

**基于文化自信的“四位一体”
艺术职业教育人才培养模式的研究与实践
——山西艺术职业学院教学成果报告**

一、成果简介

山西艺术职业学院作为全国第一所独立设置的高等艺术职业学院，如何培养新时代践行“文化自信”的优秀艺术人才，是学院提高办学质量的重大课题。以这一课题为核心，突出艺术职业教育实践优先的本质属性，学院开展了“产学研创”教学改革，形成了“课堂教学-艺术创作-艺术实践-市场检验”的“四位一体”艺术职业教育人才培养模式。该成果于2007年荣获文化部第二届“文化创新奖”，2021年荣获山西省职业教育教学成果一等奖。

该模式中，课堂教学是基础，通过深化教师、教法、教材“三教”改革，夯实了艺术人才培养基础；艺术创作是载体，通过挖掘文化精髓、创排艺术精品，提升了艺术人才文化自信和创新能力；艺术实践为平台，通过深化产教融合、校企合作、院团合一，学演一体，提升艺术人才岗位适应能力；社会检验是标准，通过社会反馈完善人才培养模式。通过“四位一体”人才培养模式实现了艺术人才培养过程的完整性和艺术教育成果社会化转换的良性循环。

在该培养模式 15 年的完善和实践中，学院取得了一系列标志性成果。各专业依据学院探索的人才培养模式，创新了各专业人才培养模式；成立了华晋舞剧团和华夏艺术团，打造了舞剧《一把酸枣》《粉墨春秋》、说唱剧《解放》等精品剧目，这些剧目先后荣获 10 多项国家大奖，出访世界 30 多个国家 80 多个城市；学院师生在各类职业教育、专业赛事中斩获多项国家级大奖；承担多项国家重要文化交流演出任务；为社会培养了一大批优秀艺术人才，为讲好山西故事、中国故事做出了突出贡献，体现了强大的文化自信和使命担当。

人才培养模式的创新促进了办学模式改革。2020 年 3 月，山西省委省政府本着对学院办学成效和育人模式的高度肯定和充分信任，将学院与山西戏剧职业学院、山西省晋剧院、山西省京剧院等 8 家单位合并重组为新的山西艺术职业学院，开启了“产教融合、校企合作、院团合一”办学模式改革，此项改革为全国首创。2022 年，学院入选山西省“双高校”建设单位，建立五大产业学院，产业学院将文艺院团、行业企业紧密对接，融为一体，真正实现了“院团合一”的改革目标。学院“四位一体”人才培养模式获得进一步完善和更大推广平台。原创话剧《太行》等作品作为重组改革后学院新的成果，是对该模式的成功印证。此项改革引起中宣部、文旅部领导的关注，文旅部法规司、国家艺术基金中心来校考察调研，浙江、江苏、北京等全国多家文化部门和艺术院

校专程来校考察学习，学院成为全国艺术职业教育改革的领跑者。

二、成果内容

（一）主要解决的教学问题

1. 解决了传统艺术教育课堂教学中实践教学不足的问题。传统艺术教育课堂重理论，轻实践，实践教学内容不足，实践环节薄弱，课堂效率有待提高。

2. 解决了传统艺术教育中教学资源陈旧，对学生创新能力培养不足的问题。传统艺术教育中，教学资源多采用本专业传统教材，缺少新创艺术作品和艺术创作学习环节，对学生创新能力的培养不足。

3. 解决了传统艺术教育人才培养与社会需求契合度不高的问题。传统艺术教育与市场对接不足，学生缺少社会艺术实践，职业岗位体验不足，与社会需求契合度不高。

4. 解决了传统艺术教育人才培养质量评价中缺少社会评价的问题。社会检验是人才培养的重要环节，传统艺术教育中缺少艺术实践和社会服务环节，社会检验不足，无法全面衡量人才培养质量。

（二）主要措施

学院坚持为党育人、为国育才使命，着眼于培养新时代践行“文化自信”的优秀艺术人才，注重内涵建设，以课堂教学为基础，艺术创作为载体，艺术实践为平台，社会检验为标准，在“产教融合、校企合作、院团合一”的办学模式

下，打通了教台、案台和舞台，打通了优秀艺术人才的培养路径。

1. 以实践为先导，创新艺术职业教育人才培养模式

学院从社会需要出发，突出艺术职业教育实践先导，各专业创新人才培养模式，如舞蹈表演专业实施“321”现代学徒制、影视表演专业实施“剧目引领”人才培养模式，与北京保利剧院有限公司等合作开展“订单式”人才培养。各专业聘请行业、企业一线专家共同制订人才培养方案，调整实践课时比例，实践性教学课时达到60%，课程体系更加完善，形成了实践先导的“四位一体”艺术职业教育人才培养模式。

2. 以课堂教学为基础，深化“三教改革”，夯实艺术人才培养基础

课堂教学是人才培养的起点。学院通过深化“三教改革”，课堂效率有效提升。一是**赋能教师**。学校创新与院、团之间人才“双向进入”的互聘互培机制，院团一线演员、工作室专家被聘请担任学院专业教师，学院教师到院团挂职锻炼参与实践，学院企业一线兼职教师占专业教师比例达到25%以上，担任课时量占专业课20%，建设了一支德艺双馨、专兼结合的师资队伍。二是**升级教材**。以“项目（剧目、曲目）”为引导，把学院精品剧目片段如团扇、水袖等引入舞蹈表演专业剧目课教材；以数字化为手段建设教育部民族音乐传承

与创新资源库及戏曲、舞蹈资源库，建设新型“活页式”教材；以优秀传统文化为素材编写《山西威风锣鼓》《山西民间舞》《中国传统音乐》等教材。**三是激活教法。**打通讲台、案台、舞台之间的壁垒，把课堂搬到舞台、景区、展区，强调“做中学、学中做”；通过工作室方式教学，建立了国家知名学者、企业一线专家、非遗大师工作室，通过老艺术家“传帮带”，使艺术人才培养青蓝相济。

3. 以艺术创作为载体，通过打造艺术精品提升艺术人才文化自信和创新能力

艺术创作和人才培养双轨并行、相互支撑。**一是创作一流精品，提升艺术人才文化自信。**学院以习近平总书记有关文艺工作讲话精神为指引，坚持文艺创作“二为”方向，植根于中国、山西厚重的文化历史，整合全国顶级艺术家团队成功打造大型原创精品舞剧《一把酸枣》《粉墨春秋》、说唱剧《解放》、话剧《太行》、交响乐《唱享山西》《黄河大合唱》等等，建立起学院标志性艺术工程。这些作品充分展示山西晋商文化、太行精神、中国戏曲文化、黄河文明、革命精神等，在艺术创作精益求精的过程中，使师生进一步传承工匠精神、树立爱国主义情怀、坚定“文化自信”；**二是专业联动，提升艺术人才创新能力。**创作过程中，各专业发挥各自优势，横向合作，共同创作艺术作品。如在舞剧《一把酸枣》创作过程中，舞蹈系师生承担舞台表演，美术系师生承担舞美制作和宣传品制作，音乐系师生参与到音乐创作

中，学院青年交响乐团现场伴奏，文化管理、电视制作等专业师生同样可以各尽其能，艺术创作的各环节促进了专业和专业群之间的深度融合，学院整体教学水平有了很大提升。在这个过程中，老师的“教”和学生的“学”都是围绕一个共同的目标“创作”来进行，突出学生主体地位，老师积极引导启发，学生将课堂上学到的知识、技能运用到艺术创作的过程中并进行再加工、再创造，学生的理解力、观察力、感受力等大大提升，进一步激发了艺术创新能力。

4. 以艺术实践为平台，通过演（展）学一体提升艺术人才岗位适应能力

艺术实践是学生从校园走向社会的桥梁，学院依托企业建立校内外实习基地，为学生艺术实践搭建平台，使学生在真情境中体验未来岗位工作环境。**一是建立校内实践基地，打造校内实践平台。**学院设有青年交响乐团、青年合唱乐团、等专业艺术团，建有星光剧院、华夏剧场、梅兰芳剧院、丁果仙大剧院及工艺美术大师（博物）馆、非物质文化遗产（传习基地）展示馆、戏曲博物馆等展示平台；下属华晋舞剧团、华夏艺术团、山西省晋剧院、山西省京剧院；各专业建有国家级实训基地及大师工作室 9 个，省级实训基地 3 个，依托这些载体与平台，各专业开展了丰富的艺术实践活动。**二是深化校企合作，建立校外实训基地。**学院与 80 家企业签署校企合作协议，并与山西文旅集团、山西演艺集团等单位联合办学，探索混合所有制和产业学院办学试点，牵头联合“校

企行政”组建“山西艺术职业教育集团”，搭建多层次、多功能的产教融合发展平台；学生参与排演了《如梦晋阳》等“如梦”系列，《又见敦煌》等“又见”系列等大型旅游演艺项目10余项。三是通过承办或参加国家、省重大文化活动、专业赛事等开展艺术实践。如通过精品剧目国内外巡演、高雅艺术进校园、山西省职业技能大赛、山西省高校毕业季美展、央视及山西春晚等活动缩短了学生与职业岗位之间的距离，加速完成了角色转换。

5. 以社会检验为标准，通过社会反馈完善人才培养模式

优秀的艺术人才和艺术作品是办学质量的最好体现，社会评价是艺术人才培养质量和艺术作品的重要检验标准。学院师生广泛参与社会实践和社会服务，多次走出国门，完成中外文化交流及演出任务，上至国家APEC会议，下至田间地头、工厂学校，从讲好中国故事到开展文化扶贫等，得到了真实的社会检验和反馈，使学院人才培养模式更加完善。

三、成果的创新点

（一）四位一体，实践先导，创新艺术人才培养模式

在艺术人才培养过程中，突出实践先导，以课堂教学为基础，艺术创作为载体、艺术实践为平台、社会检验为标准，不断完善人才培养模式，总结了“课堂教学—艺术创作—艺术实践—社会检验”的“四位一体”艺术人才培养模式，各环节交互融通，实现了艺术职业教育过程的完整性和艺术职业教育成果的社会化转换。

（二）产教融合、校企合作、院团合一，构建艺术职业教育办学新模式

人才培养模式的创新促进了办学模式改革。“产教融合、校企合作、院团合一”办学模式体制开放、机制灵活、渠道互通，打通了人才培养、艺术生产、文化创新各个环节，形成融教学、科研、创作、实践于一体的发展合力，为进一步激发人才活力、解放文艺生产力，创作出更多的精品力作提供了保障，使艺术职业教育与社会需求紧密衔接。这种办学模式改革为全国首创。

（三）价值引领，文化育人，形成立德树人新模式

学院坚持社会主义核心价值观引领，牢牢把握社会主义文化艺术人才培养方向，在教学中开展“品画味道”“品乐味道”等课程思政，在艺术创作中挖掘社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化，在艺术实践中锤炼学生意志和品格，从课堂教学到社会检验各环节，学生德智体美劳全面发展，学院形成了全员、全过程、全方位“大思政”格局，努力培养坚守理想信念、坚定文化自信的高素质文化艺术技能人才。

五、成果的推广应用效果

（一）对艺术职业教育改革发挥了典型示范引领作用

学院坚持实践先导，通过“四位一体”艺术人才培养模式完善实践和“产教融合、校企合作、院团合一”办学模式改革，有效地把教学和实践、产品和市场、校内和校外、自

身优势和外部资源整合起来，全方位推动学院走出了一条艺术职业教育的高质量创新发展之路。学院先后被被授予“黄炎培优秀学校”“全国文化系统先进集体”“全国民族团结进步模范集体”“山西省高职高专人才培养工作先进单位奖”等荣誉称号，学校的社会影响力和可持续发展能力迅速提高。中宣部、文旅部、国家艺术基金中心领导来校考察调研，北京、天津、浙江等多家兄弟院校专程来学院考察学习，为全国艺术职业教育改革提供了范例。

（二）为讲好山西故事、中国文化走向世界作出了积极贡献

学院通过办学模式改革和人才培养模式创新实践，使得艺术职业教育办学成果服务国家战略和社会经济文化发展效果显著。一是创排精品剧目成为中国文化名片。创排舞剧《一把酸枣》《粉墨春秋》、说唱剧《解放》获得巨大成功，目前国内外演出 2500 多场；积极服务“一带一路”战略，参加“中法文化年”“中澳文化年”、山西全球推介活动等国家文化外交活动，演出足迹遍布五大洲，在世界各地留下了铿锵足音，成为中国文化名片。二是成为优秀传统文化创新性传承的接力者。开办了首届省级工艺美术大师和非物质文化遗产代表性项目代表性传承人培养学历班；实施“晋派”工艺振兴计划；启动山西省濒危戏曲剧种拯救工作；通过教育部民族音乐（表演）传承与创新资源库建设，

推动民族传统文化教育的发展。三是**发挥优势成为文化服务的主阵地**。参加庆祝建党 100 周年大型情景史诗“伟大征程”演出，贡献突出，被文旅部通报表扬；作为主要承办方之一，承担省委 C70 工程，圆满完成建国 70 周年天安门广场群众游行“奋进山西”彩车设计制作；学院先后被文化部确定为“全国文化干部培训基地”“全国基层文化队伍培训基地”“中国非物质文化遗产研培传承教学点”，2021 年学院开展各类培训 15000 人次；完成各项惠民演出近千场；发挥专业特色开展系列乡村扶贫、乡村振兴工作，彰显了新时代学院的文化自信和“立德树人”办学初心。人民日报、中国文化报、中国教育报等国家级媒体多次对学院人才培养模式和办学成果进行专题报道。