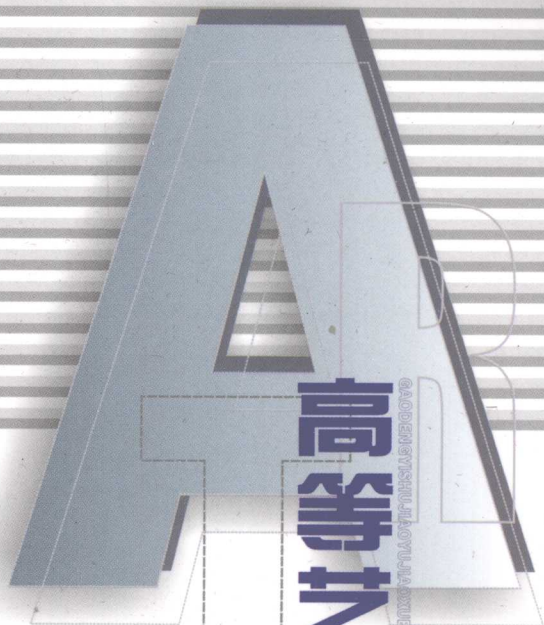

高等艺术教育研究

刘大力·主编

第一辑

高等艺术教育教学研究

(第1辑)

主 编 刘大力

副主编 聂立家 刘家亮

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

主 编 刘大力

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等艺术教育教学研究. 第1辑/刘大力主编. —济南: 山东大学出版社, 2008. 4

ISBN 978-7-5607-3568-9

I. 高...

II. 刘...

III. 艺术—高等教育—教学研究—文集

IV. J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 054803 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东旅科印务有限公司印刷

880×1230 毫米 1/32 9.625 印张 256 千字

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

定价: 28.00 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

高等艺术教育研究

(群上第)
《高等艺术教育研究》

编委会

主 任	刘大力			
副主任	聂立家	张建军	刘家亮	李怀杰
委 员	李云涛	唐鸣岳	吕双燕	王德明
	王 忠	荆 雷	苏 琪	王建春
	常金莲	王晓春		

秘 书 王凤苓

并编出学大京山

前 言

进入 21 世纪以来,艺术教育的生态状况已然发生了巨大的变化。这期间突出有两点表现:首先,艺术越来越被视为文化创意产业的核心,甚至作为国家文化软实力的重要象征。除了传统的艺术创作,艺术的经营、策划、管理、传播等已经成为艺术活动的基本环节。其次,以“生活艺术化”与“艺术生活化”为口号,当代社会声称进入泛审美时代,甚至艺术理论也开始严肃地探讨“艺术的终结”——传统艺术的美学理念与文化土壤的根本性变革。

置身于艺术在当代文化中的如此境地,结合高等教育大众化的当代转型,我们不得不思考高等艺术教育应如何调整、转变办学理念与办学方式,从而担负起培养符合社会需求的艺术人才的重任。这需要进行认真的总结和探索。

作为全国独立设置的 31 所普通高等艺术院校中的 6 所综合性艺术院校之一,山东艺术学院发挥“综合性”优势,根据社会需求,开展了一系列教学管理改革活动,成效显著。本辑系我院教学管理队伍对高等艺术教育多方面的探索,包括综合性艺术院校发展思路与理念、人才培养模式改革、教学管理理念与策略等,反映了教学管理队伍在“研究型”管理的方式下,对教育教学各层面各环节的理论探索和实践。

编 者

2007 年 12 月

目 录

教育教学理念与策略

- 艺术类高校在文化产业可持续发展中的价值体现 柳文敏(1)
- 浅议科学发展观指导下的高等艺术院校发展思路 朱德强(7)
- 树立科学发展观 切实提高教学质量
为社会培养更多的有用人才 刘大力(13)
- 试析高等学校“学院运行机制”中的问题与对策 聂立家(19)
- 综合性艺术院校办学定位与优势初探 刘家亮(25)
- 大学定位、理念与教育教学质量管理的思考 苏 琪(31)
- 高等教育大众化呼唤柔性管理 刘焕成(38)
- 创建大学文化体系是提高大学核心竞争力
的重要保障 王 忠(45)

教学管理观念探索

- 漫谈教学管理的实施与创新 高明武(54)
- 艺术院校教学管理的适应性思维变革 赵 黎(58)
- 浅论高校教学管理文化的建设 胡春景(64)
- 创新教学管理 提高教学质量 商和明(69)
- 论新形势下高校教学管理工作的创新 于 鑫(76)
- 高校教学管理问题初探 李新良(81)

浅谈教学管理改革创新的途径	刘清丽(86)
课堂管理源流析	王 珺(89)
国外现代课堂管理的理论模式述评	马其君(92)

人才培养模式改革

以科学发展观为指导

努力探索综合类艺术院校人才培养模式	郭跃进(101)
高等艺术人才培养模式改革实践与成效	张建军(108)
谈高等艺术院校音乐专业实践教学的重要性	李云涛(114)
艺术设计创新型人才培养教育模式探讨	荆 雷(121)
对戏曲表演教学“持中秉正,广采博纳”教学规格的理解	王文清(127)
以艺术实践促进教学开展,培养高水平艺术人才	孔 亮(133)
论美育活动在培养学生综合能力过程中的必要性	赵 黎(138)
通识教育浅论	商和明(143)
艺术专业大学生素质教育理论探究	朱相欣(154)
高等艺术院校人才培养模式的科学化进程初探	李琳娟(159)
如何利用艺术实践促进表演专业的教学	张 莫(166)
试析课程设计的基本问题	马其君(171)
高校双语教学的现状与对策分析	于 鑫(178)

教学管理方法研究

改革艺术类考务的报考统计工作	刘大力 金宝琇(184)
——实行电子一体化管理	刘大力 金宝琇(184)
中外本科教学评估体系比较	赵振堂 刘丽山(188)
健全完善高等艺术教育教学质量监控体系的构想	王凤苓 聂立家(195)

试析高校教学管理中的网络媒体管理	高明武(202)
多媒体教学管理的分析与研究	臧少杰(208)
管理为本,科学为体	
——浅谈琴房流动管理的利与弊	王新艺(214)
实施学生网络评教的思考	徐 欣(219)
我院中外合作办学的实践与思考	刘丽山(225)

教学管理队伍建设

谈加强高校师资队伍建设的必要性	王 娟(231)
加强高校教学管理队伍建设的几点思考	王凤苓(235)
教学秘书在高校本科教学水平评估中的 地位和作用	刘 红(239)
高校教学秘书在教学管理工作中的沟通艺术	孔祥勇(246)
加强教学管理 不断提高青年教师的教学水平	薛瑞新(250)

师德与学风建设

拓宽德育新渠道 构建德育新体系	张志民(258)
大学生诚信教育亟待加强	朱德强(266)
针对高校工作特点 加强党风廉政建设	刘致兴(275)
浅谈高校师德教育外部环境的营造	孙希宝(282)
学生考试作弊的心理分析与应对策略	金宝琇(287)
大学生逃课现象分析与思考	王晓春(292)

艺术类高校在文化产业可持续发展中的价值体现

柳文敏

教育是文化建设的基础,是传播文化的主阵地,对社会整体性进步具有根本性意义。因而高校在建设和发展中国先进文化的进程中负有重要使命。而培养“德艺双馨”艺术人才的艺术类高校因其专业特色与社会服务、人才培养的对口性,对于艺术文化知识的保存、整理、传授、创造、发展等有着特殊意义,在传承文化艺术、发展文化艺术方面具有不可替代的作用,所以应在促进文化建设过程中有着更高的觉悟,去开拓更广阔的发挥空间。

现在,在提“文化事业”的同时并提“文化产业”才能涵盖文化的基本内容和主要趋向。马克思在《剩余价值理论》中,曾得出“艺术创造在本质上是一种生产力”的结论。文化产业,不但成为提供知识、教育、审美和休闲娱乐的重要载体,而且作为一国文化力的重要组成部分可以提升本国的综合国力。所以,艺术类高校也应自觉和主动地从单一的为文化事业服务调整成同时为社会主义文化建设的两个主要的支点和亮点——文化事业和文化产业的可持续发展提供功能性服务。“可持续发展”作为社会文明进步的观念核心,理应被引入对文化产业的研究和实践领域,同时文化产业自身的可持续发展是文化产业促进社会与经济可持续发展的必要条

件。当前形势下,高校包括艺术类高校必须强有力地承担起推动文化产业可持续发展的任务,而且有责任通过促进文化产业可持续发展去推动整个社会的文化建设进程。笔者认为,艺术类高校在新形势下参与文化产业可持续发展的价值主要体现在人才储备、精神旨向、内容创新以及资源保护等方面。

人才“孵化器”——适应文化产业可持续发展的人才储备要求

实现文化产业的可持续发展,必须要加大人力资源储备力度。人力资源作为第一资源在文化产业的发展过程中起着决定性作用。

中共中央、国务院在《关于深化文化体制改革的若干意见》中强调:“要高度重视人才队伍建设,按照政治强、业务精、作风正的要求,着力培养文化领域的领军人物和专业人才、掌握现代传媒技术的专门人才、懂经营善管理的复合型人才。”文化产业的可持续发展对所需人才应具备的知识、能力、素质的整体建构有着特殊的要求,但当前相应的文化产业人才特别是本科、研究生学历教育毕业的专门人才匮乏现象日益突出。高校能否培养出能适应文化产业内在发展规律和产业中多种领域融合需求的具有思想性、广博性、创造性、专业性、现代性和文化艺术管理素质的人才,将成为文化产业能否可持续发展的决定因素。

艺术类高校的艺术教育是以培养符合社会主义建设需要的“德艺双馨”的专门艺术人才、文化人才为育人宗旨的教育方式。在参与文化构建方面,艺术类高校以往主要是面向文化事业,人才培养的方向也同样是文化事业中的各类单位,但现在随着我国文化产业热的兴起,文化资源向产业化转型加速,人才培养方向也要随之发生变化,所进行的教学与科研工作更要努力探索和把握社会发展的脉搏,紧跟时代前进的步伐,成为中国文化产业发展的的人才储备库和人才培养的最佳“孵化器”。

在高新技术花样翻新、新的文化媒介方兴未艾的今天,人们艺术消费的途径与日俱增。文化产业快速发展中的新兴领域带动了

对新型文化人才、艺术人才的需求,如影视多媒体制作人、网络游戏设计师、动漫设计师、展示设计师、电子音乐制作人、色彩设计师等新潮文化和专业技术相结合的人才。这就要求艺术类高校不但要因材施教,更要按需施教。只有培养出更多适应文化产业内在发展需求的艺术文化人才,才能使人才培养更加切合文化产业的发展节奏,为文化产业的可持续发展不断地输送人才能源。

随着我国文化产业市场的迅速发展,能为文化艺术市场的发展提供知识咨询、专业评论、活动策划、信息对接及具备组织承办等能力的文化(艺术)产业管理人才更加紧缺。近年来高校包括艺术类高校以培养具有良好的文化艺术素质、高品位的文化艺术鉴赏能力和纵贯古今的文化视野,同时具有现代产业意识和经营思路为教学目标的“文化(艺术)产业管理”专业方向的设置正是适应这一人才培养要求。艺术类高校对这一人才目标要立足“复合型”艺术文化人才培养架构,一要遵循艺术教育的客观规律和文化产业发展的当代趋势,重视艺术学与其他相邻学科的交叉性探索和艺术学内部分支学科的深入研究;二要强化案例教学,以文化产业可持续发展中出现的前沿问题作为艺术实践的实际课题,提升以科研、创作带动教学的针对性。

思想主阵地——适应文化产业可持续发展的精神旨向要求

实现文化产业的可持续发展,必须要保证精神旨向的先进性和文化艺术作品的品位性。

没有发达的教育,就没有先进的文化。随着知识经济、信息社会的到来,教育对于社会文化建设的先导性、全局性的作用非常突出,而在其中,艺术教育对于文化产业的现实意义将更为明显。基于高校对文化建设的重要作用和不可替代的功能,因此在实践代表中国先进文化前进方向的过程中,高校包括艺术类高校具有义不容辞的责任,肩负重要任务。在社会主义市场经济体制下,因为文化产业的发展与中国先进文化的发展趋势和要求的一致性,所以文化产业的发展同样必须坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平

理论及“三个代表”重要思想为指导,立足于建设中国特色社会主义实践,满足人民群众日益增长的精神文化需求。

唯有兼具了思想光彩与智慧内曜的文化产品和文化服务才是真正有社会价值和时代意义的。但在文化产业的实际运转中出现的各种颓废的、丑陋的或者消极病态的艺术思潮、艺术形式会借着经济利润的外衣对我们社会主义的道德观念提出挑战。文化产业化绝不意味着将文化产品等同于一般的商品,正如联合国教科文组织于2005年10月20日通过的《保护和促进文化表现形式多样性公约》中所言:“传递着文化特征、价值观和意义的文化活动、产品与服务,具有经济和文化双重性质,不应视为仅具商业价值。”同样,文化产业中不论任何内容与形式的文化产品与文化服务,都应有利于净化社会风气、规范社会秩序和符合“八荣八耻”荣辱观的导向要求,承载着教化、激励人不断进取或愉悦人的心智的功能,使文明和知识达到有效的积淀、传播与弘扬。艺术类教育深谙我国文化产业与文化事业在根本功能和性质上的殊途同归,在为文化产业可持续发展中所具有的人才培养、学术研究、社会服务等方面都同样应以使人能够灵魂净化、思想升华、人格提升、心智健全为目标,去努力构建和捍卫属于民族的、科学的、大众的社会主义文化艺术,教师、学生创作的艺术作品要为人民而作,为社会而作,为生活而作,永远代表最主流的社会文化和艺术思潮,奏响时代旋律的最强音,成为文化产业可持续发展中精神旨向和品位要求的最坚固阵地。

创意发动机——适应文化产业可持续发展的内容创新要求

实现文化产业的可持续发展,必须要建立充满生机的创新体系,使得文化产业的内容创意和知识要素得以不断更新。

内容创新是文化产业可持续发展的思想源泉和推动力,能够为文化产业可持续发展的创意思维体系提供源头活水。文化的生命在于不断地创新,只有时时更新的文化才能焕发出新的活力和生气。文化产业不同于一般物质产业,是内容为王的产业,内容生

产的知识元素与创新要素是其可持续发展的细节与灵魂。艺术类高校虽然自身不能形成文化产业链,但可以通过对文化资源的开发、审美创造的艺术生产,进而为文化产业提供内容再生产的创新要素。创新意味着特色的发展,特色的发展要求艺术类高校充分发挥自身的比较优势,在文化产业发展中做到“人无我有,人有我优,人优我强,人强我精”。艺术类高校作为文化艺术上的地区中枢还在创造区域文化艺术方面具有独特的优势,能够营造和提供一种文化艺术创新氛围,孕育出的文化创造力可以为文化产业经济提供活力与智力支持。

原创的、不可替代的内容是文化产业的一个核心点和永远的第一要素。艺术类高校所进行的对文化艺术的内容生产与知识要素的更新会使文化产业形成繁复多变的资源链与文化链。同时,通过为文化产业提供创新要素可以更加努力地促使艺术类高校提高自主创新能力,促进观念的更新和机制的创新以及对文化艺术的基础研究和前沿领域的原始性创新。艺术类高校要注意将艺术创新作为一个复合工程来运作,并同时具备对艺术文化敏锐的洞察力、积极的求异性、丰富的想象力、独特而扎实的知识储备以及活跃的灵感,而由这个复合工程产生的创意、资源与知识都会诱发文化艺术内容与创新要素的组合。

生态保护区——适应文化产业可持续发展的资源保护要求

实现文化产业可持续发展,必须要在开发文化资源的同时进行行之有效的经典艺术、文化遗存保护。

市场条件下的文化产业必须建立与之相匹配的对位性互补的文化艺术保护方式,并从文化精神、审美维度和语言传达等多个角度去思考这种保护机制的现实建构,而这种文化精神、审美维度和语言传达等往往需要从我们的传统经典与文化遗存中进行提炼与归纳。

我们在实现文化产业可持续发展的同时推动保障文化遗产事业的可持续发展需要许多支撑条件,但教育尤其是艺术教育贯穿各方面的重要因素。艺术类高校所进行的艺术教育是对人类优

秀文化艺术遗产的传承,通过各种形式的艺术教育活动,把我们的传统民族文化艺术的精华,集中地、高效地传递给下一代,使传统文化和经典艺术得以传递和保存。

但不可否认的是,某些低俗化、泡沫化和纯粹迎合感官满足的文化产品或文化服务,必然会对传统的艺术方式和艺术经典构成很大冲击,使人们远离民族的、纯粹的艺术体验。文化产业的发展要想保持其可持续性就必须在对先锋艺术等精英文化艺术进行探索的同时更加高扬传统的经典艺术。艺术类高校永远是经典艺术与文化遗产的最坚固阵地,其文化保护传统与专业教育特色相得益彰,文化艺术资源开发与艺术教育相互促进。能以多种形式向在校学生宣传和普及文化遗产保护的知识和理念,根据自身实际增设文化遗产保护相关专业,并通过自身深厚的艺术底蕴、文化氛围、价值取向等对地区的强大辐射作用与时俱进地对经典艺术、文化遗产给予时代化发扬。

文化产业应具备可兼容性和交流性,各种文艺形式在文化生态系统内部之间相互交流、融合和补充,保证文化产业系统发展的稳定性、协调性和持久性,保持可持续发展。在这方面,综合性艺术院校具有独特优势,多样的文化形式与丰富的艺术门类在其中的贯通、互动、消融和共生,对于维持文化产业的生态平衡和促进文化产业的资源再生具有重要意义。每一个艺术类专业的教师和学生都可以在综合艺术的氛围里充分吸纳其他专业的艺术经验而在艺术相互渗透中实现更理想的选择和创造,并在思维共振和情感共鸣的基础上产生自己的创作激情和创作灵感。这种激情和灵感会使艺术类专业师生对经典艺术在保护的基础上给予再生性发扬,并在文化构建包括为文化产业服务中做到厚积而薄发。艺术类高校还可通过文化艺术批判和反思精神推动本区域文化产业的良性、有序发展,这种批判和反思会充分开发艺术教育资源,形成艺术类高校的艺术教育与文化产业相整合的良好态势。

(作者:山东艺术学院党委书记)

浅议科学发展观指导下的高等 艺术院校发展思路

朱德强

当人类告别蛮荒,踏上文明的阶梯,文化传承便成为先进与落后、开化与野蛮的分水岭。艺术作为一种精神产品,成为人们在物质享受的同时滋养心灵所不能缺少的营养。同时,艺术教育又起着组织协调社会成员的意志和行为的作用。实践证明,社会是和艺术分不开的。尤其在当今世界,艺术已成为我们精神文明与先进文化的重要标志。正如我国古代教育家孔子所说,“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,一个人的成长发展和全面素养的形成离不开艺术教育。艺术教育对于人的全面和谐发展具有不可替代的作用。面对 21 世纪我国社会主义现代化的建设和发展对高素质艺术人才的需求,高等艺术院校担负着极其重要的社会职能。

高等教育的发展需要科学发展观来指导,有什么样的发展观,就会有什么样的办学理念和发展思路。党的十六届三中全会明确提出:“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展。”牢固树立和全面落实科学发展观,既是解决当前经济社会发展中诸多矛盾必须遵循的基本原则,更是指导我们科学规划学校未来发展的原则。目前我国艺术界越来越多的有识之士逐渐意识到,我国艺术发展中存在的许多问题都与我们的艺术教育有着密切的关系。因此,以科学发展观为指导探讨高等艺术教育改革的思路,寻求中国高等艺术教育的发展模式和方

向,已成为当前我国艺术教育界普遍关注的热点。本文以科学发展观为指导,以“有所为有所不为”作为原则来分析我们当前高等艺术院校的发展思路,避免走进误区。

在当前形势下,我国高等艺术院校应当主要在以下方面有所作为:

1. 塑造品牌,增强底蕴

大学品牌是公众对于大学认识的总和。艺术院校的品牌就是普通民众、艺术同行、政府主管部门、新闻媒体、专家和相关机构、用人单位、艺术院校教师和学生等公众对艺术院校的认识和认同的总和。以往全国艺术院校较少,各类大学开设的专业非常明确,但近些年来,艺术教育成了热门专业,报考艺术专业的考生每年都在大幅度地增加。许多综合大学、理工科大学等不同类型的大学都纷纷开设艺术专业,学生学习艺术有了更多的选择权,高校之间对生源的争夺越来越激烈。艺术院校就要靠自身的质量、师资、学术、学科、校友等优势不断塑造品牌。艺术院校的品牌是由多种因素构成的,例如名教授、名校友、名学科(专业)等,品牌的塑造就是要围绕这些因素来进行。

梅贻琦在任清华大学校长时屡次强调师资的重要作用。1931年,他在就职演说中提出了著名的“大师论”:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”,“一所大学之所以为大学,全在于有没有好的教授”。同样,一所知名的艺术院校,一定要有一批知名的教授和艺术家。艺术院校的大部分专业是表演类和表现类,更应塑造知名的艺术大师和知名教授。校友是大学的宝贵财富,校友与其他办学资源相比有其自身特点,如人数与年俱增,永不枯竭,永远充满生机和活力,年龄、地域、职业等分布广泛,关心教育、关心母校,与母校之间有着真挚的感情联系,是一所大学得天独厚的无形资产。大学要主动利用名校友扩大学校在社会上的影响力,塑造自身的品牌。艺术院校是培养艺术家的摇篮,如山东艺术学院培养了彭丽媛、倪萍等,上海戏剧学院培养了焦晃、潘虹、陈红、董卿等。各艺术院校要主动地充分借助校友宣传和校友捐赠

等方式来提高学校的知名度。另外,每个艺术院校要定位好自己的强势专业,突出特色。一所学校不可能所有专业都是强项或是一流的。在专业的发展中要结合省情、校情及自身优势和传统,走“小而精”的专业建设之路。比如,少数民族地区的院校所开展的民族舞蹈、民族乐器等,就充分发挥了自身的传统优势。

2. 与时俱进,勇于创新

科学发展观的实质是要实现经济社会更快更好地发展。科学发展观是用来指导发展的。发展是硬道理,发展是第一要务,发展贯穿“三个代表”重要思想的主题。当前,科学技术飞速发展,瞬息万变,科学技术的发展对艺术也不断产生影响。新的交叉学科和跨学科领域不断出现。这无疑也会对学院的学科建设与发展提出新的要求,如艺术教育与管理学、艺术心理学与艺术治疗学、文物鉴定保护与美术考古学、大众艺术与流行文化研究、影视音响与传播学、艺术市场与艺术经济学等,所有这些艺术学科新领域都在影响着我们的思想与行为,并改变着我们的艺术空间和生活方式。艺术学院在保存和发展传统艺术的同时,也必须研究、探索和开发艺术的新学科和新领域。否则,艺术学院将面临被迅速发展的高科技和社会文化挤压到边缘甚至被抛弃的危险。今天,我们在一些传统的地方戏剧演出团体和许多省市画院的尴尬处境上已经看到了这种迫在眉睫的危险。这是每一个艺术学院院长都无法回避的严肃课题。艺术学院作为艺术教育和艺术研究的学术机构,无疑应该对自身的系科设置作出相应的调整,打破传统的系科设置的框框的限制,建立起适应现代社会发展的学科体系以及相关的课程结构。比如,南京艺术学院与日本中部乐器技术学校合作建立了钢琴调律专科学校,开始系统地为我国培养高素质的钢琴调律专门人才;山东艺术学院开设了文化产业管理专业,培养社会急需的文化管理人才。所有这些都是艺术学院学科专业建设对市场经济社会需求的一种适应性的调整,也是我国高等艺术教育发展的一个必然趋势。

3. 以人为本,关爱学生