

北京剧装厂,技师正在做龙蟒。北京剧装厂供图

“剧装戏具设计与制作”专业纳入教育部职业教育专业目录——

这门新专业急需年轻人入行

本报记者 李荣坤

解决行业人才断层难题

戏曲行内素有“宁穿破,不穿错”的金科玉律,衣、盔、杂、把四箱构成完整的戏曲舞台美学体系,不同剧种的戏服、盔头、道具各有专属形制,是区分行当、塑造人物、承载写意美学的核心载体。但长期以来,“剧装戏具设计与制作”行业发展潜藏多重难题,戏曲幕后服化道盔人才(服装、化妆、道具、盔头专业人员)断档问题突出。

当前,舞台灯光、通用舞美设计有稳定院校输送人才,但京剧的服化道盔等细分后台岗位的人才供给严重不足。很多戏曲院团的服化道盔从业者多由演员转岗而来,还有不少社会爱好者半路入行,普遍年龄偏大,缺少系统化戏曲理论支撑。这些从业者动手能力尚可,但不懂戏曲行当规制、传统舞台程式,很难支撑精品剧目创作。

广东粤剧院副院长张晋琼对此感触颇深。她透露,当前大量通用舞美设计师跨界参与戏曲造型创作,大多缺少各剧种服饰规制知识,容易模糊剧种独有的审美边界,出现形制混搭错乱等问题。“每个剧种的盔头、戏服都有鲜明特色,不能简单通用,但如今专门从事地方戏曲服饰设计制作的从业者十分稀缺。”她说。

同时,盔头、点翠、画样和扎样,以及刺绣、崩片、裁剪、戏靴等核心工艺学习周期长,现存资深匠人普遍年龄偏大,技艺依靠口传心授极易出现人走技失。北京剧装厂厂长张顺龙介绍,工厂能够独立完成全套制作工序的资深匠人屈指可数,行业吸引力有限,年轻学徒招募困难。老师傅实操功底扎实,但不擅长标准化课堂授课。

传统师徒作坊培养人数有限,既跟不上各地院团源源不断的用人需求,也没法把零散的传统手艺完整梳理、传承下来,行业急需一套院校系统化培养模式化解这一难题。

打造标准化育人样板

在人才缺口持续扩大的背景下,天津艺术职业学院率先破局,于2025年开设了全国首个大专层次“服装设计与工艺(剧装戏具)”试点方向,为该专业纳入教育部专业目录提供了实践支撑。随着专业建设的推进,学院计划今年底依托前期建设经验,正式申报独立设置“剧装戏具设计与制作”专业,实现从试点到独立专业建制的跨越,推进剧装戏具技艺人才系统化、专业化、标准化培养。

天津艺术职业学院教务部主任韩闯扬介绍,学院搭建了“戏曲规制识读+传统工艺实操+剧装修复保养”三位一体课程体系,一方面引入国家级、市级非遗代表性传承人驻校授课,将老师傅只可意会的手感、火候等实操经验拆解为标准化工序,通过高清教学视频、操作手册建立可溯源、可复现的技艺档案;另一方面联动本地10余家戏曲院团,把真实的剧目造型需求转化为常态化实训课题,打通产教供需直通渠道,缩短毕业生岗位适应周期。

在师资与实训体系建设上,天津艺术职业学院组建了“校内专职教师+非遗大师+一线匠人”的教师队伍,校内教师负责戏曲行当、穿戴规制等理论教学,非遗传承人在校内专属工坊现场实操带教。“校内配套剧装实训室、绘景车间、实验剧场;校外联动北京、苏州的老牌剧装厂、文旅演艺企业建立实训基地,学生在校期间就能全程参与戏衣、盔头、

鞋靴、把子全流程制作。”韩闯扬说。

学院课程设计坚持“传统为根、创新赋能”的核心思路。低年级学生集中夯实基本功,完整学习蟒、靠、帔、褶、官衣等传统戏衣制作、盔头与道具制作工艺,严守戏曲穿戴规矩;中高年级学生增设戏曲数字设计、文创IP开发、虚拟舞台搭建等拓展课程,适配现代戏、沉浸式戏剧、古装影视剧、文旅实景演出等市场需求。韩闯扬坦言,当前课程尚未全面覆盖新型材料应用,后续修订人才培养方案时,会及时纳入行业新技术、新材料教学内容。

未来,“剧装戏具设计与制作”的发展将有效推动该领域从小型传统作坊模式向系统化、规模化和现代化的院校专业建设转变,应对传承人老龄化、技艺碎片化等行业困局。

产教融合这样拓新

全国政协京昆室副主任刘侗表示,此次“剧装戏具设计与制作”纳入职教专业目录,补齐戏曲传承数十年人才短板,是落实《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》、保护非遗活态传承的关键举措。想要专业长效发展,需政府、院校、院团、工坊多方协同,打通实训、实习、就业全链条,以系统化职教人才队伍守护戏曲独有的舞台美学。

“戏曲服化道手艺的黄金培养期在18岁上下,青少年动手能力、艺术感知可塑性最强。”为避免教学与舞台脱节,国家京剧院制作和舞美中心主任李继勇提出“以团带班”院团联合代培的方式,打通院团与院校协同育人通道,优选戏曲中专生源提前进入剧院,采用“在岗实操+院校学历”并行模式,学生一边随剧院技师参与全流程剧目排演,一边完成校内文化课与理论课程,适配戏曲专业高门槛、低需求量的行业特点。

在青海省演艺集团京剧团和戏曲舞美中心相关负责人看来,该专业想长远发展,院校还需补齐学生数字化设计、全流程舞台实操两类能力,以贴合院团真实创作需求。在现代创新设计方面,学生要熟练运用数字软件绘制传统纹样、完成盔头与硬质道具3D建模等。同时,学生还需具备完整剧目跟组实操能力,深度参与剧本构思,现场调整服饰、道具适配演员表演,掌握巡演应急修补、老戏服复刻修复技术,规范完成盔箱养护、物资台账与剧目资料归档,支撑院团剧目创作与常态化下乡演出。

面向全国即将铺开的专业办学,韩闯扬提出几点建议:专业建设先深耕戏曲本体,夯实传统规制与手工技艺基础,再拓展文创、数字设计模块,避免文创稀释戏曲内核;建立传承人常态化驻校授课机制,杜绝挂名式短期合作;实训摒弃模拟作业,以真实剧目制作为核心实践内容,保障学生毕业时拥有完整实操作品。

“我们愿意与设立相关专业的院校开展产教合作,开放生产车间作为校外实训场地,安排在岗资深匠人现场带教。同时,结合剧目生产案例,配合院校优化课程内容,把一线裁剪、熨活、马靠工装等实操工艺融入教学,用车间实景教学补齐学生实操短板。”张顺龙希望这个行业的年轻人越来越多。

下一步,文化和旅游部科技教育司将推动更多行业需求强烈、发展前景好的职业人才纳入院校培养序列,对已设立的新专业,将鼓励和支持职业院校开设新专业,做好专业建设和课程建设,进一步深化产教融合,加强师资建设,共享行业资源、创新人才培养模式,为文化艺术和旅游创新发展筑牢人才根基。

AI制图(文字素材由刘侗提供)

2026年2月,中宣部等五部门联合印发《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》,旨在“十五五”开局之年,为戏剧振兴提供三年长效机制。

广义上,戏剧包括中华戏曲、话剧、歌剧、音乐剧、舞剧等门类。戏曲作为中华优秀传统文化的代表,浩瀚的剧目、丰富多样的表演范式、深邃的美学追求,是民族文化的结晶。

中华戏曲有传统戏曲和现代戏曲之说。传统戏曲以其高度综合性、程式性、虚拟性的艺术呈现,创造了以虚代实的表演手法,构成以虚取实的美学原则。传统戏曲服装和容装、道具是以唱、念、做、打为核心的戏曲艺术体系中的重要组成部分,是戏曲美学写意、虚拟性、程式性的集中表达。

传统戏曲剧装戏具积累了从设计、制作到应用的深邃而全面的技艺体系,其技艺传承尤为关键。

“剧装戏具设计及制作”技艺抢救传承的迫切性

2011年,《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》将戏曲归入传统戏剧类,明确其非遗身份并提供全链条保护:“注重其真实性、整体性和传承性……尊重其形式和内涵。禁止以歪曲、贬损等方式使用非物质文化遗产。”规范的剧装戏具设计与制作,关系到戏曲的全面保护传承。

首先,“剧装戏具设计及制作”技艺传承保护出现危机。2006年,剧装戏具制作技艺由江苏省苏州市申报,被列入首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。此后,2008年、2021年,由北京剧装厂、北京市西城区、天津市河东区申报,国务院分别以“剧装戏具制作技艺”“戏曲盔头制作技艺”“戏剧靴子制作技艺”三个类别,列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录,以同一个遗产编号VIII-82入列。但是,由于传统师徒制培养周期漫长、工序繁复、劳动强度大、收入有限,年轻人不愿入行,高水平设计制作技师队伍青黄不接,技艺传承出现危机。全国仅存的几家正规剧装戏具生产厂家的生产能力远不能满足全国戏曲行业生产发展需要。

其次,艺术院校人才培养缺乏适配性强的专业建设。长期以来传统戏曲“剧装戏具设计及制作”专业教育几乎空白。

再次,传统技艺不断简化,机械化成衣、电脑刺绣大量普及。为压缩成本,手工盘金等核心工序被替代,传统工艺品质持续下降。

▲ 梅兰芳演出《贵妃醉酒》时所使用的蟒袍。北京剧装厂供图

▼ 学员观摩剧装制作。北京剧装厂供图

► 学生上“服装设计与工艺(剧装戏具)”实训课。天津艺术职业学院供图

此外,形制规范逐渐模糊。大量技艺高超的老艺人相继离世,口传心授的服饰规制、各行当搭配准则缺少文字整理,新编剧目经常出现行头搭配失范。

最后,戏曲院团的戏曲剧装戏具等艺术生产资料老旧、严重短缺,演出应用型剧装师等专业技术人员普遍缺乏,给戏曲演出的完整性造成冲击。

“剧装戏具设计及制作”专业建设及人才培养建议

为实现戏曲保护传承发展,必须加快“剧装戏具设计及制作”技艺的保护传承,加强人才培养。

第一,加强戏曲行业“剧装戏具设计及制作”人才培养顶层设计。调动技艺传承老师,开展针对性强的培养培训工作,提升生产厂家、戏曲院团从业人员的技艺能力水平。

第二,加强戏曲“剧装戏具设计及制作”技艺的数字化抢救性保护。开展全面普查,收集整理戏衣、图样、工具等传统资料;对传承人的传承工作进行全流程影像记录,进行数字化档案建设和技术转化。

第三,加强艺术院校学科和专业设置,填补专业人才培养空白。以传统戏曲“剧装戏具制作技艺传承”为核心和根本底蕴进行核心课程设计;以“传统技艺与现代设计、数字技术、文创产业深度融合,拓展应用场景”为人才培养创新手段;以“从师徒小作坊式走向院校化、系统化、专业化培养,缓解人才断层”为人才培养路径引导,实现“剧装戏具设计及制作”人才的规模化、科学化、现代化培养,为行业发展提供充分的人才保障。

第四,创新人才培养方案和教学模式。推进艺术院校、戏曲院团、剧装戏具生产厂家联合开展人才培养,推进产教融合、校企合作,构建“基础传统技能+实践+创新转化”的立体培养模式和体系。与行业龙头企业共建专业,以生产企业制作生产车间、设计及实验室为实践教学环节;以学校开办实验工坊、大师工作室为教学课堂;以剧院团剧目创作生产为教学单元;以满足戏曲的保护传承与广义戏剧创新发展的全面需求为引领;以“活态传承,在制作、演出、展示、传播中延续技艺生命力”为方法;以“现代技术融入传统工艺,提升效率与创新性,从传统戏曲剧院团向广义的戏剧剧团、舞台艺术、影视、文旅、文创、高端定制延伸,开发非遗文创产品、戏曲IP衍生品,扩大就业与市场空间”为创新驱动;以“依托戏曲文化出海,推动剧装戏具技

艺走向世界,提升中华文化影响力”为追求,从而实现“剧装戏具设计与制作”专业人才的高质量培养。

第五,加强师资队伍建设。深度开展校企合作、校校协同,通过资源共享、共建课程,实现共建师资队伍。鼓励院校引进相关生产单位和剧院团拥有优质教学能力的技术老师、艺术家,充实专职或者兼职教师队伍。鼓励支持院校教师参加行业培训、学术交流乃至生产项目,提高教师的艺术水准和教学能力。

总之,保护传承“剧装戏具设计及制作”的传统技艺、实现专业建设科学创新发展,为戏曲保护传承发展提供优质人才保障,时不我待。

(作者为一级编剧、全国政协京昆室副主任、中国剧协戏剧教育专委会副主任、中国艺术职业教育学会戏曲专委会主任)

