

美国MFA教育 概览

主编——许红珍 程亮

副主编——洪洁

An Overview of MFA Programs in USA

美国MFA教育 概览

2019-2020 年度

2019-2020 年度

An Overview of MFA Programs in USA

2019-2020 年度

An
Overview
of
MFA Programs
in USA

美国MFA教育
概览

主 编——许红珍 程亮

副主编——洪洁

图书在版编目(CIP)数据

美国 MFA 教育概览 / 许红珍, 程亮主编. —上海:

华东师范大学出版社, 2017

ISBN 978-7-5675-7013-9

I. ①美... II. ①许... ②程... III. ①艺术—研究生

教育—概况—美国 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 254067 号

美国 MFA 教育概览

主 编 许红珍 程 亮

副 主 编 洪 洁

审读编辑 章 悬

责任校对 陈 易

装帧设计 储 平

出版发行 华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062

网 址 www.ecnupress.com.cn

客服电话 021-62865537

网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本 787×1092 16 开

印 张 14.5

字 数 185 千字

版 次 2017 年 10 月第 1 版

印 次 2017 年 10 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5675-7013-9/G·10685

定 价 58.00 元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

contents

目
录

第一章 绪 论 _001

第二章 美国 MFA 教育：历史与现状 _017

第一节 MFA 是什么 _019

第二节 美国 MFA 教育的兴起 _024

第三节 美国 MFA 教育的发展 _028

第四节 当前美国 MFA 专业排名情况 _035

第三章 当代美国 MFA 教育的体系 _037

第一节 专业目标：以专业胜任力为指向 _039

第二节 课程设置：以工作室学习为主体 _043

第三节 保障体系：多元的师资与多样的资源 _047

第四章 视觉艺术 _051

第一节 陶艺 _053

第二节 雕塑 _061

第三节 绘画 _068

第四节 版画 _075

- 第五节 摄影 _079
- 第六节 电影 _086
- 第七节 多媒体和视觉传达 _092

第五章 表演艺术 _097

- 第一节 舞蹈 _099
- 第二节 戏剧 _105
- 第三节 音乐 _114

第六章 艺术设计 _121

- 第一节 平面设计 _123
- 第二节 工业设计 _130
- 第三节 室内设计 _134

第七章 文学艺术 _141

- 第一节 创意写作 _143
- 第二节 关于创意写作的争论与展望 _153

第八章 美国 MFA 教育的经验与启示 _159

第一节 美国 MFA 教育的基本经验 _161

第二节 中国 MFA 教育现状 _165

第三节 美国 MFA 教育对中国的主要启示 _170

附录一 2016 年《美国新闻与世界报道》

艺术研究生院排名前 100 位学校 _177

附录二 美国高校首次授予 MFA 学位的时间 _185

附录三 大学艺术协会标准与指南：MFA 标准 _197

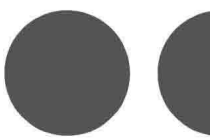
附录四 美国 MFA 教育访谈 _207

后 记 _221

MMA

第一章 绪论

MFA

MFA(Master of Fine Arts),中文名称为艺术硕士。

MFA 起源于美国,其历史可以追溯到 20 世纪 20 年代。直至今日,无论是 MFA 的发展水平还是对 MFA 教育的重视程度,其他国家都是无法与美国相比的。

本书是第一部从 MFA 的起源和发展、理念和建制、各院校专业设置等角度对美国 MFA 作系统梳理和初步研究的著作。本书的编著者组建了美国 MFA 研究课题组,在研究和编撰本书的过程中,课题组充分收集和整理了相关资料,对美国部分设有 MFA 专业的大学进行了考察,对已获美国 MFA 学位的人士进行了访谈,同时,也将中国的 MFA 与美国的 MFA 作了对比分析。

本书以中国 MFA 研究者和实践者的视角考察美国的 MFA,通过对美国 MFA 的研究,分析中国 MFA 的特点,探索构建既具有中国特色,又能与国际接轨的中国 MFA 的发展路径和方法。

本书共八章及附录,除绪论外,分为四个部分。第一部分,即第二章、第三章,阐释了 MFA 的定义和内涵,阐述了美国 MFA 教育的兴起和发展,以及当前美国 MFA 的专业排名情况,并通过对当代美国 MFA 教育体系的梳理,提炼了以专业胜任力为指向、以工作室学习为主体、以多元的师资和多样的资源为特征的美国 MFA 教育的特性。第二部分,即第四章至第七章,将美国 MFA 的所有专业归纳为视觉艺术、表演艺术、艺术设计、文学艺术等四个学科领域,翔实地阐述了美国有关高校 MFA 教育所开设的陶艺、雕塑、绘画、版画、摄影、电影、多媒体和视觉传达,舞蹈、戏剧、音乐,平面设计、工业设计、室内设计,以及创意写作等各个专业的专业概况、培养目标、课程与教学情况。第三部分,即第八章,阐述了美国 MFA 教育的基本经验、中国 MFA 教育的现状和美国 MFA 教育对中国的主要启示。第四部分,即附录,提供了美国 MFA 教育的有关标准和数据,以及课题组就美国 MFA 教育,与在美国获取 MFA 学位和在美国有过 MFA 教学经历的三位学者的访谈对话。本书

通过建立在文献资料基础上的研究性阐述以及感受性的访谈口述,多维度地勾勒了美国 MFA 教育的基本概况。

在美国,MFA 是工作室艺术领域的最高学位,也可称作终极学位。因此,MFA 虽然是专业学位,但并非单纯注重实践性或操作性,相反,它非常强调和注重各种与艺术相关的理论及历史课程的学习。重理论、重批评、重艺术实践,这应该是美国 MFA 教育比较完整的经营理念,即 MFA 不仅关注学生的艺术创作,还关注对他们艺术批评和艺术鉴赏理论的培养与促进。MFA 教育是一种强调专业实践的综合教育,具有非同一般的特征与内涵,其在综合性方面的要求,远远超出了艺术领域的 MA 硕士学位。在美国,MFA 学位的相对地位,可以用以下数据加以说明:2012 年,耶鲁大学艺术学院有教师 133 人,其中持有 MFA 学位的就有 72 人。^①

MFA 教育在美国历经了近百年的发展历程,其中确实有非常多值得我们思考与借鉴的方面,本书介绍的只是美国 MFA 教育发展中的局部状况,采用的也只是一个受限的视角,但是本书所收集的当今美国 MFA 相关专业的专业概况(排名)、培养目标、课程设置与教学实例等内容,可以使我们窥一斑以见全豹。尤其是当我们有了实践 MFA 教育十余年的经历之后,对照美国 MFA 教育的历史与现状,反思我国 MFA 教育的过去并展望未来,其意义和价值应该是切实的,其作用和影响也应该是深远的。

纵观美国的 MFA 教育,我们不难看出,其作为艺术专业领域(不

^① Graduate Programs in Studio Art & Design: The CAA Directory 2013. NY: College Art Association, Inc., 2013.

包含表演艺术)的一个终极学位,无论在课程设置方面还是在实践能力的开发和提升方面,都体现着它以培养职业艺术专门人才为目标的指向。其课程设置不仅重视实际展示能力的提升,同时也十分重视艺术批评等理论性知识的学习。在 MFA 各种专业课程设置中,我们都会看到艺术史或艺术理论、艺术批评、艺术方法等艺术史论课,授课的方式则以开放式为多。总之,美国的 MFA 教学在人才培养的全过程中,始终贯穿着理论与实践并重的宗旨,其鲜明的培养特色铸就了今天我们所看到的美国 MFA 的培养特征,大致表现为以下几个方面。

(一) 美国的 MFA 教育专业课程普遍以工作室学习为主体

在美国,课题组所考察的大学的艺术学院 MFA 专业,都拥有工作室、展览厅或音乐厅。当课题组考察加州州立大学北岭分校时,看到那些 MFA 学生从进校起就能直接进入艺术创作工作室,成为导师工作团队的一员。据介绍,美国比较常规的 MFA 学生培养方式,就是工作室形式,很多学校的 MFA 学生都有独立的工作室。有些工作室是功能性的,还配有大量的工具、计算机、设计软件及专用设备。美国的 MFA 教育已有非常成熟的教学与课程设置,尤其是视觉艺术、艺术设计等专业的常规教学,均以工作室为主要载体。虽然不同学校的培养目标不尽相同,但是其在学制学分、课程设置、教学方式等方面都具有很高的相似度。美国 MFA 工作室课程是以导师构成的“多元化”和工作室建构的“开放性”为基础的。美国 MFA 的导师中,据有终身教职的专职教师所占比例较小,大部分教师为兼职、联聘、合约、客座讲师等。以工作室为主体的教学,其主要特征表现为下列两点。

1. 师资队伍多元化。把艺术家请进课堂,邀请与专业相关的企业、博物馆、艺术团体中具有非常丰富实践经验的专家来学校带教学生。如克兰布鲁克艺术学院的 MFA 学生,可以选择参加每周和驻校艺

术家的单独讨论;^①再如南伊利诺伊大学卡本代尔分校开设的来访艺术家课程,已成为 MFA 教育必不可少的课程。高水准的来访艺术家开设的研讨课,拓展了学生的审美对话角度,有益于提升学生的艺术经验。比如,美国的艺术管理专业大多由一个项目主管负责,这个人通常是经验丰富的艺术组织的经理人,很少是纯学院背景的教师。在其主持下,项目会围绕着艺术组织的几大管理范畴,即艺术组织要解决的主要问题,包括规划和研发、营销与公关、人力资源管理、财务管理、董事会关系、劳动关系、政府关系等,设计一些非常实用的课程。^②又如,纽约电影学院的师资包括经验丰富的讲师和专业的电影制作人。实际上,除了这两类教师,还常有来访艺术家和客座讲师参与教学。美国大学艺术协会认为,这些外来的艺术家和讲师,可以为每位学生和教师提供灵感,拓宽其视野,增进智力、审美发展以及文化观点的多样性。

2. 课堂设置的开放性。MFA 不仅在校内授课,还会直接把学生带到博物馆、企业等场所和单位进行授课。如克兰布鲁克艺术学院的学生有时会去参观陶艺领域最有影响力的博物馆,有时会到本领域的其他工作场所接受授课。以罗德岛设计学院 MFA 陶艺专业为例,学生在独立工作室学习期间,可去国内外的其他城市,如美国的波士顿、纽约,以及欧洲、亚洲的相关城市,开展调研或参加研讨。学生通过积极参与工作室的研讨课,在研究社会、历史、哲学和陶艺的基础上,学会了以批判性思维直面艺术问题的方法。这样具有开放性的讨论式课程,可以使学生比较快速地提升以书面、口头以及视觉造型等方式清晰地表达自己思想的能力和水平。^③

上述两种教学特征,有效地拓展了 MFA 学生的专业视野。具有相当实践经验的专家成为 MFA 的兼职导师,为学生走出校门,进入到多

① 蓝青、仇宏洲主编:《克兰布鲁克艺术学院》,中国建筑工业出版社,2005年版,第155页。

② 安小兰:《美国的艺术管理研究生教育》,载《学位与研究生教育》,2009年第10期。

③ <http://www.risd.edu/academics/ceramics/graduate/>.

种艺术场所现场上课创造了机会;在学校以外的场所进行调研和举办开放式、讨论式的课程等,也大大提升了专业课程的质量。

（二）美国 MFA 教育擅长以工作坊研讨课的形式培养学生的批判性思维

MFA 作为专业学位,不仅强调实践性和操作性课程的学习,而且非常强调对各种与艺术相关的理论和历史课程的学习,不仅注重学生的艺术创作能力的提升,而且注重学生的艺术批评水平的提升。批判与创新思维的培养,是美国 MFA 教育中比较关键的目标。在 MFA 人才培养模式方面,除了依托工作室课程之外,很突出的一点就是通过工作坊研讨课的形式,提高学生的研究能力,并倡导学生以批判性思维直面艺术问题。因此,美国 MFA 的课程设置中,几乎所有专业都会有工作坊研讨课,这正是 MFA 教学的又一特色。

以波士顿大学雕塑专业为例,每个周末的晚上,学生们都会和来自不同领域的专家、教授,包括艺术家、科学家、哲学家、史学家、诗人等,进行互动交流。在工作坊研讨课上,学生们不仅可以聆听到顶级专家对艺术作品的不同理解和思想交锋,还可以参与讨论,发表自己的见解。通过这样的形式,可以使学生自觉地做到批判性地认识当代艺术,从中学会创造性地解决艺术问题。^①

如耶鲁大学摄影专业,批判性创新是它的特色。每次和导师探讨自己的作品时,学生都要充分做好功课。诸如为什么拍摄这样的作品、拍摄过程是怎样的、作品的创新性主要表现在哪里等一系列问题,促使学生在讨论之前做大量的思考和史料研究。这样的认识过程,使得原本看似单纯的摄影作品,在被赋予一定的思想意识之后,成为了一件拥有历史辩证思维的艺术作品,作品的价值也从而得到展现与提升。

^① <http://www.bu.edu/academics/cfa/programs/sculpture/mfa/>.

经过这样一番先自己进行深入思考与研究,再与导师和同学开展集体讨论的过程,其结果便使学生对自己作品的理解和对艺术的领悟能力油然而生。^①

(三) 美国的 MFA 教育非常强调学以致用

在美国,目前艺术学科的终极学位大致可归为两种:一种是学术研究型,其终极学位是 PhD(博士学位);另一种是创作实践型,其最高学位就是 MFA(艺术硕士学位)。课题组曾经访问过的耶鲁大学、加州州立大学北岭分校,以及蒙特克莱尔州立大学的艺术学院,都拥有 MFA 专业,其在人才培养目标上分类明确,以体现术有专攻的不同发展方向。以耶鲁大学为例,该校的艺术类 MA 学生,毕业后基本会继续攻读博士学位;该校的 MFA 学生,毕业后的目标则是去纽约、费城等城市,从事与其所学专业相关的工作。使自己培养的学生能学以致用,这是耶鲁大学为之骄傲的方面。MFA 作为专业学位,其培养理念和培养目标都显示出其所培养的人才是具有非常深厚的专业素养的。MFA 学生在学期间,不仅需要具备牢固的专业意识,更需要具有明确的职业愿景规划。前者使其做到在学期间能有的放矢地钻研与今后所从事职业相关的技能;后者要求其在学期间就十分关注市场和社会的需求,不至于将自己封闭在象牙塔里。用一句通俗的话来表达就是:美国的 MFA 人才培养非常在乎“接地气”,努力以社会需求作为人才培养的目标,注重学生毕业后与社会相关行业的对接。

为了实现这样的培养目标,各校在 MFA 的培养过程中会采取综合培养、联合培养、跨学科跨专业培养的方式来解决单一学科教学难以解决的问题。以电影专业为例,MFA 电影专业从剧本创作到导演、拍摄、后期制作等,所涉及的课程领域既有技术含量很高的计算机、录像、摄

^① Bulletin of Yale University, *School of Art 2014-2015*, 2014, pp.20,35-37.

影、声音、音乐合成等,又有人文艺术含量很高的创意写作、戏剧、美学,以及人文、历史等。因此,MFA 电影教育形成了一个“课程包”,由此实现跨学科的人才培养。纽约大学还把电影制作和艺术管理结合起来,为学生提供 MBA 和 MFA 双学位。^① 这样的双学位,不仅培养学生在电影方面的创造力,同时还注重培养学生在电影产业方面的运作能力。如此跨学科的联合培养,大大提升了人才培养的层次和面向市场的能力,更重要的是满足了社会对复合型人才的需求。

(四) 美国的 MFA 教育十分追求卓越人才的培养

在美国,追求卓越是 MFA 人才培养的题中应有之义。因为 MFA 中的“F”是“fine”的缩写,而“fine”有“美好的、极好的、优秀的、杰出的”之含义。旧金山艺术学院提出,学生经过三年的 MFA 教育,将实现以下九个目标,成为几近完美的艺术专门人才。

1. 专业创作。所创作的作品须概念明确、观点新颖,并在毕业检查委员会获得通过。
2. 个人代表作品。能集风格、流派、理念于一体,达到专业水准。
3. 理念拓展。对创作理念有深入的思考,将创新与探索的理念赋予作品。
4. 对艺术的敏感度(洞察力)。了解当代以及传统艺术领域的各种艺术表现风格和方法,能熟练地将艺术语言和美学概念准确地表达在作品之中。
5. 职业准备。能完全胜任与所学专业一致的工作,具有即将从事的职业所要求的职业道德和能力水平。
6. 批判分析能力。具备应有的理论水平与客观、理性的批判性思维能力,包括描述事实、分析事物、阐明真理、判断结果等,既要具有自

^① <http://mba-mfa.nyu.edu/>.

我批评能力,还要具有提出建设性意见的能力。

7. 口头表达技巧。掌握一定的口头表达技巧,能够很好地参与会谈、讨论,并具有展示和介绍作品的能力。

8. 作品展示。既能关注艺术作品展示的细节,又能具备一定的作品展示的组织能力和策划能力。

9. 专业兴趣的拓展。具有对其他艺术家和艺术作品的浓厚兴趣,勇于探索和追求新理念、新技术、新材料、新技法,积极参与艺术实践,提升自身的美学修养。^①

在美国,各高校可以依据社会对高层次人才多样化的需求,形成与之相应的、凸显各自特色的教育培养目标,力求把学生培养成某一艺术领域的专门人才。学生毕业后能够进入专门的艺术行业,成为专业的、优秀的从业人员。

(五) 美国的 MFA 教育并非遍及所有艺术类专业

MFA 虽然起源于美国,但当前美国各高校的艺术类专业并非都拥有 MFA 专业。譬如,特拉华大学的美术专业设有 MFA,其音乐系在全美也很有影响力,但到目前为止还没有开设 MFA 专业。由于 MFA 专业具有较为明显的特征,以及非常明确的培养目标和要求,因此,是否开设 MFA 专业,与学校的整体办学水平没有必然关系。

哈佛大学、普林斯顿大学、耶鲁大学等都属美国顶尖大学,据了解,哈佛大学和普林斯顿大学目前拥有艺术类的博士学位,但尚未开设 MFA 专业,而耶鲁大学不仅开设有 MFA 专业,且其在全美影响非常大。所以说,是否开设 MFA 专业,与学校的影响力和排名没有必然的关联。是否开设 MFA 专业,主要取决于该专业的培养目标。换言之,学校在考虑专业设置时,培养对象的社会需求以及自身的师资力量是

^① 韦乐:《旧金山艺术大学 MFA 教育对我国艺术硕士培养的启示》,载《美术教育研究》,2010 年第 2 期。