育新”模式通过“校内全覆盖、校际广辐射、社会深服务”，解决了戏曲研究生培养的核心问

题，为戏曲文化传承创新提供了实践支撑，实现了“育人”与“传艺”的双重价值，对推动戏曲高等教育高质量发展、服务教育强国首善之区建设具有重要意义。