

双轨并进教学的优势与拓展

——谈中职戏剧表演专业教学

万松玲

武汉市艺术学校

摘要：在新时代职业教育改革背景下，中职戏剧表演专业面临传统教学模式“课堂场景与职业场景脱节”的困境，亟需探索适应行业需求的创新路径。如武汉市艺术学校构建的“课堂教学+实践演出”双轨并进教学模式，以“课堂培育素养、舞台淬炼能力”为核心，通过原创剧目驱动、产教深度融合、动态课程迭代等实践策略，有效破解了戏剧表演人才培养中的痛点与难点。本研究通过案例分析、数据对比及实践验证，论证了双轨并进教学模式在提升学生综合素养、对接行业需求、推动地方文化产业发展等方面的显著优势。其标准化课程体系、项目驱动教学法及多元化评价机制，为中职戏剧表演专业的可持续发展注入了新的活力，为职业教育改革提供了可复制的范式参考。

关键词：双轨并进教学模式；中职戏剧教育；学演一体；产教融合

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.06.126

引言

在新时代职业教育深化改革持续推进的背景下，中等职业教育戏剧表演专业正面临教学范式与行业需求的结构性矛盾。传统教学模式往往偏重于课堂知识的传授，而忽视了舞台实践的培养，这导致学生难以将所学知识与实际工作场景相结合。为解决这一问题，探索一种既能强化理论素养，又能提升实践能力的教学模式显得尤为重要。武汉市艺术学校率先实施的“双轨并进”戏剧表演教学模式，正是对这一挑战的积极回应。作为该领域的改革先行者，武汉市艺术学校历经十年实践探索，成功构建“课堂教学-舞台实践”双轨协同育人体系，该模式通过整合课堂教学与实践演出两大板块，旨在构建一个既能夯实学生理论基础，又能锻炼其舞台表现能力的全方位教学体系。这一创新实践不仅为中职戏剧表演专业的教学改革提供了新的思路，也为培养符合行业需求的高素质戏剧人才奠定了坚实基础。

本研究聚焦武汉市艺术学校首创“剧目项目制”教学范式，依托《家长会》《迷藏》等国家艺术基金扶持剧目（累计巡演场次突破150场），实现课程标准与行业标准的三维对接。该模式通过与武汉人民艺术剧院等企业共建实训基地，形成双师型教师主导（占比78.5%）、行业导师深度参与的教学共同体，构建起“课堂教学培育职业素养——舞台淬炼生成核心能力——生态反哺优化课程体系”的良性循环。最终形成涵盖课程标准、评价矩阵、师资培养的标准化实施方案，为全国中职戏剧教育改革提供可复制的技术路径。

一、“双轨并进”教学模式的理论建构

（一）双轨并进教学模式的内涵解析

双轨并进教学模式以“课堂教学”与“实践演出”的深度协同为核心，强调理论学习与舞台实践的无缝对接。该模式旨在打破传统教育体系中理论与实践相脱节的壁垒，通过“课堂教学”系统传授戏剧表演的基础理论与艺术素养，而“实践演出”则成为检验理论、磨练技艺、提升职业素养的关键环节，学演一体，相辅相成，共同促进学生综合能力的全面发展，既注重理论知识的深度内化，又强调实践技能的精准掌握，从而培养出既具备扎实理论基础，又拥有丰富实践经验的戏剧表演人才。武汉市艺术学校将这一理论具象化为“剧目驱动式学习”：例如，在原创剧目《家长会》的创排过程中，学生从课堂上的基础表演技巧训练，逐步进入角色分析、舞台调度等实践环节，最终完成全国48场巡演，完成从“课堂”到“舞台”的能力跃迁。这一过程不仅验证了学演一体的有效性，更通过观众反馈反哺教学优化，打造“课堂筑基—舞台磨砺—反思进阶”的闭环体系。同时，产教融合理论为双轨模式提供了行业适配性支撑，学校与武汉人民艺术剧院共建“演学基地”，将行业标准直接嵌入课程体系。例如，校企联合开发的《戏剧表演校本教材》中，70%的考核标准与剧院演员岗位要求一致，确保教学内容与职业能力无缝对接。这种“教育链—产业链”的双向渗透，使双轨模式不仅停留在教学层面，更成为推动区域文化产业发展的创新引擎。

（二）双轨并进教学模式的运行机制

双轨模式的运行依赖于“资源整合—课程联动—评价创新”三位一体的实践机制。在资源整合上，学校构建了以双师型教师为核心（占比78.5%）、校企资源为外延的协同网络。例如，郑茹月等多位教师兼具教学与导演双重身份，在《迷藏》《恋恋花开时》《家长会》等剧目中同时承担表演教学与执行导演，实现“教、导、研”一体化；而武汉人民艺术剧院实训基地提供的专业舞台、灯光、音响设备，则为学生营造了真实的职业化排练环境。

课程联动机制则通过“基础课程—项目课程”双线并进实现能力递进。基础课程（声、台、形、表）侧重技能标准化训练，而项目课程以原创剧目为载体，推动跨学科能力整合。以《恋恋花开时》为例，学生需在剧目排练中融合文学理解、表演技巧与完整人物形象创作，最终完成从“片段练习”到“完整剧目公演”的跨越。这种“从分解到综合”的课程设计，能够在实践中逐步构建起全面的戏剧表演能力体系。基础课程为学生打下了坚实的技能基础，而项目课程则进一步促进了学生跨学科知识的整合与应用，使他们能够在真实的剧目创作与表演过程中，不仅加深了对戏剧艺术的理解，还学会了如何将理论知识转化为实践能力，从而在“分解到综合”的过程中，实现了个人能力的飞跃。

评价机制创新是双轨模式的关键突破点。学校打破传统课堂成绩主导的评价体系，引入多元主体参与考核：课堂考核占20%，舞台表现占考核权重30%，企业导师评分占30%，观众满意度调查占20%。这种多元评价机制不仅关注学生的专业技能，还重视其综合素质的发展，如团队协作能力、创新思维、问题解决能力等。这种“以能力为导向、以舞台为考场”的评价体系，不仅真实反映了学生的职业潜力，更倒逼教学内容的动态优化。

二、“双轨并进”教学模式的实践路径

（一）动态课程模块：产教协同的项目化学习体系

双轨模式以行业需求为导向重构课程体系，通过动态更新机制确保教学内容与产业前沿同步。例如，武汉市艺术学校基于多个原创剧目，联合武汉人民艺术剧院开发标准化教学资源库，其中70%的实训案例直接对接企业真实项目。以国家艺术基金项目《家长会》为例，该剧贯穿教学全流程：课程设计阶段强调与行业前沿的紧密对接，邀请企业专家共同参与课程规划，确保理论知识的实用性和前瞻性。在《家长会》剧目中，企业导师不仅提供剧本创作的专业指导，还分享行业内的最新动态和趋势，使学生在学习过程中就能接触到最前沿的

艺术理念和表演技术。此外，课程设计还注重项目化学习，将剧目排练、角色塑造、等实际操作融入课程体系。巡演后基于观众反馈优化表演细节，形成“实践—反思—优化”闭环。这种“理论奠基—项目驱动—成果反哺”的课程开发逻辑，既强化了专业知识的系统性，又提升了学生的创新思维与职业适应力。

（二）实践平台搭建：从排练厅到职业舞台的能力跃迁

实践平台构建“校内模拟—校外实战”双轨场景，破解传统教学“实训虚化”难题。校内依托黑匣子剧场、录音棚等设施，开展情景化教学：通过原创剧目《家长会》的排练，学生可体验镜框式舞台的灯光布局、音响调控及舞台调度，模拟真实演出环境，实现理论与实践的初步融合。校外与琴台大剧院、武汉人民艺术剧院共建“演学基地”，提供真实职业场景。例如，在武汉人艺中南剧场的实景排演中，企业导师参与《家长会》排练教学；双年展文旅融合项目《燃》则通过多线叙事与观众互动技术，帮助学生掌握环境戏剧的核心技法，通过“校内模拟打基础、校外实战提能力”的递进式培养，学生在实战中不断调整表演状态，深化对角色的理解，实现从青涩到成熟的蜕变，真正跨越从排练厅到职业舞台的鸿沟。

（三）评价机制创新：多元主体与成果导向的成效验证

在“双轨并进”教学模式下，评价机制的创新体现在多元主体的参与和成果导向的考核标准上。首先，多元主体的参与确保了评价的全面性和客观性。传统的教学评价往往依赖于教师的单一视角，难以全面反映学生的实际表现。而在双轨并进模式中，课堂考核、舞台表现、企业导师评分以及观众满意度调查共同构成了评价体系，这种多元化的评价方式能够从不同角度、不同层面全面考察学生的综合能力。课堂考核关注学生的基础知识掌握情况，舞台表现则检验学生的实践技能和创新思维，企业导师评分则体现了行业标准对学生能力的认可程度，观众满意度调查则反映了社会对教学成果的接受度。这四个方面的有机结合，使得评价结果更加科学、合理，能够真实反映学生的实际水平和职业潜力。

其次，成果导向的考核标准注重学生的实际成果和表现。在双轨并进模式中，学生的最终成绩不再仅仅依赖于课堂表现和考试成绩，而是更多地依赖于学生在实践项目中的实际表现和成果。这种考核方式能够激励学生积极参与实践项目，注重实践技能的培养和创新能

的提升。同时，成果导向的考核标准也能够促进教学内容的动态优化。学校可以根据学生的实践成果和反馈，不断调整和完善教学内容和方法，以确保教学质量的持续提升。

三、“双轨并进”教学模式的优势分析

（一）能力培养优势——复合型人才培养孵化器

双轨模式通过“课堂——舞台”的协同机制，系统性提升学生的专业技能与职业素养。注重理论与实践的紧密结合，通过构建一个集教学、创作、演出于一体的综合平台，实现了从课堂到舞台的无缝对接。此外，该模式还强调跨学科融合，鼓励学生探索戏剧与其他艺术形式的交叉融合。在环境戏剧项目《燃》的实施过程中，学生不仅需要掌握戏剧表演技巧，还需学习舞蹈技巧及基础的交互装置设计，这种跨界合作不仅拓宽了学生的艺术视野，也促使他们在实践中成为既具备扎实戏剧表演功底，又拥有创新思维与跨学科能力的复合型人才。

（二）资源整合优势——校企协同的生态化网络

双轨模式依托“校—企—社”协同网络，构建了教育链与产业链双向赋能的资源整合体系。武汉市艺术学校与武汉人民艺术剧院共建“演学基地”，引入行业标准重构课程体系：校企联合开发的《人才培养方案》中，70%的考核指标直接对接演员岗位要求；双师型教师团队（占比78.5%）兼具教学与行业经验。校外合作平台如琴台大剧院不仅提供专业设备支持，还通过实景演出项目武汉双年展环境戏剧舞蹈让学生掌握沉浸式演出技术，完成“从课堂模拟到职业场景”的能力迁移。

（三）社会服务优势——文化传播与区域赋能

原创剧目成为双轨模式服务社会的核心载体。同时，双轨模式还促进了区域文化产业的发展，通过与地方政府、企业的深度合作，策划并执行“戏剧进校园”“经典剧目公益巡演”等项目，近10年，武汉市艺术学校精心策划并组织原创剧目《迷藏》《恋恋花开时》《家长会》进行巡演，足迹遍布全国各地，演出场次累计达150余场，为该校赢得了社会各界的广泛赞誉与高度评价，既拓展了学生的实践场景，又促进了公共文化服务体系建设。此举不仅丰富了民众的精神文化生活，还有效地推动了地方文化旅游经济的增长，形成了教育与产业之间良性互动、共同繁荣的生动局面。

四、双轨教学模式的挑战与拓展

双轨并进教学模式在深化过程中面临资源供给与生源基础的双重瓶颈。一方面，中职院校在创作孵化和设备采购方面承受着经费压力。另一方面，中职学生普遍

存在文化基础薄弱、艺术素养参差等问题，凸显“课堂——舞台”双轨协同效率的掣肘。此外，行业标准与教学内容的动态适配仍需突破，如沉浸式戏剧技术等新兴领域缺乏系统化课程模块，部分课程内容滞后于产业需求。

针对上述问题，双轨教学模式在拓展中需探索多元化资源筹集路径，如争取政府专项资助、企业赞助、社会捐赠等，以缓解资金压力。同时，构建多层次、多渠道的生源选拔与培养体系，通过设立奖学金、戏剧进校园、校企合作定向培养等方式，吸引并选拔具有潜力的学生，提升其艺术素养与综合能力。此外，加强与行业前沿的动态对接，及时调整教学内容与课程结构，引入新兴技术领域的系统化课程模块，确保教学与产业需求的高度契合，推动双轨教学模式的持续创新与发展。

展望未来，双轨教学模式在中职戏剧表演教育中的应用前景广阔。面对文化产业的新趋势，例如沉浸式体验和跨界融合，双轨模式将不断调整课程体系，加强与国际戏剧教育机构的交流合作，引进先进的教学理念和方法。该模式注重学生的个性化发展和职业规划，通过提供多元化的实践平台和就业机会，帮助学生实现从校园到职场的无缝对接。同时，该模式还加强对学生创新创业能力的培养，鼓励他们积极参与文化项目的策划与实施，成为推动文化产业创新发展的新生力量。

结语

综上所述，双轨并进教学模式在中职戏剧表演教育中的应用不仅能够有效提升学生的专业技能与职业素养，还能够促进教育与产业的深度融合，为地方文化产业的繁荣发展贡献力量。未来，随着该模式的不断完善与推广，相信将为我国中职戏剧表演教育带来更加广阔的发展前景。

参考文献

[1] 李琳 曾明. 基于产教融合的表演专业课程模块化教学策略研究[J]. 2025年高等教育教学研讨会论文集(上册) 2025(01).

[2] 李宗明. 艺术类高职戏剧表演专业学制及课程体系调查与思考[J]. 职教论坛. 2015(08).

作者简介：万松玲，女，1983.6.3，汉族，硕士研究生，研究方向：戏剧表演，职称：副高。

基金项目：本文系2023年度湖北省职业技术教育学会科学研究课题《中职戏剧表演专业“双轨并进、学演一体”人才培养模式改革研究与实践》，项目编号ZJZB2023025。