

研究论文

DOI: 10.63221/eaha.v2i04.1-5

亮点:

- 提出“平台—数据—师资”三维布局，系统构建 AI 赋能戏曲拔尖人才培养路径。
- 以 1903 张珍贵老唱片数字化为基础，建成戏曲多模态数据集与 AI 创新实验室。
- 形成“戏曲+科技+思政”协同育人模式，实现技艺传授向价值引领转型。

*通讯作者邮箱:

1142322529@qq.com

英文引用: Yao Hailin, 2026. Artificial Intelligence Development Empowering the Training of excellent Chinese XiQu Talents: Practice and Exploration. Evidence in East Asian Humanities and Arts, 2(04), 1-5.

中文引用: 姚海琳, 2026. 人工智能建设赋能戏曲拔尖人才培养的实践与探索. 东亚人文艺术研究, 2(04), 1-5.

稿件处理节点:

接收	2026 年 10 月 12 日
修订	2026 年 10 月 13 日
接受	2026 年 10 月 13 日
发表	2026 年 10 月 24 日

基金资助:

本文系中国教育后勤协会 2026 年度课题“人工智能时代艺术院校智慧校园建设研究 (YBKT2026124)”的阶段性研究成果。

版权:

本作品原创内容可依据《知识共享署名 4.0 国际许可协议》条款使用。任何对本作品的后续分发须标明原作者及作品标题、期刊引用及 DOI 信息。

人工智能建设赋能戏曲拔尖人才培养的实践与探索

姚海琳¹

¹ 中国戏曲学院, 北京 100073

摘要 人工智能技术深刻改变了艺术创作的工具与方法，戏曲拔尖人才培养由此面临范式转型的迫切需求。人工智能建设是重构戏曲人才培养生态的基础设施，核心价值在于链接传统与当代、技术与人文、个体价值与时代精神。中国戏曲学院以人工智能建设为支撑，围绕平台布局、数据布局、师资布局三个方面系统推进，形成了具有示范意义的育人路径，为艺术院校人工智能建设与戏曲拔尖人才培养提供了可行路径与重要启示。

关键词: 人工智能建设；戏曲拔尖人才培养；平台布局；数据布局；师资布局

Artificial Intelligence Development Empowering the Training of excellent Chinese XiQu Talents: Practice and Exploration

Yao Hailin¹

¹ National Academy of Chinese Theatre Arts, Beijing 100073

Abstract Artificial intelligence technology has profoundly changed the tools and methods of artistic creation, and the training of excellent Chinese XiQu Talents is therefore facing an urgent need for paradigm transformation. Artificial intelligence development serves as the infrastructure for reconstructing the ecosystem of Chinese opera talent training, with its core value lying in linking tradition with the contemporary era, technology with the humanities, and individual value with the spirit of the times. Supported by artificial intelligence development, the National Academy of Chinese Theatre Arts has systematically advanced its work around three aspects: platform layout, data layout, and faculty layout, forming an educational path of demonstrative significance and providing a feasible path and important insights for artificial intelligence development and the training of top-notch Chinese opera talents in art institutions.

Keywords: artificial intelligence development; training of excellent Chinese XiQu Talents; platform layout; data layout; faculty layout

1. 引言

人工智能技术深刻改变了艺术创作的工具与方法，在审美判断、创作理念和价值认知等深层维度引发广泛变革，对于戏曲拔尖人才培养提供了范式转型的机遇和系统升级的挑战。戏曲教育具有综合性、实践性以及口传心授等特殊规律^[1]。中国戏曲学院作为戏曲教育的最高学府，近年来在人工智能建设方面进行了系统布局，从平台布局、数据布局、师资布局三个方面构建协同育人体系，以跨平台资源推进戏曲拔尖人才培养的实践创新。

2. 人工智能创新实验平台建设 with 功能布局

2.1. 平台背景与定位

戏曲是中华文化的瑰宝，蕴含着深厚的历史积淀、独特的审美体系和丰富的价值观念，在传统戏曲的程式化表演体系中以高度凝练的艺术语言得以呈现。戏曲艺术承载着中华民族的历史记忆与精神血脉，唱腔、身段和剧目都凝聚着深厚的文化积淀与价值观念，是人才培养的生动载体与宝贵资源。人工智能为戏曲艺术的传承创新与价值挖掘注入了新的动能，通过智能化技术手段对戏曲演艺资源进行数字化保存与创新性生成，能够拓展戏曲艺术的表达边界，将其中蕴含的爱国主义、民族精神与道德观念等元素，以更生动、更沉浸和更具互动性的方式传递给学生。

为响应国家文化数字化战略、推动戏曲艺术与现代科技深度融合，中国戏曲学院于2025年4月成立中国戏曲人工智能创研中心，着力打造跨学科研究与实践平台，以人工智能与数字技术赋能戏曲传承创新。作为“艺工融合”的实践标杆，中心核心任务之一是建设戏曲数字资源库与高质量数据集，以此为基础建设中国戏曲人工智能创新实验室，深化“人工智能+戏曲教育”的融合，推动人工智能技术深度融入戏曲教学、创作与传播的全过程，构建“戏曲+科技”的育人新模式。

2.2. 平台的核心功能与任务

作为中国戏曲人工智能创研中心的重要技术支撑，AIGC、虚实融合场景、动作捕捉等前沿技术对人才培养体系的升级具有重要价值^[2]。依托中心平台将人工智能技术深度融入教学实践，组织学生开展项目制学习，围绕“数字戏曲博物馆”“经典剧目数字化复现”“虚拟戏曲舞台创编”等行业实践，

提升教育的生动性、互动性与实效性，重塑教育中文化资源的呈现方式与学生的认知路径，让学生在参与文化传承与创新的真实项目中，深刻理解戏曲艺术的历史价值与时代内涵，自觉践行文化使命。

中国戏曲学院已构建起涵盖知识体系、教学应用和文化传播的综合创新网络，戏曲数字资源库以数据标准化为核心，整合文本、图像、音频和视频等多模态资源，为人工智能应用提供数据底座。AIGC能够将数字化的戏曲史料转化为可交互的教学内容，人工智能赋能的剧目教学系统已经实现戏曲剧目课教学过程的完整录制与即时回看，通过语音识别和课堂内容分析等技术自动提取课堂要点。虚实融合场景技术打破了传统教学的空间限制，在智慧练功房的教学场景中，多机位高清摄像头与定制录播主机实现了教学过程的完整录制和实时回放，教师可将录像实时投屏并逐帧回放学生的表演动作进行对照讲解，使学生能够在反复观察与对比中辨识自身表演的细节偏差，使传统口传心授教学模式中难以量化的身体记忆获得了可视化反馈的通道。

在项目制学习的框架下，学生围绕数字戏曲博物馆、经典剧目数字化复现和虚拟戏曲舞台创编等行业实践开展学习，使学生直接面对戏曲文物的数字化保存与活化展示任务。学生在处理具体的技术问题，时必须深入理解所处理对象的文化背景、历史语境与精神内核，技术实践与文化理解在此形成了双向互动的关系。在经典剧目数字化复现的项目中，学生面对的是唱腔、身段、服饰和脸谱等承载着特定价值观念的戏曲元素，需要辨析其中哪些属于审美本质而必须保留，哪些属于历史条件而可以转化，学生在这一过程中完成对剧目精神内核的主动探求与当代转译。

2.3. 戏曲拔尖人才的培养路径

学生是文化传承与创新的实际参与者，在与传统深度互动中建立的身份认同与文化责任。虚拟戏曲舞台创编的实践中，学生综合运用人工智能辅助设计工具完成舞台调度、灯光布景和视觉呈现的统筹规划，在技术实现的同时对作品的审美品质与文化表达做出判断，使教育从知识传授层面延伸至能力建构与价值认同。过程性数据的记录与反馈功能，可以收集学生在创作过程中的操作轨迹、方案迭代与决策逻辑的记录，使价值引领的效果转变为可观察和可分析的教学数据，为后续教学优化提供了实证依据。

平台建设推动人才培养从技艺传授向价值引领、创新能力培养转型，以技术为支撑、以项目为载体、以文化传承为内容的教学模式，使学生在沉浸式的实践场景中完成了从技艺训练到价值内化的成长历程。以戏曲演艺行业真实项目为基础构建的融合型实践模式，呼应了国家文化数字化战略对复合型人才的要求，促进教育体系与行业发展、社会需求的动态衔接，为人工智能时代构建具有中国特色、体现学科深度融合的人才培养新模式提供了可行路径。

3. 戏曲数字资源库与多模态数据集建设

3.1. 数据资源建设

教育平台是锚定文化根脉、承载传承使命的关键枢纽，通过数字技术实现文化资源的创造性转化，在价值引领与自主创新中培育具有文化自觉和历史担当的时代新人。智能化技术的应用为戏曲育人平台的构建提供了技术支撑与创新路径，通过对戏曲精神内涵的系统梳理、艺术精髓的可视化呈现、文化价值的互动化传播，构建“戏曲+科技”的特色育人路径，推动教育在价值引领、文化认同与行为塑造上取得突破。

戏曲老唱片的数字化修复为教育注入了历史的温度与文化的深度，实现了文化基因的数字化保存与当代化表达。中国戏曲学院藏有珍贵戏曲、曲艺唱片1903张（3805面），涵盖京剧、58个地方剧种以及23个曲艺曲种，录制时间横跨1907年至20世纪70年代，其中近半数属于兼具文物与文献双重价值的晚清至民国时期老唱片，丰富而立体的记录了20世纪中国戏曲艺术的传承脉络与发展历程。

这些唱片内容经典、版本珍贵，其中包含多种海内外罕见的珍贵名片，可填补戏曲史及唱片研究领域的空白。馆藏中最具价值的唱片为京剧罗福山《望儿楼》，系1907年由百代公司制作的手刻唱片。此外，馆藏中还包括7张近五十年来未曾公开面世的“孤本”唱片，其中京剧5张、曲艺2张。对这些珍贵老唱片开展数字化处理是履行保护文化遗产的历史责任。将数字化的戏曲资源融入人才培养体系，使尘封的声像资料转化为滋养时代新人精神成长的生动教材，对于推动优秀传统文化创造性转化与创新性发展具有重要意义。

3.2. 经典戏曲资源的数字化修复与整理

戏曲老唱片的数字化修复为人工智能时代的戏曲教育，提供了珍贵的数据资源。数据资源的建设以标准化为核心，整合文本、图像、音频和视频等多模态资源，经过数字化处理的唱片资源，以其独特的历史价值和艺术价值，成为多模态数据集的重要组成部分。学生通过接触和分析这些珍贵的历史录音，能够深入理解戏曲艺术的传承脉络与发展历程，建立起对传统艺术的深层认知。

戏曲各个剧种的剧本中，无论传统戏还是现代剧，崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动始终是观众喜闻乐见的题材和演员传承的精神内核。将人工智能赋能劳育教育融入戏曲人才培养全过程，借助剧目中的劳动叙事传递价值观念，通过程式化的劳动动作训练深化学生对劳动精神的理解与认同。豫剧《朝阳沟》描写了城市姑娘银环和未婚夫拴保一同回拴保家乡朝阳沟参加农业生产劳动的故事，黄梅戏《牛郎织女》以“架上累累悬瓜果，风吹稻海荡金波”“莫把时光错过，到人间巧手同绣好山河”，表达了织女靠双手和劳动创造未来的美好愿景，秧歌剧《兄妹开荒》通过兄妹二人开荒生产的情节，歌颂解放区大生产运动中劳动者的热情与奉献精神。将这些剧目资源经过数字化整理，成为多模态数据集的重要组成部分，为人工智能辅助的戏曲教育提供了丰富的素材基础。

还有许多剧目通过扬鞭策马、穿针引线等程式动作，以写意手法还原劳动场景，强化对生产技艺的审美认知，水袖、锄头等道具的使用，承载工匠精神的象征意义，劳动号子、采茶调等曲牌旋律，将劳动节奏转化为艺术韵律，实现体力劳动与艺术创造的共鸣。《拾玉镯》中一段五分钟的程式化表演做针线，选线、捻线、穿针、绣帕，放鸡、喂鸡、数鸡、赶鸡，栩栩如生地体现了主人公勤劳智慧的特点，黄梅戏传统小戏《打猪草》取材自南方农村真实的劳作生活，活泼朴实的唱词配上生动幽默的动作体现了鲜活的劳动者生活。戏曲舞台上生动刻画诸多劳动过程，随着戏曲的代代传承，成为劳动文化的活化石。这些资源经过数字化整理和人工智能技术的处理，成为沉浸式劳动育人体验的重要素材。

运用人工智能图像与3D建模技术还原劳动场景，植入戏曲剧目中的劳动程式动作，例如学校教师创排的京剧现代戏《弄潮》，观众可通过数字影像设备沉浸式感受工人们“虚拟劳动”，感受戏曲程

式动作中“力与美”的平衡法则，使学生在模仿表演时不仅能理解劳动流程，更能通过“虚拟劳作”体会“形到意随”的专注精神。

4. 教师数智化转型与教学能力提升

4.1. 师资队伍建设基础

教师是立教之本、兴教之源，戏曲教育注重实践的独特教法对师资队伍建设和提出了特殊要求。戏曲艺术具有综合性，创排过程涉及编剧、导演、音乐、舞美等多个专业，培养重点在于培育受教育者独特的创作能力，使其把对现实生活的感受与社会文明的感悟用艺术形式表达出来。中国戏曲一直有“口传心授”的文化传统，强调以人为本、因材施教，在“一对一”式的教学过程中不仅传授艺术知识和技能，还体现了特殊的人文关怀。

戏曲表演是多种技艺的综合体，对唱、念、做、打有严格要求，手把手传授才能保证教育的专业性和精确度。下腰、跳、翻身等基本功需要教师面对面传授，身体的力量、动作的力度、拉扯的角度、节奏的快慢都需要教师用心把握，还要考虑学生的柔韧性、灵活性等因素，针对不同个体把控训练节奏和功课强度。借助“小班制”教学，教师有时间与精力引导每一个学生积极主动参与学习，及时获取他们的学习情感体验，与每一位学生保持足够的有效互动，并且为每位学生提供个性化学习计划。

4.2. 教师数智化素养提升

中国戏曲学院是中国戏曲教育的最高学府，打造以“人工智能+”为特色，贯穿教师职业生涯全过程的教师教育新体系，进一步提升戏曲教师新兴技术特别是人工智能的应用能力，通过针对性、定制化的培育、培训服务，重塑教师角色，提升教学效果，完善智能素养，让更多教师成为“教育+人工智能”的先行者，促进教师能力内涵式发展和持续进步。

高质量教师队伍是支撑科教兴国战略顺利推进的基石，现代化科技赋能是实现高质量教师队伍建设和的重要手段与实现途径。按照新时代教育高质量发展要求，高校教师应善于运用现代信息技术，改革教学方法，注重启发性教育，引导学生发现问题、分析问题、解决问题。部分戏曲教师因艺术学科背景原因，对信息技术理论和实践培训接触不多，教学方法较为传统与单一，戏曲教学创新与改革速度

也相对较慢，一定程度上影响了戏曲教育数字化、智能化发展步伐。

探索“互联网+戏曲教育”“AI+戏曲”新形态，推动互联网、人工智能、虚拟现实等技术在教学和管理中的应用，全面服务教师发展^[3]。以学生人工智能通识课开课为契机，进一步用好国家智慧教育平台、“上课了”学习资源平台，在全校范围内分层级开展教师信息化技能系统培训，以精准培训持续提升教师信息化素养。基于智能技术优化慕课课程体系和虚拟教研室建设，推动优质课程资源覆盖及开放共享，组织教学观摩、教学研讨，共享教学资源，构筑跨时空的教师发展共同体，加快图书馆数字化转型，实现馆藏资源多方综合检索，提供更多便利和更优质资源，全面支撑高校教师专业发展。

将科技应用纳入教师评价体系，听课巡课中将教师信息化技术水平作为考察指标，对信息化水平较弱、课堂教学方法单一的教师，及时予以反馈，帮助其关注并提升课堂教学水平。通过一对一、一对多结对子方式，由信息技术人员开展专项辅导。探索基于大数据的教师管理，依托教师大数据的建设与应用，采集教师管理中的动态数据，对教师进行全方位的能力测评，形成教师画像，能够支撑教师精准管理，支持教师评价改革，提高教师队伍管理的科学化、规范化和精细化水平。鼓励教师将多学科渗透交叉的教学思想融入艺术专业研究，借鉴国际先进经验，提升戏曲教育的国际影响力，提升教师教学综合能力驱动戏曲教育高质量发展。

5. 结语

人工智能深刻变革了艺术创作的技术与方法，使蕴含于传统艺术中的爱国主义、民族精神、道德观念等元素，通过数字化保存、智能化生成与场景化交互，得以生动、鲜活、沉浸地呈现与传递。中国戏曲学院以人工智能建设为支撑，围绕平台布局、数据布局、师资布局三个方面系统推进，将技术赋能、价值引领、艺术创新深度融合，形成了“戏曲+科技+思政”协同育人模式，为艺术院校人工智能建设与戏曲拔尖人才培养提供了具有示范意义的可行路径与重要启示。

参考文献

- [1] 周南. 新时代昆剧人才培养与艺术传承的困境及对策[J]. 戏剧艺术, 2024(4): 19-32.

[2] 田川流, 张亚星. 生成式人工智能赋能艺术教育的作用机制与实践路径——基于认知重塑与价值创新的双重视角[J]. 中国电化教育, 2026(4).

[3] 宋亭樾, 马云竹. 数字媒介技术驱动下戏曲艺术传播新范式构建[J]. 传媒, 2026(8).