

山东省高等学校教学改革立项重点项目

高等艺术院校 人才培养模式改革研究

Gaodeng Yishu Yuanxiao
Rencai Peiyang Moshi Gaige Yanjiu

聂立家 等 著

山东大学出版社

山东省高等学校教学改革立项重点项目(项目编号:A05022)

高等艺术院校人才培养 模式改革研究

聂立家等 著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等艺术院校人才培养模式改革研究/聂立家等著.
—济南:山东大学出版社,2011.9
ISBN 978-7-5607-4466-7

I. ①高…

II. ①聂…

III. ①高等学校:艺术学校—人才培养—研究—中国

IV. ①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 189126 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 20 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

880×1230 毫米 1/32 5.875 印张 138 千字

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

定价:22.00 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

《高等艺术院校人才培养模式改革研究》 课 题 组

课题主持人 聂立家

课题组成员 张建军 刘家亮 孔 亮
马其君 胡春景 商和明
王凤苓

前 言

进入 21 世纪以来,伴随着高等教育迈入大众化时代,我国的高等艺术教育也呈繁荣发展的态势——各类高校纷纷设立各类艺术专业。总体而言,目前已形成单科艺术院校、综合性艺术院校、师范院校的艺术院系、综合大学的艺术院系四类并存的基本格局。透过高等艺术教育如火如荼发展的表面,我们会发现,虽然我们拥有多类型、多层次的高等艺术教育院校,但是,这只是一种办学机制、机构类型的划分。在培养目标、教学内容方面,各类艺术院校严重趋同,并没有形成一个科学的多层次互补的人才培养体系。

美国当代著名的美学家托马斯·门罗在谈艺术教育时,曾将其划分为四种不同模式或路线:(1)强调艺术实践中的技能训练,培养艺术家;(2)强调对艺术的评价、欣赏和理解,旨在提高受众的艺术欣赏与修养;(3)强调艺术史的“系统研究”;(4)强调教学方法,培养各种艺术教师。^①可见,根据教育的对象、内容和培养目标的不同,艺术教育

① 参见[美]托马斯·门罗《走向科学的美学》,石天曙、滕守尧译,中国文联出版公司 1985 年版,第 189~190 页。

包括多种类型、多个层面。但是,长久以来我们的高等艺术教育多偏执于第一种类型,不约而同地将培养艺术专门人才作为自己的唯一目标,专业性的艺术院校自不必说,就连综合大学中的艺术院系也跃跃欲试,试图在培养艺术家方面也挣得一席之地。这种人才培养目标的盲目趋同,越来越不适应社会发展对于艺术人才的多样化需求。实际上,从20世纪90年代以来,我国的文化产业进入迅速发展时期,文化艺术市场日趋活跃,艺术活动的内涵也大大丰富和拓展。经济社会的发展对于艺术人才的需求已不仅仅局限于艺术创作与表演方面的专业人才,包括艺术批评、艺术管理、艺术制作、艺术传播、艺术经营甚至有关艺术法律方面的人才,都成为社会发展的必需。而我们的艺术教育在这类人才的培养上则大大滞后,这种人才培养与社会需求的脱节,给学生、学校、社会都带来了严重的损害。

另外,由于对艺术教育观念理解的偏狭,我国的高等艺术教育往往偏重于学生艺术技能、技法的教授与训练,忽视文化素质的教育,重“技”轻“艺”或重“艺”轻“文”的现象普遍存在,这种高等艺术教育中“人文”的失落与缺失也招致了众多社会有识之士的批评与指责。放眼古今中外,艺术教育从来就不只是一种技能训练,真正高水平的艺术家从来就不只是具有一技之长的“工匠”,而是具有深厚文化底蕴和人文素养的学人。我国古代最早的艺术教育——乐教,“兴于诗,立于礼,成于乐”,就是以“人文”而非“技艺”为基本定位,通过诗歌、音乐、舞蹈等艺术形式,实现对人的道德、知识、审美层面的教化。纵观整个中国

封建社会,无论是儒家还是道家的艺术教育思想,都涉及到一个人生修养和人格养成的问题,作为中国古代文化教育重要组成部分的琴棋书画,重在审美意识的培育和人格修养的完善。在古希腊,柏拉图也特别重视音乐的教育作用,因为在他看来,音乐教育最容易浸入心灵深处,从而促进人美好心灵的养成。基于“技艺”定位的艺术,在古代中西方确也长期延存于一些专业艺术教育体系内,像中国古代宫廷中的乐师和乐工、画师和画工所组成的特殊的艺术教育系统,宋代官学中的画学等。但从事这类“技艺”艺术的人在社会上没有地位,被当作匠人看待。柏拉图在《理想国》中就对这类艺人大加贬损。悬搁以往视之为“阶级偏见”的视角来看,实际上意味着对公民的饱满人格养成与素质培育的强调。

综上所述,我们认为目前我国的高等艺术教育反思与改革势在必行,其重点有两个方面:一是根据社会发展需要制定不同的人才培养目标,构建多层次的人才培养模式;二是加强艺术教育中的“人文”教育内涵,使真正的艺术之花开放于文化的沃土之上。

综合性艺术院校是一类特殊的艺术院校。相比于专业水准较高的单科艺术院校,综合性艺术院校囊括了艺术的各主要门类,存在多学科融合发展的优势。长期办学实践证明,艺术各学科之间的互补渗透非常有利于教育资源的优化配置,形成人才培养的整体氛围。鉴于综合性艺术院校办学特点以及人才培养模式的追求,在高等艺术教育的格局中具有比较适宜的切入点与参照系意义。通过对综合性艺术院校的处境、经验乃至问题的冷静剖析,可以

给其他类型的艺术院系提供更多有益的借鉴与参考。这正是我们进行“高等艺术院校人才培养模式改革研究”这一教研项目的初衷。项目中又重点以山东艺术学院作为个案进行自我分析。希望我们的探索与实践能给兄弟院校的人才培养模式改革提供参考之资,为我国高等艺术教育事业的发展贡献绵薄之力。

目 录

导 言	(1)
第一部分 中国高等艺术教育基本情况及问题	(2)
一、中国高等艺术教育基本情况	(2)
二、中国高等艺术教育存在的主要问题	(7)
第二部分 人才培养模式改革:核心在于人才培养 目标的准确定位	(10)
一、不同类型艺术院校的人才培养要求	(10)
二、综合性艺术院校人才培养的特殊性	(12)
第三部分 综合性艺术院校人才培养模式改革的 思路	(14)
第四部分 高等艺术院校人才培养模式改革案例分析 ——以山东艺术学院为例	(20)
一、专业建设	(20)
二、课程设置	(38)
三、教学方法和手段	(47)
四、实践教学	(50)
五、教学管理	(55)

六、改革成效	(66)
第五部分 综合性艺术院校人才培养模式改革应当 注意的几个问题	(76)
第六部分 延伸的思考	(81)
附 录	(86)
教育部关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干 意见	(86)
教育部关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量 的若干意见	(92)
山东艺术学院本科人才培养方案修订的指导意见	(99)
山东艺术学院教学计划管理章程	(114)
山东艺术学院关于教学大纲编写、执行与修订要求	(118)
山东艺术学院专业课程体系建设指导意见	(120)
山东艺术学院关于加强课程建设的实施办法	(123)
山东艺术学院教学质量监控与保障体系	(128)
山东艺术学院教学督导工作条例	(136)
山东艺术学院教学管理工作例会制度	(139)
山东艺术学院实践教学工作基本规范(试行)	(141)
山东艺术学院关于加强教学管理队伍建设的实施意见	(144)
山东艺术学院系(教研室)工作条例	(147)
山东艺术学院优秀教学成果评审奖励办法	(151)
山东艺术学院教学研究项目立项实施及管理规定	(154)
山东艺术学院实行学分制的实施意见	(158)
山东艺术学院教材管理规程	(162)
山东艺术学院关于本科毕业论文、毕业设计(创作、演出) 管理规定	(171)
后 记	(176)

导 言

《高等艺术院校人才培养模式改革研究》旨在通过对艺术院校的人才培养模式与改革经验的总结、思考,推动高等艺术院校在时代和社会发展的大背景中定位人才培养工作,积极构建适应经济、社会 and 科技发展所需的艺术人才培养模式;以综合性高等艺术院校人才培养目标、专业结构、课程体系、教材建设和教学方法与手段作为切入点和参照系,来分析当代高等艺术教育的现状;实现高等艺术院校人才培养模式的整体改革,不断提高艺术人才培养质量,以培养出更多适应当代社会发展的优秀艺术人才,为全面提升中华民族艺术、文化修养作出积极的努力。

第一部分

中国高等艺术教育基本情况及问题

一、中国高等艺术教育基本情况

(一) 高等艺术教育蓬勃发展,形成多元发展格局

新中国成立六十余年以来,我国高等艺术教育事业取得了巨大发展,基本形成了学科门类齐全、学科体系科学、具有相当规模的艺术教育体系。特别是改革开放之后,艺术学科在结构调整上得到了完善和空前的发展,形成了音乐、美术、戏剧、广播影视、舞蹈、工艺美术(艺术设计)六大门类,1998年艺术类专业发展到48种,独立设置的艺术类院校由20世纪50年代的10余所发展到20世纪末的30余所,在校生人数也逐年增加。

20世纪末,我国高等教育持续多年扩招,学校规模、招生人数都不断扩大。短短几年时间,中国高等教育实现了历史性的跨越发展,毛入学率达22%,按国际通用标准测算的中国高等教育已经进入大众化发展阶段。根据《国

家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》,到2020年,中国高等教育毛入学率将达到40%,基本实现教育现代化,基本形成学习型社会,进入人力资源强国行列。

随着我国高等教育策略的调整,高等艺术教育也得到更为迅速的发展。1998年我国有普通高校1022所,在校学生340.88万人,其中有290余所本科院校有艺术类专业点(包括工科的工业设计、服装设计与工程和文科的广告学专业等),艺术类院校在校学生2.09万人。2001年,仅三年的时间艺术类专业点增加了一倍左右,达到597个,2002年达到700多个。2009年,我国普通高校发展到2305所,在校学生达到2144.66万人,艺术类在校生达到136.49万人,我国高等艺术教育进入快速发展时期。

在艺术教育持续发展的过程中,高等艺术院校主动适应社会需要,拓宽办学渠道,调整办学结构与层次,逐渐形成了单科艺术院校、综合性艺术院校、师范类院校的艺术院系科(专业)、综合大学的艺术系科(专业)共同发展的格局。其中包括:(1)单科专业艺术院校共23所,包括以中央音乐学院为代表的音乐专门院校9所,以中央美术学院为代表的美术专门院校8所,中央戏剧学院等3所戏剧戏曲专业学院,以及北京电影学院和北京舞蹈学院等。(2)南京艺术学院、山东艺术学院等综合性艺术院校7所。(3)师范院校100余所,由于学校性质,基本上都设有专门艺术院、系、科。(4)综合大学及其他各类高校越来越多地设立了艺术学科。据不完全统计,至2006年,全国开设各类艺术教育专业的高校达到800多所。目前,国内绝大多数高校均开设艺术类专业,形成了我国高等艺术教育遍地

开花的多元发展格局。

(二)现代社会“艺术大众化”促使艺术教育观念逐渐变化

随着当代社会发展和生活质量的不断提高,艺术开始渗透到社会和个人生活的方方面面,出现了“生活艺术化”和“艺术生活化”的倾向。经济、文化、科技的发展,使艺术生活的丰富度逐渐成为衡量大众生活质量的新标准;大众审美需求愈来愈成为时尚的艺术创新取向;艺术教育机构尤其是学校艺术教育的规模不断扩大和增容,大众传媒的多样化与快捷化促使人们体验艺术的方式愈来愈多元化。艺术开始迅速走向大众,并在社会生活中发挥出越来越重要的作用。

艺术的大众化发展也带来了对艺术教育的热切需求,艺术类专业打破以往小专业和特长专业的格局,发展为一个规模较大的热门专业,出现了“艺考”的热潮。以生源大省山东为例,2001年参加高校艺术类专业招生考试的人数为1.8万人,随后山东的艺考人数增长迅猛,到2005年增至14.6万人,到2007年,山东省“艺考热”达到“沸点”,艺考报名总人数为16.9万人,平均不到5个考生中就有一个艺术类考生。“艺考热”的持续升温,从一个侧面反映了艺术市场繁荣背景下对艺术人才的大量需求。据《中国教育报》公布的统计数字表明,2001年我国招生录取人数在前10位的一级学科(专业类)中,艺术类专业位居第六,超过了文学、法学和医学等多年持续发展的热门专业。

伴随着社会经济发展,人们对艺术所包含的更广泛价

值的理解逐步深入,现代社会背景下艺术教育的观念也逐渐发生变化,有了远比以往更为全面和更具深度的认知。综合文化进入艺术学科教育视野、技巧之外的文化素养的迫切性要求加强等,都在某种程度上改变了以艺术专才为唯一目标的人才培养模式,艺术人才要求具有综合型素质或者应用型、复合型特点,即使是艺术专门人才,如果要保证艺术生命力的长久、艺术人格的健全,也必须具备足够的人文底蕴与审美修为,而不可能一味追求技艺至上。

与此同时,高等教育大众化时代与社会就业压力的一并到来,近年来“艺考热”虽逐渐降温,但由于招生规模总量的绝对增长幅度超出各种投入的增长幅度,不同程度地造成了教育资源供给不足、学科专业结构失衡、教学管理滞后等问题,这也对高等艺术教育提出了新的课题:如何在多元化格局中准确定位、明确理念,在规模扩大的同时保证质量,在学科专业发展的同时调整专业结构,等等。在打破了以往以艺术院校为招生主体的教育格局后,不同类型的院校在艺术大众化时代深入探索着自己的办学理念和发展思路。

(三)艺术走向产业化的发展趋向对高等艺术人才培养提出多样化需求

伴随日常生活审美化的发展,当代艺术活动的内涵大大丰富和拓展。20世纪90年代以来,国家将文化产业纳入国民经济和社会发展的整体规划之中,文化产业迅猛发展,文化艺术市场日趋活跃并逐步完善。艺术活动内涵的变化,艺术走向产业化的发展趋向,都对艺术人才培养提

出了新的课题,不仅需求的数量大大增加,类型和层次也呈现多样化趋势。

首先,传统的艺术生产,主要集中于艺术创作和艺术表演,很少大规模地与社会产业化活动发生联系,艺术人才基本上等同于艺术创作与表演人才。随着市场经济的发展,文化艺术市场日趋成熟和完善,艺术生产的链条有了新的延伸,朝着产业化与国际化的方向发展。艺术生产已不仅仅限于完成演出与创作的过程,而要与社会生产发生更加密切的联系,包括艺术产品的创意、策划、管理、传播、批评与信息咨询等,都成为艺术生产的重要环节。由此也出现了对艺术人才新的需求机制:艺术批评、艺术管理、艺术制作、艺术传播、艺术经营,甚至有关艺术方面的法律工作者等等。“艺术”已经成为当代文化创意产业的核心组成部分,成为国家文化软实力的重要组成部分。

其次,当代艺术活动的内涵大大丰富和拓展,新的艺术样式、艺术形态、艺术部门不断涌现。在多样化艺术活动中,社会性艺术教育的领域不断拓宽,人才需求的类型与层次更加丰富:除了专业院校教育之外,还包括幼儿艺术教育、中小学艺术教育、大学普及型艺术教育以及社会成人艺术教育、社区艺术教育等;除了艺术技能、技艺的传授与训练之外,也包括艺术鉴赏、艺术文化等史论或美学层面的指导。现代传播技术带来的制作方式与载体形式的变化,使人们与艺术信息的联系和互动可能性进一步增强。这一切对传统艺术人才的培养规格以及艺术教育模式都带来了巨大的冲击。

二、中国高等艺术教育存在的主要问题

在大众化教育观念的影响下,艺术类专业被高校乃至社会赋予了更为宽泛的定位,从而使人才培养模式的整体结构产生了改变。目前各艺术院校在办学过程中存在一定的问题,主要表现在以下几方面:

(一)艺术教育观念的褊狭

尽管艺术教育观念已经发生了一定程度的转变,但在许多院校的办学理念中,艺术教育观念的褊狭仍是一个较为广泛而突出的问题,主要表现在:更多地把艺术教育作为单一专业技巧教育而不是艺术素质文化教育;强调艺术教育就是对艺术创作人才的培养,而这其中又特别偏重对于学生技能和技法的教授与训练;在艺术教育过程中,重“技”轻“艺”或重“艺”轻“文”的现象普遍存在。其最直接的后果是影响了受教育者的全面发展,所培养的人才只是身怀某项技能的“工匠”,或者是文化修养匮乏、缺乏创造力的表演、艺术模仿者。这种片面理解遮蔽了对艺术文化生态的整体把握,只争一技之短长,意识不到艺术作为一种审美价值评判背后的文化机制与话语体系的决定作用。

随着高等艺术教育的发展,艺术教育向素质型教育转变,在重视艺术基本技能培养的同时,也越来越重视对学生基础理论和基本素质的培养,不仅仅是专业技能方面的素质,也包括综合素质,特别是文化及理论素质。要注重打通艺术与人文领域间的关联,将综合文化引入艺术学科