

山西省蒲剧艺术院以演促改、以赛促改,深化“三团一校”融合改革

打造优秀传统文化传承“大舞台”

前沿观察

通讯员 张永霞

无论是成为角儿还是培养角儿,其过程都离不开舞台经验的积累。打造精品艺术舞台实践、教学实践,历来是艺术院校教学工作的重要组成部分。“只有上舞台,才能站讲台。”山西省蒲剧艺术院(运城城市文化艺术学校)党委书记王志凯在接受采访时反复提及的这句话,说的就是这个意思。

蒲剧又称蒲州梆子,距今已有数百年历史,它承载着河东大地的文化根脉和乡土人情,2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。这一中国古老的戏曲剧种,在山西运城和临汾、陕西渭南、河南三门峡等地拥有广泛的群众基础,它慷慨激昂的唱腔从村口的戏台传到国家大剧院的舞台,正不断适应新时代文艺发展新趋势,迎来更为广阔的发展机遇。

①新编大型蒲剧历史剧《忠义千秋》。
②戏曲进校园。
③课堂教学。

学校供图

1 戏曲课堂需要一批批好老师

又到一年升学季。山西省蒲剧艺术院(运城城市文化艺术学校)(以下简称“蒲剧院”)的招生简章在微信朋友圈收获了一波高赞阅读量。随着招生和就业情况的逐年改善,蒲剧院的生源地从原来的本市本省向全国不断扩展,“招生人数由每年100多人发展到每年近300人,目前在生达700人”,在王志凯看来,招生形势的持续“飘红”意味着蒲剧的“青”字招牌越来越亮。

2020年,运城市委、市政府紧紧把握时代脉搏,实施文艺院团大改革,由运城城市文化艺术学校、运城蒲剧团、运城蒲剧青年实验团、运城市文工团合并组建了山西省蒲剧艺术院(运城城市文化艺术学校),自此开启集教学、研究、创作、演出、管理于一体的“以校育团”新模式,迈上高速发展的快车道。

彼时,刚刚经历重组的蒲剧院不断强化职业院校的办学特色,因地制宜,健全校本育人体系,着力解决演职人员业务能力提升和艺术人才梯队培养等问题。在人力资源利用方面,演职人员和教职人员交叉任教,即演出团的专业演员到学校任教,学校教师到演出团演出及培训,王志凯说,“专业人才的相互交流,能够及时填补院校之间舞台实践和理论知识的空缺”。

师承制是戏剧人才培养的关键一环。蒲剧院成立蒲剧艺术顾问委员会、专家委员会,聘请蒲剧泰斗、中国戏剧表演艺术奖最高奖梅花奖获得者以及蒲剧名家名师,参与日常教学、演出、蒲剧研究创作等工作。

“戏曲课堂需要一批批好老师,虽然我年龄大了,但是我放不下。”64岁的蒲剧表演艺术家、国家级非物质文化遗产项目蒲州梆子代表性传承人、蒲剧院名誉院长景雪变说出“延迟”退休的重要原因,在她看来,教学改革涉及方方面面,不是一个人“单打独斗”,而是一个团队、一支队伍,事关一个行当的配置。

近两年,蒲剧院优化学科布局,编写出版蒲剧校本教材,在音乐、舞蹈、美术、戏曲、公共服务与基础五大系的基础上,根据教学实际增设戏曲音乐专业,并在戏曲表演专业开设戏曲后台(盔帽、衣箱)制作与管理课程,今年还特别开设了六年制眉户表演班、“小梅花”蒲剧精英班、蒲剧武功特长班等;组织教演骨干力量赴北京、太原、平遥等地各艺术院校及剧场观摩学习、代课交流。2023年,蒲剧院与中国戏曲学院签订战略合作协议成为其生源基地和教学实践基地。今年,有23名学生已通过中国戏曲学院专业考试。

化各项教学安排。针对不同企业的特点,对学生进行专门的理论、实践指导。其中,除了不断强化专业基础知识外,汾湖职高还重视校本课程的开发,联合企业创建了包含企业产品知识、企业文化、企业售后等内容的校本教材,从不同角度来认知、把握企业整体工艺流程,更深入地体会企业文化。在此基础上,学校通过适当增加与专业技能要求相符合的技能训练,将课堂搬到企业工位旁,理论与实践课进行有效互补,以此来加强学生动手能力的训练。

在实际授课中,学校教师联系不同阶段的实际情况,制定清晰且符合学生实际情况的课程目标,构建更加完善的课程体系。同时,进行教学内容更新机制的构建,从不同层面丰富、完善教学内容。在校企深度合作背景下,除了结合企业需求来优化整合教学内容之外,还积极推行与生产劳动、社会实践密切联系的课程内容,以进一步优化课程体系,促进教学方法与模式的革新发展。

做好任务落实,落细评价制度。联合管理小组建立、完善“师徒制”评价机制,师傅一对一地为学生的实践技能提供科学指导,选择落实具体任务的方式做好学生的实践考核,同时匹配师傅在具体项目中的活动评价。在考核与评价上,建立师徒互评机制,每周填写师徒互评表格,不仅师傅要对徒弟的学习能力、进取心、责任心、工作效果等进行评分,徒弟也要对师傅的教学能力、职业素养、思想品德等进行打分。通过每周师徒互评活动的开展,建立了一套师傅帮教、传技、帮思想、带作风的学习激励模式,促进了师徒队伍整体技能水平的持续提升。通过师傅近距离、手把手的言传身

2 最大限度创造舞台实践机会

只有上舞台,才能站讲台。教师们将来自舞台的经验带回教室,学生们获得更多登台实践的渠道,剧目表演和人才培养的双向促进,正是蒲剧院融合改革的一个缩影。

蒲剧院成立以来,最大限度地为演职人员创造舞台实践机会。鼓励青年演员演绎经典,提升专业素质;提供专项资金支持,鼓励青年演员开展剧目创作编排。4年来,蒲剧院创编《中条山上党旗红》《大唐裴晋公》等4个新剧目,复排提升《忠义千秋》《永乐宫宫事》等优秀剧目。2023年,蒲剧惊艳亮相央视春晚,蒲剧走进中国戏曲学院,蒲剧走进国家大剧院首演,蒲剧走进山西大剧院连演7天,多剧目华彩绽放、享誉全国。尤其是历经3年创作打磨的新编大型蒲剧历史剧《忠义千秋》,融合“一校三团”200余位演职人员进京首演,收获一致好评。

讲起《忠义千秋》的台前幕后,王志凯感触良多,这次演出蒲剧院投入了院(团)最强阵容,“这在以前是几乎不可能完成的事”。这部剧的成功,被王志凯看作蒲剧院育人成果、提效蒲剧传承发展、集中优势资源出精品办大事的初步体现。

《忠义千秋》演员平均年龄在30岁左右。33岁的主演赵振来自蒲剧院青年实验团,13岁开始学艺、毕业于原运城城市文化艺术学校的他,唱了近10年关公戏,还是首次走进国家大剧院。“这部剧历经3年细心打磨,凝结了蒲剧院老中青三代的匠心。”得到诸位名家的倾囊相授,实现戏曲艺术薪火相传,赵振十分珍惜参演大剧的机会。通过努力,赵振还争取到蒲剧院创新剧目项目的资金支持,并在今年获得了国家文旅部表演艺术传承英才的荣誉。

“教中学、学中教,在演出中学习,再将学习的内容归纳总结教给学生们。”参与《忠义千秋》演出的小提琴手辛运生是蒲剧院戏曲音乐班教师,“校团合一”改革后曾多次参加院里组织的各类演出。

据统计,蒲剧院全校已摘取中国少儿戏曲最高荣誉“小梅花”60朵。闪亮的舞台吸引着一批批戏曲新人向往之,王志凯坦言,蒲剧院改革的众多成果中,他最欣慰于青少年学生们展现出的蓬勃生机,“我们这儿最远的学生从长春来,更小一点儿的学着想尽快跟团演出,每天五点半就在楼下练功。他们认可蒲剧的未来,我们也在他们身上看到了蒲剧发展更多的希望”。

教,促使学生养成良好的学习、工作、生活习惯,有益于学生职业素养的不断提升。通过师徒之间思想上互帮、学习上互补、工作上互助,达成互相学习、共同提高的目的。

在实际考核评价过程中,汾湖职高结合行业发展趋势进行考核评价标准的制定,主要由企业负责培养,学校给予密切配合。通过现代学徒制的有效实施,从整体上提升毕业生就业能力,使其在校期间就能够顺利完成从学习到工作的过渡,为毕业就业提前做好各项准备。

探索深度互助,发挥各自优势。汾湖职高积极打造“校企合作命运共同体”,夯实“双师型”教师队伍建设基石。建立“双师型”教师培养基地,企业帮助在职教师更新专业技能,了解行业和企业的人才需求、技能需求、岗位要求,同时骨干教师帮助企业培训员工,满足员工对知识、学历的需求,切实实现校企共同发展。发挥校企两种资源优势,增强“双师型”教师队伍建设的合力。鼓励在岗教师开发课程、编写教材、研究课题、参加竞赛,有效提升教师的科研能力,不断深化校企人员双向交流合作机制。

学校充分释放师生的积极性,推动教师主动向“职员”转变,推动学生主动向“学徒”转变,教师随学生一起进驻企业实习,明确职业教育需求对身份转变的要求,增强校企合作的积极性,有效推动高质量“双师型”教师队伍建设。

此外,学校选择优秀企业作为合作伙伴,强化学生实习教育。2023年,根据学校专业人才培养方案要求,安排2020级、2021级和2022级学生分别在法兰泰克重工

3 以演促改培养文艺技能人才

“三团一校”融合改革后的蒲剧院在属性认定上,既保留了事业单位的国有文艺院团性质,以演出为中心环节突出和强化公益属性,又贯彻“以演促改、以赛促改”办学理念,稳步发展产教融合的职业教育,为社会、地方培养更加契合的高素质文艺技能人才。

由于技艺形态的特殊性,戏曲艺术实践作为课堂教学的补充与巩固有着十分重要的意义。蒲剧院通过惠民演出搭建舞台实践的平台,提高戏曲学子会、通、精、化的“戏曲进校园”演出、节假日开展“免费戏进校园”活动,利用新媒体平台策划短视频进行推介、展演、直播。截至目前,3个演出团队通过进村演出和网络直播演出达3000余场,吸引上亿人次在场、在线观看;《空中蒲苑》展播、“周末百姓剧场”、文化惠民网络直播等常态化线上线下演出800余场;“戏曲进校园”活动在运城各所学校演出近百场,观看师生达20余万人次。

“有人问,蒲剧还有人看吗?我的回答是当然有。我唱了30多年,观众还是那么热烈,这就是市场需要、群众需要。”谈到蒲剧的火爆,身为国家一级演员、中国戏剧梅花奖获得者的蒲剧院党委副书记、院(校)长贾菊兰说,“运城是戏曲之乡,是蒲州梆子的发源地,是唯一一个县县有剧团、村村有舞台的地市,‘梅花奖’和‘小梅花’获奖数量在全国地级市名列前茅。走进运城的乡村,随处可见大戏台子,我们组织文化惠民演出就是走到村民中间去唱。”

推进蒲剧的创新传承,就是在用艺术“不断满足人民群众对美好生活的需要”。“我们下基层,去幼儿园、小学、中学、大学,问清楚大家喜欢什么,我们再编排什么。让他们认识到蒲剧的绝活,真正喜欢上蒲剧。由蒲剧院重新编排的经典民族歌剧《党的女儿》,演出每到一地‘圈粉’无数乡亲。”贾菊兰表示,作为传统文化传承者,要时刻考虑市场需要、时代需要和人民需要。

“老百姓需要的事情,就是我们要做的事情。”王志凯认为,用中华优秀传统文化服务群众,在实践焕发传统文学生活力,蒲剧的传承发展之路跟上时代不会没落,蒲剧不老,蒲剧正青春。

股份有限公司、苏州波特尼电气系统有限公司、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司进行多层次企业实习,学生顶岗实习率达100%。学生一方面进行专业技能学习,一方面提升自身的职业素养和职业能力、提高岗位的适应能力、感受企业文化和管理,实现职业技能和职业精神的高度融合。

构建“三方合作,做学一体”人才培养模式。“中高职‘3+3’分段培养”选择与地方产业、企业对接的专业,对接中高职与高职,形成与地方经济发展相匹配的职业教育规模,更好地完成为地方经济发展培养高素质技能型人才的目标。汾湖职高联合苏州信息职业技术学院、苏州巨峰绝缘材料有限公司合作办学,前3年培养具备从事机电技术应用专业方面岗位群所需的理论知识和应用能力,基本满足生产、建设、管理、服务等一线工作需要;后3年与前3年的分段培养目标紧密衔接,培养理想信念坚定,具有良好职业道德、人文素养、创新意识和精益求精的工匠精神的高素质技能人才,建立适合汾湖制造产业人才培养的“强理论、重技能、谋创新”的课程体系。

校企深度合作实践证明,“工学结合、校企合作”是发挥学校和企业各自优势、共同培养社会与市场需要人才的有效途径。校企双方互相渗透、渗透,双向介入,优势互补,资源互用,利益共享,为培养生产、建设、管理、服务的“一线技能型”人才提供保证,是促进科技、经济及企业发展的有效手段,也是实现职业教育现代化的重要途径。

(作者分别系江苏省汾湖高新技术产业开发区职业高级中学校长、副校长)

Q 创新案例

跨学科融通 政校企联动

——宁波行知中职校创新电商人才培养模式

通讯员 陆和杰

提高创业素养、架构创业课程、开发创业项目、建立创业机制,在宁波行知中等职业学校(以下简称“宁波行知中职校”),一场关于中高职协同激活学生创业基因、孕育创业人才的教育探索正悄然展开,更是一场激创、孵创、融创、扶创的四重奏。

如何有效推进中高职一体化?近年来,宁波行知中职校通过与市内高职院校和教育研究部门的紧密合作,针对师生创业意识薄弱、创业课程缺失、创业项目匮乏等普遍性问题,依托浙江省中高职一体化课程改革重大课题的理论研究和改革方法,开展了市域层面的中高职一体化电子商务创业教育的探索与实践,围绕创业意识、创业课程、创业项目构建创业教育体系,形成“创业意识激活+创业课程支撑+创业项目实战”的落地式创业育人方案,加快推进中高职一体化教学改革。

激创——激活创业意识,提高中高职一体化电商人才的创业素养

激创,是点燃创业的火星。在宁波行知中职校,行知文化如同春风吹拂着电商创业的种子,让学生在学生心中生根发芽。课堂之外,学校组织的第二课堂活动如火如荼,电商大促、直播竞赛、技能训练、虚拟仿真创业、创业策划比赛等,每一项都是对学生创业兴趣的挑战和激发。金钥匙文化赋能产业创业意识,学校通过组建创新创业小组、兼聘创新创业导师、开设创新创业课程、参与创新创业竞赛等方式,提高学生“用户体验能力、审美鉴赏能力、数据分析能力、产品营销能力”四项基本能力,激发学生创新活力。“金钥匙文化就像一把钥匙,打开了产业创业的大门,让学生们在实战中锻炼,提升审美、分析和营销能力。”宁波行知中职校校长张立峰说。

以“开拓创新、同乡扶持”文化为核心的宁波帮帮文化,是一股源远流长的力量,它告诉学生们“创业不仅仅是个人的奋斗,更是一个群体的扶持与合作”。学校以“生活教育”文化馆为载体,通过生活实践课程、创业实践课程、创业故事分享、电商企业游学、区域龙头企业和甬商历史景点参观等形式,让每个学生都能感受到创业的温度,践行行知理念,激发创业意识,浸润创业素养。

孵创——孵育创业课程,架构中高职一体化电商人才的创业课程

孵创,就是构建一座创业的摇篮,让知识与技能在这里孕育。中高企三方紧密合作,根据市场需求,共同设置教学岗位,并设计出一系列精准衔接的专业课程。其中,中职设置运营推广、视觉设计、客户服务等教学岗位,开设“网店开设”“网店运营推广”等4门创业实践课程;高职设置移动开发、视觉营销、全媒体营销等教学岗位,开设“电商数据分析”“视觉营销设计”等6门创业实践课程。同时,学校通过与合作高校互聘互兼、协同培养“双师双能”型教师,对外聘请行业大咖担任兼职专业带头人、行业骨干担任兼职主讲教师、行业专家担任创业导师等举措,组建实训并举的创新实践团队,为学生的创业之路铺设坚实的基石。

融创——融通创业范畴,开发中高职一体化电商人才的创业项目

融创,意味着打破边界,让创业的翅膀自由飞翔。学校鼓励跨学科、跨专业合作,从而催生了一批数智产融的电商创业实践项目。无论是推广本地特色产品的电商营销推广,还是文旅交融的创意推广实践,或是助力乡村振兴的直播项目、兴商助农的直播路演,学生们都能在实践中感受到创业的魅力,学会在多元融合中寻找商机。以“乡村振兴、文旅融合、东西协作”项目为例,以“互联网+”助推新疆阿克苏、四川大凉山、贵州等地电商教育发展,通过抖音平台、淘宝客、线下店铺等形式开展创业,开设“阿都”特色超市,月销售额约6万元,直播带货专场在线人数达到2.8万人。

扶创——扶持创业梦想,建立中高职一体化电商人才的创业机制

扶创,是建立创业机制的坚实后盾。学校与100余家企业、教研机构等联动搭建政校企研服务联盟,为学生提供强大的支持系统。天山惠、甬优等校、市两级电商创客实践教学平台的建立,“产教城融合”电商产业学院和省内首个专业高端智库——电商创业与产业数字化智库的成立,都让学校在创业的道路上更加从容。宁波行知中职校党总支书记袁宏山说:“这些机制的建立为学校电商创业教育提供了发展咨询和决策指导,学生的创业之路不再是孤军奋战,而是一个团队、一个系统的支撑。”

通过激创、孵创、融创、扶创四个方面的努力,宁波行知中职校的中高职一体化电子商务创业教育实践取得了显著成效。中高职一体化班级近三年学生创业率近20%,毕业后年销售额超100万元的创新创业明星35位,月薪超1万元的金牌学生达20%,毕业生就业市场竞争力明显增强。教师获评全国优秀指导教师2人,获全国职业技能大赛电子商务师比赛一等奖2人,获省级以上技能比赛或教学改革比赛一等奖以上12人次。学校电商专业荣获省特色专业、省优秀教学创新团队、省名校特色建设项目“援疆电商”、省高水平建设专业(A类)、省校企合作协同育人项目等诸多荣誉。学校相关研究成果获评省优秀典型事例,获省职教优秀成果奖、省规划课题、市突出教学成果一等奖等。