

艺术院校音乐剧表演专业创新人才培养模式探究

严峰

上海电影艺术职业学院, 上海 201203

DOI: 10.61369/ETR.2026190020

摘 要 : 音乐剧是将音乐、舞蹈、戏剧三者有机融合的一种综合性表演艺术。近年来,我国音乐剧市场持续升温,但艺术院校音乐剧表演专业的人才培养模式与行业对复合型、创新型音乐剧表演人才的要求还有一定差距,艺术院校音乐剧表演专业创新人才培养模式亟须改革。基于此,本文将浅析艺术院校音乐剧表演专业培养创新人才的重要性及存在问题,并对艺术院校音乐剧表演专业创新人才培养模式的构建路径进行探讨,以期促进音乐剧表演专业教育高质量发展。

关 键 词 : 艺术院校; 音乐剧表演专业; 创新人才培养

Exploration on the Innovative Talent Training Model of Musical Theater Performance Major in Art Colleges

Yan Feng

Shanghai Film Art Academy, Shanghai 201203

Abstract : Musical theater is a comprehensive performing art that organically integrates music, dance and drama. In recent years, China's musical theater market has continued to heat up, but there is still a certain gap between the talent training model of musical theater performance majors in art colleges and the industry's requirements for compound and innovative musical theater performance talents. Therefore, the innovative talent training model of musical theater performance majors in art colleges is in urgent need of reform. Based on this, this paper briefly analyzes the importance and existing problems of cultivating innovative talents in musical theater performance majors of art colleges, and discusses the construction path of the innovative talent training model, aiming to promote the high-quality development of musical theater performance professional education.

Keywords : art colleges; musical theater performance major; innovative talent training

随着文化产业的迅速发展,我国音乐剧市场也呈现出爆发式的增长,经典引进剧目和原创剧目并行,演出场次、观众数量、市场规模等指标大幅增长。市场繁荣造就了对音乐剧表演人才的极大需求,但目前我国艺术院校音乐剧表演专业人才培养却存在着“供需失衡”的状况。在此背景下,研究艺术院校音乐剧表演专业创新人才的培养模式,已成为解决人才培养难题、促进音乐剧产业健康发展的迫切需求。

一、艺术院校音乐剧表演专业培养创新人才的重要性

(一) 适应行业对音乐剧人才的需求

目前,我国音乐剧行业正处在快速发展的上升期,国内音乐剧市场的不断扩大、原创作品的持续涌现、国际音乐剧交流日益频繁,行业市场对于音乐剧表演人才的需求已经由原来的“数量补充”转变为现在的“质量提升”。在此背景下,艺术院校音乐剧表演专业人才培养应打破传统育人模式,在扎实培养学生声乐、舞蹈、表演等基本技能的基础上,重视培养学生创新思维、审美能力及跨界融合等综合素质^[1]。以创新培养模式为依托,让学生不仅能掌握好音乐剧表演基本技能,还能根据时代特点、本土文化、个人特质等方面来进行角色创新、表演创新,为音乐剧行业

市场发展注入新的动力。

(二) 实现艺术价值与个人价值统一

音乐剧表演专业的人才培养,既是技能的传授,又是人格的塑造、素养的提高。创新人才培养模式打破了传统教学中“重技能、轻素养”“重模仿、轻创新”的束缚,进而帮助学生实现艺术价值与个人价值的统一。从艺术成长的角度看,创新培养可以激发学生艺术潜能,引导学生摆脱程式化的表演束缚,用独特视角去理解角色,用创新方式去表现艺术魅力,逐渐形成自己的表演风格,成为具有个人特点的音乐剧演员,而不是千篇一律的模仿者^[2]。从个人发展角度来说,加强创新培养有助于学生形成正确的艺术观,增强学生文化自信和社会责任感,使学生在追求艺术梦想的过程中自觉传承优秀文化,传播正能量,实现艺术价值和社

会价值的统一。

二、艺术院校音乐剧表演专业人才培养模式存在问题分析

（一）教育理念缺乏创新意识

许多艺术院校仍然沿用传统的艺术教育理念，将“技能训练”作为音乐剧表演人才培养的主要途径，忽视了对学生创新能力、文化素养的培养，缺乏以学生为中心、以行业需求为导向的创新教育理念。另外，部分艺术院校对于音乐剧艺术的综合性、创新性认识不够充分，将音乐剧表演简单地理解为“唱歌+跳舞+表演”，没有深挖音乐剧艺术的文化内涵和创新本质，导致人才培养目标定位不准确、课程体系不合理等问题^[3]。比如，在教学中教师过于关注学生对经典剧目的表演动作、唱腔情绪的模仿打磨，很少引导学生结合自身特质、当下审美对角色进行个性化解读，使得学生缺乏独立创作和灵活应变的能力。

（二）产教融合深度有待提升

一方面，部分艺术院校缺乏与音乐剧行业主体的常态化交流机制，对行业发展动态、市场人才需求掌握不到位，未能根据行业需求来调整课程设置和实践教学环节。另一方面，行业主体参与人才培养的积极性不高。相较于参与人才培养，音乐剧演出公司、剧院更重视经济利益，很少和艺术院校深度共建人才培养体系、实践平台，使校企合作浮于表面，而且缺少校地协同、校企共育的长效机制^[4]。部分艺术院校即便搭建了校企合作实践平台，也多以零散的观摩学习、短期演出合作为主，学生难以深度参与到原创剧目创作、市场化演出排练的完整流程中，这不利于学生实践能力和创新思维的成长。

（三）教学资源保障仍需加强

充足的教学资源保障是艺术院校音乐剧表演专业创新人才培养模式得以实施的前提。然而，受资金投入、院校定位等因素影响，不少艺术院校的音乐剧表演专业教学资源建设仍有较大提升空间。一是教学设施、排练场地、剧目资源和信息化教学设备，难以满足跨学科教学与实践教学的需求；二是缺少稳定的校外实践基地和行业合作资源，学生参加真实的演出、剧目创作的机会很少；三是文化资源挖掘不够，教师没有很好地挖掘出中国传统文化资源，不能把本土文化融入人才培养中去，造成学生缺乏文化传承和创新能力，无法满足当下市场对本土化原创音乐剧的人才需求。

三、艺术院校音乐剧表演专业创新人才培养模式的构建路径

（一）明确培养目标，突出创新与本土特色

明确的培养目标对培养音乐剧表演专业创新人才具有导向作用。教师应深入音乐剧行业一线，了解当前市场对音乐剧表演专业人才的需求，立足艺术院校办学实际，明确音乐剧表演专业创新人才培养目标定位。教师可将创新人才培养目标设置为：培养

具有扎实的“唱、跳、演”综合专业技能、良好的文化素养、创新思维、审美能力、市场适应能力，并掌握一定原创能力、跨界融合能力、文化传承能力和国际视野的复合型音乐剧创新人才，为艺术院校音乐剧表演专业日常教学活动的开展指明方向^[5]。

为了实现这一人才培养目标，教师要重视以下两点：一是重视对学生创新能力的培养，将创新思维、原创能力的培养融入专业教学全过程。例如，在排演经典音乐剧剧目时，教师不应过于强调学生对原版角色的复刻，而是鼓励学生结合个人所学与生活经验，建立对角色的新理解，并据此调整表演细节、重构角色情感表达逻辑，让经典角色呈现出符合当代审美与个人特色的新样貌。二是突出本土特色，教师要结合中国的传统文化和本土文化资源，培养学生的文化传承与表达能力，促进音乐剧的本土化发展。例如，在原创剧目排演中，教师可引导学生从我国传统戏曲、民间故事等文化作品中提取创作素材，将传统艺术的表演技法、文化内涵融入音乐剧的创作与表演中^[6]。让学生在创作与演出中感知本土文化的艺术魅力，探索具有个人标识的表演风格，为我国原创音乐剧的发展储备人才。

（二）优化课程体系，构建跨学科融合模式

首先，教师应构建“音乐、舞蹈、戏剧”三位一体的课程体系，打破课程之间“各自为政”的状况。通过将声乐、舞蹈、戏剧表演课程有机结合起来，强化三者技能的综合训练，使学生能灵活运用这三种技能进行音乐剧表演。同时，增加音乐剧剧目创作、音乐剧导演基础、舞台表现等课程模块，提高学生综合表演能力及舞台表现力。比如，在声乐教学中加入戏剧情感表达和舞蹈肢体语言的训练；在舞蹈教学时联系音乐剧的剧情及情感要求，重视舞蹈与表演的结合；在戏剧表演教学中将声乐、舞蹈要素有机融入，实现三者的有机统一^[7]。其次，艺术院校应结合行业发展，增设文学、美术、编剧、导演、市场营销、新媒体技术等跨学科课程，拓宽学生学科视野，提高学生跨界融合能力及综合素质。例如，开设“音乐剧营销与推广”选修课，教授学生音乐剧行业的商业化运作逻辑、短视频运营技巧等实用技能，并为学生创设参与真正音乐剧项目推广运营的机会，为学生日后职业生涯发展奠定基础^[8]。

此外，艺术院校还应定期更新课程内容，引入行业前沿技术、艺术理念、热门剧目，使课程内容与行业发展同步。艺术院校可以邀请一线音乐剧创作者、从业者参与课程内容打磨，并将原创音乐剧创作中的真实经验、行业最新的人才能力要求融入课程内容，让学生接触到最贴近行业实际的专业知识。

（三）创新教学方法，激发学生的创新潜能

推行项目式教学法，以音乐剧剧目创作、舞台演出等项目为载体，让学生以小组为单位，参与音乐剧项目从策划、创作、排练到演出的全过程，在实践中提高学生的专业技能和创新能力。教师可以为学生提供原创音乐剧剧目主题，让学生分组完成剧本创作、作曲、舞蹈编排、舞台表演等，培养学生的团队协作能力以及原创能力。在彩排表演时，邀请行业专家对学生进行项目指导，以行业视角指出学生创作和表演中存在的问题，帮助学生不断打磨剧目内容与表演细节，以激发他们对音乐剧表演的创新表

达,锻炼他们的创新实践能力^[9]。

与此同时,教师还可以借助多媒体、VR/AR 技术、线上教学平台等信息化教学手段丰富教学形式、提高教学质量。比如,教师利用 VR 技术搭建舞台演出场景,让学生在虚拟环境中进行舞台表演训练,提高学生的舞台表现力;通过线上教学平台发布优秀音乐剧剧目、教学视频、学习资源,丰富学生的学习渠道,并采用线上线下混合式教学模式,将理论教学与实践教学有机结合,全面提高音乐剧专业教学效率。

(四) 完善实践平台,深化产教融合协同育人

在校内,艺术院校要建设能够满足教学及实践演出的交响音乐厅、室内乐厅、国际音乐沙龙厅等多个音乐厅和排练厅,以及录音混音实践教学录音棚,数字音乐专用课室、合唱排练室、器乐排练室、琴房、学术报告厅、排练课室等公共教学场所,为学生提供校内剧目排演、原创创作等实践机会,为音乐剧专业教学提供更专业、更多样、更全面的教学设备。在校外,与音乐剧演出公司、剧院、文化机构等行业主体共建实训基地,形成稳定的校企合作机制,让学生参与真实的剧目演出、创作和策划当中,积累行业经验。比如,艺术院校可以与剧院企业合作,开设原创音乐剧孵化计划,设立专项创作扶持资金,支持学生围绕本土题材完成从选题、创作到登台演出的完整项目^[10]。同时,加强国

际交流合作,与国外知名艺术院校、剧院合作,组织学生参加国际音乐剧演出、交流活动,扩大学生国际视野,提高学生国际竞争力。

艺术院校还应不断深化校企合作,实现协同育人。通过与音乐剧演出公司、剧院等行业主体签订协同育人协议,实行“订单式”培养,创新人才培养体系。同时,组织教师到行业一线去实践,邀请行业专家担任客座教授,从而实现师资共享、优势互补的目的。另外,鼓励学生参加原创音乐剧剧目创作、参加国内外的音乐剧表演赛事、原创剧目比赛等,为学生提供展示自我的舞台,激发学生创新潜力和创作热情。

四、结语

综上所述,随着中国原创音乐剧发展的日新月异,艺术院校在音乐剧表演专业教学中,要不断加强对学生创新实践能力的培养。通过明确突出创新与本土特色的教学目标、优化跨学科融合的课程体系、创新激发学生创新潜能的教学方法、完善产教融合协同育人的实践平台等有效路径,进一步促进中国音乐剧文化的传播与发展,推动中国音乐剧事业迈向新的高度。

参考文献

[1] 江欣. 智能时代行业需求下音乐剧教育教学创新策略 [J]. 学周刊, 2025, (34): 115-118.
[2] 李婧, 王鹏, 秦迪. 声乐、舞蹈与戏剧融合下音乐剧表演人才培养“三螺旋”构建 [J]. 音乐教育与创作, 2025, (11): 27-31.
[3] 吴娇. 音乐剧教学中的创新意识研究 [J]. 戏剧之家, 2025, (30): 51-53.
[4] 张铜. 音乐剧表演教学中融合音乐与戏剧的探索 [J]. 戏剧之家, 2025, (18): 166-168.
[5] 杨华. 新时代语境下中国音乐剧人才培养——以南京艺术学院音乐剧课程教学改革为例 [J]. 当代戏剧, 2025, (02): 28-31.
[6] 付娆. 角色塑造视角下音乐剧教学模式的整合与创新 [J]. 黄河之声, 2025, (02): 212-215.
[7] 王明龙. 基于人工智能 (AI) 语境下的音乐剧专业教学模式探究 [J]. 上海视觉, 2024, (03): 127-131.
[8] 贾玲. 音乐剧剧目教学模式创新研究与实践 [J]. 音乐生活, 2023, (12): 73-75.
[9] 郭晓彤. 新时代音乐剧专业人才培养课程体系创新研究 [J]. 大学, 2022, (17): 31-34.
[10] 陈真. 高师音乐教育转型背景下的音乐剧专业人才培养模式研究 [J]. 大众文艺, 2022, (10): 130-132.