

中国艺术学文库·艺术教育学文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF ART EDUCATION

总主编 仲呈祥

艺术人才培养的跨越发展

第八届全国艺术院校院（校）长高峰论坛论文集

周星 郭晓 主编

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

中国艺术学文库·艺术教育学文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF ART EDUCATION

总主编 仲呈祥

艺术人才培养的跨越发展

第八届全国艺术院校院（校）长高峰论坛论文集

周星 郭晓 主编

中国文联出版社

http://www.cfpl.cn

图书在版编目(CIP)数据

艺术人才培养的跨越发展:第八届全国艺术院校院(校)长高峰论坛论文集 / 周星,郭晓主编. —北京:中国文联出版社,2014.9

(中国艺术学文库·艺术教育学文丛)

ISBN 978-7-5059-9153-8

I. ①艺… II. ①周… ②郭… III. ①高等学校-艺术学校-人才培养-中国-文集 IV. ①J-40

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第223236号

艺术人才培养的跨越发展

第八届全国艺术院校院(校)长高峰论坛论文集

主 编:周 星 郭 晓

出版人:朱 庆

终审人:姜耀华 复审人:邓友女

责任编辑:王小陶 褚雅越 责任校对:孙红荃

封面设计:马庆晓 责任印制:周 欣

出版发行:中国文联出版社

地 址:北京市朝阳区农展馆南里10号,100125

电 话:010-65389682(咨询) 65067803(发行) 65389150(邮购)

传 真:010-65933115(总编室), 010-65033859(发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn yayue1570@126.com

印 刷:中煤涿州制图印刷厂北京分厂

装 订:中煤涿州制图印刷厂北京分厂

法律顾问:北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社联系调换

开 本:710×1000 1/16

字 数:350千字 印 张:22.25

版 次:2014年10月第1版 印 次:2014年10月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5059-9153-8

定 价:62.00元

编委会名单

总 策 划：代柳梅 周 星

主 编：周 星 郭 晓

执行主编：任晟姝 陈亦水 鞠向玲

编 辑：曹 宁 高薪茹 刘 黛 张斐然

序言：艺术何尝不梦幻 浪漫创造化精神

周 星

本届院（校）长论坛的主题确立为艺术“中国梦”的美善追求。此次会议专家云集的时候，正是中秋月圆之时，筹划多时的全国院（校）长论坛方案也已基本定型，诸多艺术教育要人慨然允诺到会，这让我们欣慰。这是一个据说15年才有一次的超级圆月之日，清晨，还满是露水的中秋清晨，似乎看得见水珠的京城薄雾，一切都凝滞在水样的空气中；而幽夜之皎洁的月华，让大地满是清澈之色。艺术就如同这怀想中的夜晚——皎洁的夜色里，初升的月华像大大的脸盘在微笑，大得炫目亲近，让人不禁心生期望——祈祷全国艺术界同仁在北师大的欢聚也同样美好而欢快！

本次高端研讨会是北京师范大学艺术与传媒学院应邀承办的大型艺术学术研讨会，承蒙主办方信任，将挂8字头的会议确定由我们来吉利开场，让大家一起为中国艺术文化的中国梦展开美好的前景。由此我们建议把此次会议的主题确定为艺术“中国梦”的美善追求：艺术人才培养的跨越发展，目的是推动升为门类的艺术全学科多样状态一起朝着更高层面和更开阔视野的国家与社会文化精神追求的大目标迈进。

艺术一直是人类精神舒展的重要呈现对象，艺术的所谓“虚妄”表现天地为人类生活增添了无限的怀想和满足，艺术有时就是立足于时代现实的“白日梦”，因为它所凸显的人类为了精神世界的突破和丰满，创造了旋律的悠扬、色彩的涂抹、身姿的伸展、口舌畅快的场域和声画创造的迷离境界。人这个高级动物，明了情感世界的渴望和物质生存同等重要，因此，在现代生活境况下，艺术文化需要的增长更为迫切。除了艺术多样性

的诱惑外，其本质是人的精神情感天地更为丰盈的内在促发，期待世界奇幻，犹如孩子的痴迷一般，愈发真纯而可爱。由此，难免见及现代艺术家在常人看来的有些“各色”，即不谙世事的浪漫自我，无限追求似乎不可得的情感梦境，于是多样的艺术形态就呈现为五光十色的艺术品。艺术的本质是什么？超越人的物质实在的精神情感伸展所在！艺术具有人类与生俱来的精神梦幻追求的特点，而在根本上成为实现虚幻到情感满足上的实有享受。这样说并非高估艺术的性质，而是恰如其分地表现出艺术的固有本质——精神气质。艺术与梦幻追求的关联，恰恰点到了一种和人的理想渴望相互依存的比照关系。各种艺术形态都包含着这一“虚妄”而美好的质地，让人类为之叹赏并更加期望得到多样性实现的满足。在世界艺术的海洋中，各式各样民族特色呈现着姿采多异的景象，人们发现，举凡艺术凸显者，都是具有奇异地域特色的艺术精神呈现。艺术原本是精神梦幻的体现，而给予人们的精神奇幻享受的都是梦幻一样魅力的体现。由此，站在物质存在和现实表现的对应点上，艺术是精神梦幻的体现。

回到艺术“中国梦”的主题，就因为深觉艺术与梦最富有缘分，几乎可以说两者如影随形不可隔离。所谓艺术如梦、艺术是梦、艺术非梦、艺术造梦者也——

艺术如梦，如飘拂来去的轻雾，飘渺而撩人。艺术是精神的梦幻，安宁于心却充满人间，梦幻一般轻柔而扑朔迷离、难以捕捉。

艺术是梦，超越世俗樊篱无拘无束，人心需要理想，艺术即是理想期望的形象。于是，艺术实游于精神氛围中、若即若离。

艺术非梦，舒展舞姿、勾勒笔墨、在旋律中欢舞、在影像里妆容——艺术就是物质的情感实相、精神的附着内核，人间才有多姿多彩的艺术样貌。

艺术造梦，站立于现实之上却又饱受鲜活世界滋养，感佩而生情感，于是旋律飞扬、线条唤形、角色附体、光影魅惑而诱人动容入迷。

艺术“中国梦”正是汇聚民族大同的精神梦幻、国家昌盛的情态心志的美善理想！由此，我们有理由为这次会议的成功而充满信心！

感谢主办方的信任和重托，尤其要感谢如此庞大规模的支持单位：国务院学位委员会艺术学科评议组，全国艺术专业学位教指委，教育部高校艺术学理论教指委、音乐与舞蹈教指委、戏剧与影视教指委、美术学教指

委、设计学教指委、动画与新媒体教指委的支持指导，还要感谢上海大学影视艺术与技术学院和哈尔滨师范大学音乐学院的积极协办。本书就是在大家的支持下汇集的论文选，限于时间和篇幅，一些论文没有来得及一并放入，特此说明。

（作者为北京师范大学艺术与传媒学院院长，国务院艺术学科评议组成员，教育部戏剧与影视学类专业教指委主任，中国高校影视学会副会长）

目 录

CONTENTS

序 言

001 / 周 星 艺术何尝不梦幻 浪漫创造化精神

艺术学理论篇

003 / 彭吉象 艺术教育中国梦

009 / 周 星 2012 年中国艺术教育整体发展要况概述

019 / 饶建华 艺术理论在高校艺术教育中的地位与功能

026 / 郭必恒 天人合一思想与艺术意境的生成

032 / 张 璐 为艺术而管理
——对艺术管理的若干思考

038 / 孙国辉 郭鹏程 从多维视角下的大学生创业现状谈艺术类人
才培养新概念

044 / 雍敦全 应用型高级艺术人才培养模式的探索与实践

053 / 杨洪文 构建产学研一体化的艺术实践教学循环体的探索与实践
——以毕节学院为例

057 / 张睿智 中国梦、大城梦、名校梦
——构建有鲜明民族特色的综合性高校艺术教育模式
探索

音乐与舞蹈篇

- 063 / 张小梅 郭小利 “药家鑫事件”引发的音乐教育省思
- 071 / 任也韵 合乐音乐教学思想
- 079 / 马 达 “院团结合”音乐舞蹈人才培养新模式研究
- 086 / 王 熙 “散点透视”与研究型大学舞蹈教育
- 093 / 姚泳全 对改革开放以来满族舞蹈传承、创新、发展研究的思考
- 116 / 罗 岚 宗教文化对舞蹈服饰之影响
——以维吾尔族舞蹈服饰为例

戏剧与影视篇

- 125 / 赵炳翔 陈劲松 戏剧教育进中小学的实践
- 132 / 方冠男 学科交叉与教育探索：中国小剧场戏剧理论之另起炉灶
- 142 / 马琪娜 戏剧跨越进行时
——以“儿童戏剧营”实践为例
- 156 / 黄会林 电影艺术永恒的主题：创造“为人民的影像”
- 169 / 王宜文 中国电影继续“打”出核心竞争力与影响力
- 177 / 周 雯 2008—2012年国产和进口动画电影比较分析
- 191 / 赵正阳 广播电视艺术学学科体系建设新论
- 206 / 朱 奕 高职影视形体课程改革的探索与实践
- 212 / 田卉群 在历史和虚构的边缘
——试论《1942》的整体性叙事策略
- 218 / 王文博 精英主义导向中的迷失
——《二十四城记》观感

美术篇

- 223 / 洪 琪 秦 宏 普通高校美术学（教师教育）本科专业课程体系优化研究
- 232 / 甄 巍 李 岩 喻建辉 高中美术教师媒体艺术专业素养的构成与提高
- 241 / 韩斌生 追求高校书法人才培养跨越发展中国梦的现状及其前瞻
- 250 / 马志明 魏 茜 高校探索性素描教学的几个途径与难点分析
- 256 / 阙 镭 李卫平 艺术硕士校企联动人才培养模式研究——以广州大学漫画编创方向为例
- 266 / 张建国 绝版套色木刻的特性与创作教育体验价值

设计篇

- 275 / 于新颖 儒家思想对中国当下艺术设计教育的启示
- 282 / 白天佑 浅谈艺术设计专业创新人才培养途径
- 288 / 李 嫣 简论我国高等院校的本科设计教育发展——以环境设计专业教学研究为例
- 295 / 敖 蕾 澳大利亚高校数字媒体本科人才培养模式介绍与研究
- 303 / 万长林 香港设计艺术的文化基因
- 310 / 邱海东 从设计学的角度看黎族传统文化的当代价值
- 319 / 齐兴龙 设计艺术类专业教学现状与发展改革思路研究——以黑龙江外国语学院艺术系专业教学为例
- 324 / 卢世主 对高校实践教学改革与新农村村庄规划相结合的探析

附录

- 333 / 周 星 北京师范大学艺术与传媒学院学科与人才培养理念

艺术学理论篇

艺术教育中国梦

彭吉象

艺术教育的历史源远流长，早在两千多年前我国的先秦时期和西方的古希腊时期，就已经开始形成古代的艺术教育了。西方古希腊时期，著名哲学家和思想家柏拉图、亚里士多德等人就十分注重艺术教育问题，把审美教育视为道德教育的一种特殊方式或补充手段。人类文明的历史进程常常呈现出某种相似性，我国先秦时期，孔子、孟子、老子、庄子等人相继提出了儒家和道家的美学理论和艺术教育理论。特别是孔子提出了“兴于《诗》，立于礼，成于乐”的思想，奠定了中国古代教育“礼乐相济”的理论基础，把符合儒家之礼的艺术作为人生修养的重要方面。

如前所述，早在两千多年前，以先秦时期的孔子和古希腊时期的柏拉图为代表，东西方的大思想家们都不约而同地注意到艺术对于人类社会的意义和作用。这种现象的出现绝非偶然，它一方面说明人类各民族文化的历史进程具有某种惊人相似的共同规律；另一方面也说明艺术由于具有审美认知、审美教育、审美娱乐等多种功能，确实能对社会生活发生多方面的作用和影响。因而，古代的思想家们才这样重视艺术教育对培养和陶冶人所起的巨大作用。

事实上，现当代社会中，“艺术教育”这个概念有着两种不同的含义和内容。从狭义上讲，“艺术教育”是指培养专业艺术人才或艺术家，如各种专业艺术院校就是如此。从广义上讲，“艺术教育”作为美育的核心与主要途径，它的根本目标是培养全面发展的人。因此，广义的艺术教育强调普及艺术的基本知识，通过对优秀文艺作品的鉴赏，来提高人们的审美修养和艺术鉴赏力，培养人们健全的审美心理结构。特别是20世纪下半叶以来，科学技术和生产力以人类历史上前所未有的速度获得了巨大的发

展，一方面造成了物质财富的极大丰富，另一方面，又使社会分工更加专业化和职业化，人们的日常生活都被程序化和符号化，物欲横流更是给人类社会带来了深刻的危机和隐患，人们在精神生活方面反而变得更加焦虑和不安，德国美学家席勒早在18世纪发现人性的分裂、“感性冲动”与“理性冲动”的冲突、物质与精神的分裂在当代社会中变得更加尖锐突出。在这种情况下，艺术格外受到当代人的青睐，人们需要在艺术中恢复自身的全面发展，防止感性与理性的分裂。通过对艺术与美的追求，提高人的价值，达到个性的发展，实现人格的完善。

虽然我们中国具有悠久的艺术教育传统，但是真正意义上的现代艺术教育却是从近现代才开始的。特别是20世纪20年代北京大学校长蔡元培先生率先大力提倡艺术教育，正是他在北京大学创建了音乐传习所和画法研究会，首先开创了现代意义上中国音乐教育和美术教育的先河，与此同时，蔡元培校长还大力推进昆曲进校园和电影进校园，最早在高校普及戏曲教育和电影教育。可惜的是，新中国成立以后由于教育一边倒学习苏联，全国综合大学艺术教育几乎被统统砍掉，包括北京大学在内的普通高校几乎都没有了艺术教育。

20世纪80年代以来，随着我国改革开放的深入发展，我国艺术教育已进入一个崭新的阶段。仅以北京大学为例，于1986年成立了直属学校的艺术教研室（即北大艺术中心），笔者正是于1990年回到北京大学担任了北京大学艺术教研室主任，在此基础上我们又于1997年成立了北京大学艺术学系，并且于2006年成立了北京大学艺术学院。通过北京大学的例子，我们可以清楚地看到改革开放30多年来，我国高等院校艺术教育所发生的深刻变化。

从总体上讲，我国艺术教育自改革开放以来有两次大的飞跃。第一次是在80年代正式成立了教育部艺术教育委员会，特别是在1999年党中央和国务院召开的第三次全国教育工作会议上，经过许多专家教授近20年的长期呼吁，第一次明确地将“美育”写进党的教育方针，强调培养“德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”。在此基础上，2002年教育部正式颁发了《全国学校艺术教育规程》，对全国大中小学学校广义的艺术教育进行了规范，并且重点向全国普通高校推荐了《大学美育》《影视鉴赏》《美术鉴赏》《音乐鉴赏》等四本教材，作为高校大学生艺术教育的

基本教材，使得作为素质教育重要内容的艺术教育具有了法规的性质和普及的途径。当然，下一步我们还需要争取将美育和艺术教育写进教育法，使艺术教育真正成为我国各级教育的重要组成部分。第二次重大变化发生在2011年春天，在许多专家教授多年的呼吁下，特别是在我国艺术教育蓬勃发展的大好形势下，国务院学位委员会和教育部决定将“艺术学”升格成为一个门类，下辖艺术学理论等五个一级学科，更是促进了我国专业艺术教育的规范化和学术化，将对我国专业艺术教育产生重大而深远的影响。

如前所述，艺术教育有两层含义，一是指专业艺术教育，或者称狭义的艺术教育，主要是培养艺术家和专业艺术人才所进行的各种艺术理论教育与实践教育，目前我国的数十所专业艺术院校和数百所普通高校的艺术院系正是如此。例如电影学院重点培养编剧、导演和演员，音乐学院重点培养作曲家、歌唱演员和器乐演员，美术学院重点培养画家、雕塑家和艺术设计师等。以上这些专业艺术院校的重点任务是出作品和出人才。新中国成立以来，特别是改革开放30多年来，我国的各级各类艺术院校已经培养出了不少优秀的艺术人才，他们活跃在舞台上、银幕上、荧屏上，或者各种美术展览会上。但是，迄今为止，我们培养的艺术人才还难以适应我国文化产业和艺术事业大发展大繁荣的迫切需要，尤其是随着中国文化日益受到世界各国人民的关注和喜爱，我们还急需培养出一大批能够将中国文化与中国艺术成功传播到海外去的优秀艺术作品和优秀艺术家。应当说，在艺术学已经升格成为一个门类的今天，我们的数十所专业艺术院校和数百所普通高校的艺术院系有责任推出更多具有现代艺术语言和中华文化传统内涵的优秀艺术作品，培养出更多具有优秀的艺术才能和精湛的艺术技巧、并且具有深刻文化修养的艺术家，以适应时代的需要，真正通过艺术这种形式将中国梦传播到海外，传播到世界各国。

与此同时，艺术教育也包括广义的艺术教育，即作为素质教育重要组成部分的美育和艺术教育。在这个方面，艺术教育中国梦具有更加繁重的任务。美育的核心是艺术教育，实施美育的主要途径也是艺术教育，从广义上讲，艺术教育作为美育的核心与主要途径，它的根本目标是培养全面发展的人。因此，广义的艺术教育强调普及艺术的基本知识，通过对优秀文艺作品的鉴赏，来提高人们的审美修养和艺术鉴赏力，培养人们健全的

审美心理结构。同时，作为美育的核心内容，艺术教育对人们道德的完善和智力的开发也将产生深远的影响，它可以丰富人的想象力，发展人的感知力，加深人的理解力，促进人的创造力。从这个意义上讲，许多科学家和教育家都十分重视美育和艺术教育。如当代最伟大的科学家爱因斯坦喜爱音乐、精通文学，他除了大量阅读文学作品外，还经常拉小提琴和弹钢琴，他特别喜欢陀思妥耶夫斯基的小说和贝多芬的音乐作品。爱因斯坦本人曾讲过，在科学领域和艺术领域里对真、善、美的不断追求，照亮了他的生活道路，对艺术的爱好，丰富和培养了他的感知力、想象力和创造力。诺贝尔奖得主、著名物理学家李政道教授1993年在北京炎黄艺术馆召开的“科学与艺术研讨会”上有一句名言：“科学与艺术是一个硬币的两面，谁也离不开谁。”另一位诺贝尔奖得主、著名物理学家杨振宁教授也大力倡导科学与艺术的结合。哈佛大学原校长尼尔·陆登庭曾经在北京大学发表演讲，当他谈到21世纪全世界高等教育面临的主要挑战和重要任务时，首先提到了“人文艺术学习的重要性”。他着重指出，哈佛大学之所以重视人文艺术学习，是因为“这种教育既有助于科学家鉴赏艺术，又有助于艺术家认识科学。它还帮助我们发现没有这种教育可能无法掌握的不同学科之间的联系”。

回顾中国艺术教育改革开放30多年来的历程，可以说是一个从复苏走向振兴、再从振兴走向辉煌的30年。我们可以把这30年的艺术教育历程大致划分为三个阶段或者三个十年。第一个阶段或者头十年是艺术教育的复苏，由于十年“文革”浩劫，我国艺术教育一度处于低谷，艺术教育的设施和工作条件极其简陋，师资队伍很不健全，几乎没有专项经费，整个80年代和90年代初，我国艺术教育就是处在这样一个十分薄弱的状态。回忆笔者刚刚回到北京大学担任艺术中心主任时，曾经戏称当时的艺术中心是一种“三无”状态，即无计划、无编制、无经费。在这种情况下，我们的艺术教育老师们在十分艰难的状况下开展工作，终于使艺术教育开始得到社会的重视。第二个阶段即中间十年是20世纪90年代，这个阶段的主要任务是重点解决美育和艺术教育进入教育方针的问题，中国高教学会美育专业委员会的许多专家学者们为此付出了大量心血，可以说是呼吁了20年，奋斗了20年，争取了20年，在党中央和国务院的关怀下，美育终于发生了根本性转折，美育终于被写进了艺术教育方针，中国艺术教育从

此走向了全面振兴。第三个阶段的十年是21世纪的前十年，重点在抓美育和艺术教育的理论建设和课程建设，尤其是一批国家级艺术教育重点教材和理论著作的出版，大大提升了我国艺术教育的质量和水平。特别是随着全国推行素质教育，以及认真贯彻德智体美全面发展的教育方针，我国逐步形成了从幼儿园、小学、中学到大学的一整套艺术教育体系。艺术教育的重要性日益受到重视，艺术教育的实施逐渐得到推广。

如果我们把过去改革开放的30年，作为我国新时期艺术教育的第一个历史阶段，称之为“新时期艺术教育的开创期”的话，这个阶段的任务可以说已经基本完成了。在过去的这30年时间里，美育和艺术教育主要是在争取自己的地位，也是艺术教育从复苏走向兴旺的时期。经过全国广大艺术教育工作者多年的辛勤耕耘和不懈努力，美育已经被列入教育方针，重新确立了美育和艺术教育的地位，尤其是在素质教育越来越受到重视的情况下，作为素质教育的重要组成部分的美育和艺术教育在当今全国大、中、小学已经受到越来越多的重视。仅以高等学校为例，北京大学等一批重点院校于20世纪90年代初率先在校内推行艺术公选课学分制，以后迅速在全国许多高校中普及开来。截止到2000年，全国2000余所高等院校中的绝大多数，都已相继开设了各种各样的艺术课程，受到广大学生的热烈欢迎。在此基础上，许多综合大学、师范大学，乃至理工科院校，纷纷成立或筹备成立艺术中心、艺术系或艺术学院，全国中小学的艺术教育也蓬勃发展。这一切，标志着我国艺术教育进入了一个崭新的时代。

在党的十八大精神的指引下，在艺术教育中国梦的今天，我们全国美育和艺术教育工作者又迎来了新时期美育和艺术教育建设的第二个历史阶段，标志着我国包括高等院校在内的各级各类学校的美育和艺术教育建设已经进入了一个新的蓬勃发展的时期，我们可以将它称之为“新时期艺术教育的发展期”。应当承认，第二个阶段的任务更加艰巨、更加繁重，需要广大艺术教育工作者坚持不懈、继续努力。特别是在艺术学正式升格成为一个门类以后，五个一级学科都需要形成自己完备的教育体系，在教学观念、培养模式、课程体系、课程内容、师资队伍、教材建设等各个方面，都需要积累丰富的经验并形成自己的学科体系，需要广大艺术教育工作者付出更大的努力。尤其是如何建立一个具有民族特色的中国艺术学学科体系，更是摆在我们面前的一个艰巨任务。总而言之，当前我国艺术教