

中国艺术与传媒教育的 当下文化思考

——高等学校戏剧、影视、广播专业教育学术研讨论文集

周星 主编

教育部高等学校艺术专业教学指导委员会

戏剧、影视、广播分委员会

哈尔滨工业大学媒体技术研究所



NLIC 2970697025



哈尔滨工业大学出版社

中国艺术与传媒教育的当下文化思考

——高等学校戏剧、影视、广播专业教育学术研讨论文集

周 星 主编



教育部高等学校艺术专业教学指导委员会
戏剧、影视、广播分委员会
哈尔滨工业大学媒体技术与艺术系

联合编选



NLIC 2970697025

哈尔滨工业大学出版社

编辑委员会

主 编 周 星

副主编 刘立滨 赢 枫 孙惠柱 付程 梁国伟

执行副主编 陈月华 张燕

编 委

刘立滨	赢 枫	孙惠柱	付 程	梁国伟
陈 浥	傅 谨	周 龙	宋生贵	李亦中
康爱石	康 尔	王廷信	余 武	彭万荣
彭菊华	卢学公	黄建国	周 星	陈月华
张 燕				

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术与传媒教育的当下文化思考:高等学校戏剧、影视、广播专业教育学术研讨论文集/周星主编. —哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2011.3

ISBN 978-7-5603-3105-8

I. ①中… II. ①周… III. ①戏剧-教学研究-文集②电影-教学研究-文集③电视-教学研究-文集④广播-教学研究-文集 IV. ①J-53②G22-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 211219 号

责任编辑 田新华

封面设计 长 江

出版发行 哈尔滨工业大学出版社

社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006

传 真 0451-86414749

网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>

印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 18 字数 416 千字

版 次 2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

定 价 56.00 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

前 言

本书是教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会戏剧、影视、广播类专业教学指导分委员会学术活动的一次集中展示。在2007年12月“教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会”成立大会上,宣布第一次成立四个艺术分委员会(音乐、美术、设计、戏剧影视广播等分委员会)独立开展相关领域工作。2008年3月教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会戏剧、影视、广播类专业教学指导分委员会即正式成立,并开始承担教育部下达的相关任务。教育部任命的分委员会成员包括:

主任委员:周 星教授 北京师范大学艺术与传媒学院党总支书记

副主任委员:刘立滨教授 中央戏剧学院党委书记

付 程教授 中国传媒大学原播音与主持学院副院长

赢 枫教授 中央文化管理干部学院副院长

孙惠柱教授 上海戏剧学院副院长。

秘书长:张燕副教授 北京师范大学艺术与传媒学院

委 员:陈 涪教授 北京电影学院表演学院院长

傅 谨教授 中国戏曲学院戏曲研究所所长

周 龙教授 中国戏曲学院副院长

宋生贵教授 内蒙古大学艺术学院副院长

梁国伟教授 哈尔滨工业大学媒体技术与艺术系主任

李亦中教授 上海交通大学媒体与设计学院电影电视系主任

康爱石教授 上海师范大学影视学院副院长

康 尔教授 南京大学文化艺术教育中心主任

王廷信教授 东南大学艺术学院院长

余 武教授 南京邮电大学传媒与艺术学院副院长

彭万荣教授 武汉大学戏剧影视系主任

彭菊华教授 湖南大学广播影视艺术学院副院长

卢学公教授 重庆大学美视电影学院院长

黄建国教授 长安大学人文艺术学院院长

2009年,按照教育部精神,戏剧、影视、广播类专业教学指导分委员会特聘了一批专家,包括:

南京大学文学院周安华教授,北京电影学院电影学研究所副所长陈晓云教授,西南大学文学院影视系主任余纪教授,南京艺术学院影视学院副院长沈义贞教授,北京大学艺术学院副院长彭吉象教授,中国人民大学《复印报刊资料·影视艺术》主编潘天强教授,中国传媒大学周华斌教授,山东艺术学院文化管理学院院长田川流教授,中国传媒大学播音主持学院吴郁教授,中国传媒大学影视艺术学院毕根辉教授,上海戏剧学院教务处长厉震林教授,北京电影学院表演学院崔新琴教授,北京电影学院副院长王鸿海教授,北京电影

学院文学系主任黄丹教授,北京电影学院录音系主任黄英侠教授,浙江传媒学院副校长项仲平教授等。

在分委员会成员和特邀专家的鼎力支持下,分委员会召开了6次会议研讨专业发展重大问题,为教育部承担了修订戏剧影视广播艺术专业课程大纲,并召开青年教师专业研讨会,主持首届教育部戏剧影视广播与数字媒体学生论文评选。这里要特别感谢承担历届分委员会会议的湖南大学、中国戏曲学院、内蒙古大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、西南大学为委员会研讨所提供的良好条件。

本书是在哈尔滨会议的基础上,结合了青年教师研讨会和第一届学生论文评选,以及征集了部分专家研究论文汇集而成的研究文集。本书内容包括第一编专家论文,第二编青年教师论坛,第三编第一届学生论文评选活动一等奖论文,第四编戏剧、影视、广播类专业教学指导分委员会历次会议综述。特别感谢哈尔滨工业大学梁国伟教授和他的团队为本书得以出版付出的努力,感谢北京师范大学张燕副教授和博士生任晟姝为书籍的排版检校所付出的辛勤劳动。

周 星

2010年10月25日

目 录

中国艺术教育的现实图景与发展趋势思考分析(代序)

..... 周 星(1)

第一编 专家论文

- 西方影视的发展与人类表演学 孙惠柱(11)
- 广播影视与虚拟现实技术创造的沉浸式交互艺术空间 梁国伟(18)
- 数字时代中国高校影视教育现状与展望 李亦中(25)
- 将中国“非遗”转化为公共艺术教育资源的几点思考 康 尔(31)
- 高等艺术教育:直面当下的问题与思考 宋生贵(37)
- 2009 年度电影学发展现状与思考 张 燕 任晟姝(43)
- 中国高校影视人才教育培养问题的观念思考 周 星(47)

第二编 青年教师论坛

寻找童年的“天堂影院”

- 新中国少儿影视教育的历史、现状与问题分析 郑欢欢(51)
- 论高校影视教育中“真”与“美”的教育 尹 迪(59)
- 全媒体环境下高等影视艺术教育的技能缺失及其对策 万 丽(63)
- 影视教育中的理论教学和艺术实践 陈 捷(69)
- 对当前高校影视教育现状的一点思考 陈自强(72)
- 理工科高校影视艺术教育多元能力培养目标探析 梅 楠(76)
- 艺术与技术的结合
- 录音艺术专业学科建设及相关教学经验浅谈 雷 伟(82)
- 理解和体现人物在演员创作中的作用 何昆达 任晶晶(89)

- 影视观看的视觉心理动因 孙 萌(93)
- 小议城市电影放映业经营管理人才的培养 余 莉(104)
- 成长主题电视剧的界定及类型分析 蒋尧尧 张晓飞(107)
- “另一种目光”的困惑与突围
- 试论中国当代女性电影的走向 孙灵囡(111)
- 论“MTV”的空间意义 张应辉(119)
- 探索地方台纪录片的发展之路 甄 真(124)

- 播音主持专业教学模式和教学方法的规范化、科学化 王宇红(128)

关于播音主持教学的良性循环与专才疏导	王黎明(135)
戏曲创作教育的思考	颜全毅(138)
中国知识阶层的理想主义传统与当今艺术教育的历史使命 ——兼论中国戏曲的儒家艺术精神	刘小梅(142)
浅述俄罗斯国立戏剧学院导表演教学体系之现状	雷 珺(148)
戏曲高等艺术教育与当前社会需求	李艳艳(153)

东南大学动画教学模式探索与实践	孙 菁(157)
回归“工坊”——试析“动画工作室”在动画教学中的实践和意义	陈可红(161)
数字媒体专业学生知识结构研究	欧 剑 邹 虹(165)
对学科交叉背景下的数字媒体技术与艺术专业高端人才培养的思考	郑春辉(170)

素质教育的重要性	扈强(扈耀之)(174)
----------------	--------------

第三编 第一届学生论文评选活动一等奖论文

中国电影中的农民工形象解析	魏绮思(177)
直面争议 ——豆瓣运营新维度之开发战略	张 耕(187)
央视西语频道在秘鲁的传播效果分析	戴 莹 丁梦希(204)
影与佛缘 ——浅析泰国恐怖电影与佛教的关系	章 灏(208)
戏说中的三种再生 ——论古典名著“解构式”影视改编的合理性	邵 杨(217)
无力的来华助战者 ——解读中国当代抗日影片中的西方人形象	薛 梅(223)
试析网络事件中强势者与受害者的“身份标签” ——以近年发生的网络事件为例	胡雨濛(228)
沉浸式虚拟环境中实时特效的应用研究	王 晨(241)
谈李香君、侯方域和阮大铖形象塑造的得失	叶立钊(250)
论文明戏“连台本戏”的体式变化	向 阳(258)

第四编 戏剧、影视、广播类专业教学指导分委员会历次会议综述

戏剧、影视、广播类专业教学指导分委员会第一次会议(湖南会议)综述	(268)
戏剧、影视、广播类专业教学指导分委员会第二次会议(北京会议)综述	(271)
戏剧、影视、广播类专业教学指导分委员会第三次会议(内蒙古会议)综述	(273)
戏剧、影视、广播类专业教学指导分委员会第四次会议(哈尔滨会议)综述	(275)
戏剧、影视、广播类专业教学指导分委员会第五次会议(武汉会议)综述	(277)
戏剧、影视、广播类专业教学指导分委员会第六次会议(重庆会议)综述	(280)

中国艺术教育的现实图景与发展趋势思考分析

(代序)

周 星

中国艺术教育的蓬勃发展是和国家文化发展的大势相互映衬的,艺术教育门类中的戏剧戏曲、电影电视和广播艺术是时代社会文化构成不可或缺的重要组成部分。作为国家文化软实力的核心组成,这几个艺术门类的延展发展也是艺术教育发展的内在动力。作为教育部专业艺术学科教学指导委员会的独立机构,戏剧影视广播分委员会已经召开了多次会议,研讨关乎戏剧、影视、广播发展问题,尤其是开创性的青年教师学科学术研讨,为学科发展提供了青年一代的思考。戏剧、影视、广播都是中国艺术的组成部分,汇集专家学者和师生研讨的论文集从一些层面显示了艺术教育的思考。为了更好地展示当下艺术教育状况,这里以2010年为截止期,对中国艺术教育的现状与发展做一个研究思考的展开供青年教师思考。

一、艺术教育依存的社会文化发展背景

2010年是中国艺术学科和艺术教育发展的关键阶段,无论是现实社会对于艺术教育的要求和认知,还是政府即将出台的国家中长期教育规划,都意味着艺术教育这一教育重要组成部分,面临着现实新难题和发展新机遇。在艺术教育本身,长期以来纠缠不清的综合性认识和专业性坚持关系,已经到了可以解脱的阶段。一方面因为艺术教育蓬勃发展所形成的更为宽大的背景足以进行多角度总结;另一方面艺术教育自身经验提供了结合交融的可能性。本文即站在当下背景中探究艺术发展以质量为目的的协调发展思路。

2010年有关大学教育的不少消息都引人思考。比如,近期关于上海财经大学浙江学院于6月将破产的风波引发关注。作为异地举办、民间资本注入举办的独立学院,因为办学思路差异和资金链断裂,导致上海财经大学试图截断与独立学院的关系,而入校学生反应强烈。尽管最终做了妥协性的解决,但大学兴办分校的扩展模式的问题却越来越凸显出来。相类似的艺术学科在一些地方也曾经有过校外办校的规模扩展现象,依存于巨大的求学人群需要扩招举办的思路,在当今环境中却可能陷入某种困局。另外一个当下难题,是一度轰轰烈烈开展的大学城运动,当今年出现的中国第一个大学城(廊坊)陷入生死困局时,人们不能回避反思:一些地方大学城的建设背后所依存的好大喜功的主观愿望对于实际教育的得失影响问题。

实际上,中国大学改革已经在不断探索中积累了许多经验和教训,而在2010年开始了新一轮发展机遇。中央专门研究的关于人才资源的会议精神和将要通过的国家中长期教育规划,以贯彻落实规划纲要,建设人力资源强国为主题的第四次全国教育工作会

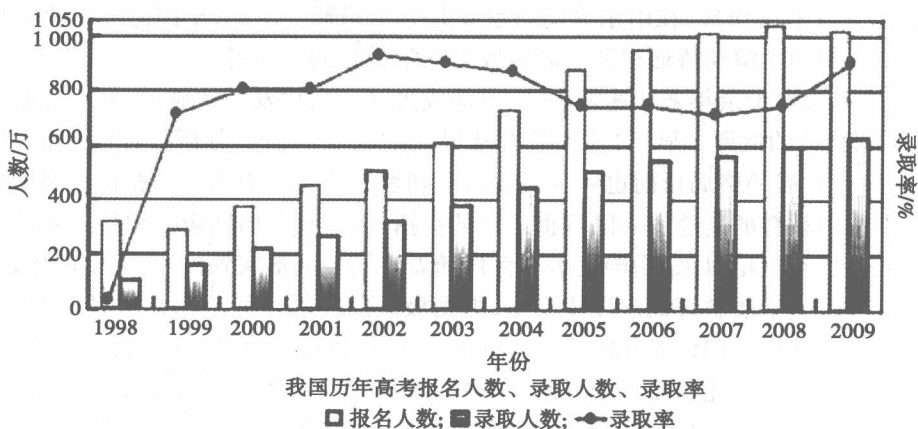
议,将是新世纪第一次召开的国家层面的教育大会,新的教育发展指南将开始谋划实施。而近期关于教育反腐败、揭露学者剽窃事件的消息屡屡出现,说明对于教育公正和教育质量要求的呼声日渐强盛。包括复旦大学校长在内的教育家对中国教育的批评,提出教育不是产业指标、不是就业率指南、不是培养眼前利益的狭隘者校园等等,对于中国教育的反思已经引起极大的社会反响,而其对于中国教育新的推动动机是依存于为高速发展的社会提供更为高素质的人才,教育理应承担重要的责任的认识,已经得到更多认同。

应当承认,在谈论中国艺术教育的发展现实面前,中国经济的高速增长和中国教育的发展背景,是不能忽视的重要因素。就现实社会而言,中国已经在经济、社会发展和文化建设上走到世界最前台。诸多数据显示中国发展的强劲优势对于教育的不可忽视影响:2010年中国GDP总量应当成为世界第二,而按照一些国外研究者的认识,到2030年世界预测经济总量排名为,中国第一,美国、日本、印度居其后。而目前在诸多方面中国已经实现世界第一:中国家电、医药、电子等10个制造行业的80种产品的产量位居世界第一,也包括汽车、钢铁、造船等等的总量第一。中国经济的发展大势对于教育的推动影响显而易见。而中国艺术教育也连续高速发展,其背后既是富裕起来的人们对于艺术教育的认知改变,重视艺术教育逐渐成为被接受的认识,也是艺术成为富裕社会的必然标志之一的显现。艺术是国家文化软实力建设中的重要对象,艺术创意显然是发展的重要指标。

二、艺术教育面临的发展局势

2010年是中国艺术教育的重要转折关口,许多关乎艺术教育发展的大举措将在年内定局确认,而艺术教育越来越连带着社会经济和文化发展的观念支配,以及艺术教育自身所应对的问题。归纳影响艺术教育的因素,以下几个全国艺术教育发展要况不容忽视:(1)全国高考人数——持续走低;(2)艺术学科门类建设走势——难测变局;(3)一级学科评审——如火如荼;(4)质量工程收尾评估——新政期待;(5)课程体系建设——新旧矛盾定夺;(6)专业学位发展兴旺——意识转变,等等。

中国教育必须关注自2008年以来显露的高考人数持续走低趋势。教育部最近发布的消息显示,2010年全国高考报名总人数是957万人,比去年减少约65万人。这是高考报名人数连续第二年出现较大幅度下降。今年全国招生计划总数是657万名,由于计划增加,报名人数减少,教育部预计今年全国高考平均录取率将会增加近7个百分点。此前教育部考试中心主任戴家干透露,从已公布报考人数的27个省(市)自治区来看,除四川、甘肃、西藏三省区的考生数量较2009年有所提升外,其余省份均呈下降趋势。今年北京高考考生人数再创6年新低,只有80241人,较去年减少了2万多人,降幅为20%。上海市教育考试院发布消息称,报名参加今年高考的总人数最终统计为6.6万人,是这十年来报考人数最少的一次。看看“中国教育在线”所绘制的自1998年以来的高考报名人数、录取人数与录取率的曲线:录取人数在持续增加,录取人数近几年在攀升,而报名人数自2008年开始进入的下降趋势。这意味着中国大学报名人数进入拐点,对于艺术教育的报名人数也会产生相应影响。



再以一些省份为例证:2009年山东省参加普通高考的人数为662 716人,比去年的742 642人减少79 926人。其中文科196 376人,理科376 741人,艺术文65 011人。2009年山东省2009年普通高校招生共录取考生521 505人,总录取率达到74.27%,比2008年的64.96%增加9.31%。湖北从2005~2008年,省中中学生和小学生均减少了60万人,各类学校数量减少了2 300所。有人议论:3~5年内一本院校不会有什么影响,但二本院校及以下各类学校会受到影响,十年内高校肯定会出现“生源问题”。2010年,北京高考报名人数下降了20%,而上海已经连续3年出现报名人数不足的情况,广东省高考人数2010也首次下滑,比去年减少2.5万人。难怪武汉大学有这样的议论:“随着出生人口基数的下降,特别是随着18岁到22岁适龄大学生青年数量的减少,某些高校,特别是某些民办学校和独立学院离破产可能不遥远了。”

对此现象,一些研究者认为高考报考人数下降,可能与中国高等教育质量不高、大学生就业困难而导致的“新读书无用论”抬头有关,但从近年留学热来看,更为重要的原因是整个社会正处于由温饱型向发展性阶段过渡,社会环境、大学教育机会增加和人们的观念从“有学上”转到“上好学”,都是更为明显的因素,出国和挑选重点高校与学科是越来越明显的现象。统计数据显示,2009年江苏自费留学人数跃至近2万人,而“留学一族”中,不少是工薪家庭的子女。无论如何判断,教育注重质量、高等教育多途径机会增加是推动因素。据加拿大联邦移民部官网公布,10年来赴加留学的中国学生不断增长,2009年赴加留学总量相比1999年提高了2.7倍。来自中国的海外学生人数,经过2004及2005年每年仅7 000人的低谷后,在2009年时人数已增至1.6万人,接近同年赴加留学海外学生总量的20%。有机构预测,2010年中国自费留学总量可能增长30%,达到创纪录的27万人,留学生总量也将接近30万人,继续保持留学生输出全球第一的地位。而据联合国教科文组织2006年的一项调查数据显示,全球留学生总人数中,中国留学生占了14%。

在上述背景下,艺术教育面临压力显而易见:因为艺术教育在很长时间是作为高考高分独木桥外一个独特的单独录取的低分学科,不少学生为了取得大学教育的机会,在剧烈竞争的环境下选择了艺术高考,艺术报考人数位居各专业报考前列,通常年份都占据全国

高考报名 5% 左右的份额,在山东等地则超过 10% 的份额。由此,全国艺术专业上马速度惊人,似乎不竭的生源期待通过艺术高考成为大学教育的受益者。

中国艺术教育十余年来加速发展,一方面成为社会文化发展的显示,另一方面也招致不少过度“发烧”的批评。显然,艺术教育从显在的兴旺局面到分析批评渐多值得注意,而艺术教育大发展的格局目前也到了需要认真判别的关口。中国艺术教育的超速状况由来已久,但中国教育的高速发展随着世纪初的扩招,而达到超出期望也超越实际接受的程度。相伴随之,新世纪以来,中国艺术教育伴随着市场经济落实到位、文化多样化走向、改革开放走向深入、素质教育概念逐步实施,得到极大的发展空间。而在教育范畴,课改实施、考试制度不断探索(16 省市高考自主命题、一些高校自主招生改革)、合并高校带来大投资普遍化、教育产业化一度兴盛异常、扩招形成不可阻挡潮流等等重要氛围后,中国艺术教育形成前所未有的热潮状态。根据不完全统计,2007 年艺术专业状况是:全国艺术类大学生达到 1 125 918 人,其中艺术本科生 72 万人,专科生 40 多万人。相比较之,2007 年中国高等教育在学总规模超过 2 700 万人,已经世界第一,而艺术教育的数量也应该是全球第一。于是,中国就有了越来越高涨的艺术招生扩大发展的局面。艺术专业数量已经确立了艺术成为规模位居前列的学科大专业,不仅是在学大户,而且是每年报名招生的大户。比如艺术专业产出大户山东 2007 年报名参加艺术类考试总人数就达 16.9 万。艺术中的设计专业超常态发展,一些设计院校的每年招生报名人数动辄都在上万人,而招生人数只是其若干 1% 左右。许多艺术表演专业的招生人数微小而报名数却庞大无比。于是艺术招生成为每年春季中国招生最为红火的独特景观。

我们一方面欣喜于艺术教育的兴旺局面,但也难免为艺术教育泛化为无门槛的大跃进现象而心生忧虑。自然无意诋毁艺术教育兴旺的热情,因为其中固然会有未必合理的因素但也自有合情的需要。但其间和国家艺术教育的发展需要、社会可以容纳度之间、艺术人才培养质量等之间形成了一定的差异却需要辨析。

关键是 2010 年艺术教育和艺术学科调整遇到了极为重要的阶段:艺术门类设立机遇。历经十余年争取的中国艺术学科,从依附于文学门类开始,一直成为学科认知的头等繁难问题,但学习音乐技能或绘画的学生毕业后拿到的学位证书上标明是文学学士、文学硕士等等标示,都感觉有些怪异。于是,越发强烈的设立艺术门类建议,在 2010 年底将要裁定能否成立。在紧锣密鼓的论证中,“艺术学门类”设置的基本构架已经明晰,国务院艺术学科评议组在不断征询全国艺术专家意见的基础上,先后提出了多套方案,在与主管部门协商中,艺术门类的论证材料已经形成。而这期间学科组几次商议调整方案,参与多层次专家在京和在外地高校的专家会,形成了基本认可的方案草稿。关键支撑是门类属下的一级学科设置,现在看来,兼顾学科内涵的五个一级学科构架得到最大多数的赞同意见:(1)基础艺术学;(2)音乐与舞蹈学;(3)美术与设计艺术学;(4)戏剧与戏曲艺术学;(5)广播与影视艺术学等。但问题一直存在,即第一次成立的艺术门类是不是需要确立超过 3 个的一级学科?在原有的文学门类中也就 4 个一级学科:中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、艺术学。于是,如果能够按照 5 个一级学科设立艺术门类最为符合学科发展,但如果兼顾历史传统,也可以再进行适当组合,比如合并 4 与 5 成为“戏剧影视广

播艺术学”等等。只要有利于艺术门类设立,求大同存小异应该是明智之举。上述方案上交国务院学位办学科调整机构审定,最终能否获得批准,还需要至少三个重要关口,其一是7~8月份国家主管机构认可;其二,提交9月份的国务院艺术学科评议组审议通过;其三,在年内上交国务院学位委员会审批。一旦艺术门类得以设立,可以预见2010年艺术学科的学科调整等相关工作都将繁忙起来。

其实,2010年对于中国教育而言,已经有几件重要的学科调整工作在同步进行,其中关于自行审核单位拟增列的一级学科博士点和一级学科硕士点工作最为重要,按照文件要求,本次申报授权点按照分配的名额进行申报,但设定了具备相应基本条件要求。改变以往学科点申报模式,使得包括艺术学科一级博士点和一级硕士点的规模化增加可以预期。对于以往艺术学科点受到限制的局限应当是有了改观的可能,但学科质量的把握问题的确也随之而生。在促进发展和修正盲目之间,最好的思路是注重质量和不断进行学科质量评估,优胜劣汰应当成为常态。鼓励发展但避免粗制滥造应该成为艺术学科发展的核心命题。于是,需要提到第一轮国家教育质量工程今年收尾评估的相关走向。年底,新的国家学科课程规范将确立,在本科专业目录和研究生学科专业目录之间大相径庭的局面有可能得到趋近的调整。在以往学术学科的设定中,艺术学一级学科包括了8大二级学科,即(1)艺术学;(2)音乐学;(3)美术学;(4)设计艺术学;(5)戏剧戏曲学;(6)电影学;(7)广播电视艺术学;(8)舞蹈学。但在本科学科门类中,艺术类却包含了下表所示的20个类别。

本科艺术类专业目录

文学	艺术类	音乐学	050401
		作曲与作曲技术理论	050402
		音乐表演	050403
		绘画	050404
		雕塑	050405
		美术学	050406
		艺术设计学	050407
		艺术设计	050408
		舞蹈学	050409
		舞蹈编导	050410
		戏剧学	050411
		表演	050412
		导演	050413
		戏剧影视文学	050414
		戏剧影视美术设计	050415
		摄影	050416
		录音艺术	050417
		动画	050418
		播音与主持艺术	050419
		广播电视编导	050420

显然,无论艺术门类设置成功如何,在新的学科目录调整中,采用统一趋近的合二为一的学科目录将是必然趋势,而调整一旦进行,则此前由艺术专业委员会所审定的本科规范将面临出生即死亡的尴尬处境。而新的学科课程调整又将重新开始。

加快质量建设是艺术教育的题中应有之义,在2010年收尾的质量工程建设中,艺术学科长足进步显而易见。如国家教学名师、学生创新实验课题以及各级实验中心与创新人才培养基地等。精品课程是标志着学科教学的基础水平。在上一轮收尾的国家暨各级精品课程评审中,艺术学科的收获颇为丰厚,本次艺术学国家精品课程包括:

- | | |
|---------------|-----------|
| * 1 传统染织艺术 | 清华大学田青 |
| * 2 基础设计 | 浙江理工大学李加林 |
| * 3 素描 | 中央美术学院谢东明 |
| * 4 作品分析 | 中央音乐学院徐昌俊 |
| * 5 色彩 | 中央美术学院高天雄 |
| * 6 中国美术史 | 南京艺术学院周积寅 |
| * 7 化妆设计创作与体现 | 上海戏剧学院徐家华 |
| * 8 纤维与软材料造型 | 中国美术学院施慧 |
| * 9 管弦乐配器法 | 上海音乐学院杨立青 |
| * 10 中国电影艺术史 | 北京师范大学周星 |
| * 11 音乐表演美学 | 中央音乐学院张前 |
| * 12 世界民族音乐 | 中央音乐学院俞人豪 |
| * 13 中国戏剧史 | 南京大学马俊山 |
| * 14 戏曲主修剧目 | 中国戏曲学院周龙 |
| * 15 动画概论 | 中国传媒大学路盛章 |
| * 16 中国汉唐古典舞 | 北京舞蹈学院史博 |
| * 17 水彩画创作 | 湖北美术学院刘寿祥 |

上述国家精品课程中,综合大学占了4项,专业性艺术院校占了绝大部分,可见艺术专业的专业培养依然功底深厚,在质量把持上具有举足轻重的地位。而在专业学科上,音乐、美术、设计均各获得4项,显然是艺术的大学科,相比而言,戏剧、戏曲、电影、电视动画、舞蹈都只有1项,也和和艺术学科中的发展规模相当。而横向比较,艺术类在2010年国家精品课程艺术类获得了17项课程,而同一门类的中国语言文学仅获得8项,新闻传播4项,外国语言文学16项,又显示了艺术学科蓬勃发展的学科特色。

2010年专业学位建设进入高速发展的轨道,2005年前全国只有14种专业学位;艺术专业学位在2006年开始试点招生;2010年前全国也只有19种专业学位,但2010年一下子增加到38种专业学位,其速度匪夷所思,显示了国家对于专业应用性人才培养的高度重视。目前,中国具有研究生专业学位授予权培养单位476个,累计招收专业学位研究生85万人,专业学位成为人才队伍培养的重要方向。艺术专业硕士学位发展一直呈现良好态势,考试报名人数从2006年的5984人,2007年6727人,2008年6944人,跃升到2009年8262人,凸显了稳定增长态势。2010年又开始开展高校研究生专业学位教育综

合改革试点:以科学认识、防止学术化趋向、推进专业学位深化等目标的试点申报,将在中央院校和地方高校各设立 30 所作为试点单位,实行经费支持、名额增加、推免增加、其他政策支持等措施,艺术学科积极响应,以中央音乐学院等为代表的试点单位将为艺术专业学位培养提供新的建设经验。

三、艺术教育单向发展问题与综合走向剖解

艺术教育是时代发展的需要,其蓬勃之态有呼应时代需要的合理性。但显然,我们确实越来越多听到批评的意见,对于艺术教育超速发展如何评价是学术界议论纷纷的问题。批评者一般持有艺术教育是精英的教育,扩大化的艺术高等教育已经失去了艺术教育的价值,无原则门槛的招收参差不齐的大量艺术专业学生,损害了艺术高雅的名声等等意见。由此得出,所谓良莠不齐的艺术教育质量严重滑坡等等结论。我们也意识到艺术教育的泛滥化具有泡沫的色彩,但首先还是需要肯定高等艺术教育兴旺的积极意义。艺术教育兴旺是时代潮流的呼应体现,追求人文精神情感内质是艺术的本质,对于人的成熟社会而言,艺术越兴旺,越能证明人的社会经济基础越牢靠,也证明社会素养越高。艺术的追求是建立在社会开明经济稳固的基础上,就理论而言,追求艺术就是追求文化享受,这对于走向小康社会路途中的文化建设绝对是利好的信息。对于人的素养培养而言,艺术趣味是其中重要组成部分,艺术事业兴旺建立在能够欣赏艺术的有趣味的人群数量增大的基础上,现代社会人们认知艺术,报考艺术肯定不是坏事,因为这说明艺术得到高度重视,是人民兴趣高涨的预示。社会对于艺术“价值”的高扬,使艺术无形成为人们认知提高的必要组成部分。对社会文明建设和人的素养提高具有积极意义。何况,艺术教育不仅仅是学校艺术人才培养的问题,而是关乎社会人才艺术素养、人的精神滋养、素质培育、审美素质养成、智力养护等问题。

但要承认,艺术教育发展的确遭遇到功利趋向侵袭影响,艺术教育本质偏斜的趋向。理论上的论证不能代替实施上的问题,在当下艺术教育兴旺的后面,确实存在虚火和泡沫的危险。功利性侵袭是兴旺表现的另一面问题:一些艺术学科缺乏论证与学生茫然选择的功利性双重显现了艺术教育面对的紧迫难题;不少学校师资匆忙上马与教学就急的危险,抵消了艺术教育是高端文化素养教育的名声;不同学校开设艺术教育却忽略艺术教育是个性化创造的特性,造就了艺术教育无需素养和无需条件的误解;多样泛滥的艺术教育在一些学校某种程度上混淆学科特色,依靠大轰隆教学与淡漠技术水准的失态状况,严重降低了艺术教育的质量。

归结起来,非功利特性的艺术在当下遭遇到功利性艺术教育的问题。艺术教育当然应该适应社会需要,但社会是否需要如此庞大的艺术教育队伍是需要思考的问题。我们不能无视不时有人批评的下述现象:东北某个艺术高校动漫专业每年招收 1 000 人的数字是实际需要吗?山西一个地区性师范学院一年招收 400 多声乐学生显然可笑。而西南某个高校招收播音主持一届就几百人,如何分配到位?这里的核心问题就是趋利而失去科学发展的意识。在艺术教育大发展的喜人景象中,全局性的发展格局和具体性的学科规范都遇到需要调试的问题。中国艺术教育到了必要的统筹发展协调、学科必要门槛把

握、学科设置适应时代需要的协调、教学队伍资质条件审核评价、提高教学质量的阶段。对数量膨胀已经达到高点,而艺术教育有些面貌失态、发展失度、艺术性质失准的情况,需要按照科学发展观的精神加以重新审视。在保持艺术的高贵和艺术普适性接受的协调上,有许多工作需要理论引导、实践试验论证、技术协调,以逐步建立有特色的中国艺术教育发展之路。

瑕不掩瑜,中国艺术教育发展的总体积极性景观不能漠视,中国艺术教育的新发展应可期待:有国家经济发展坚实背景,有业界注重质量的发展意识,有学科评估抓取质量的趋向,有学科门类发展的推动和自我约束,中国艺术教育在进入21世纪的10年代应该有更为兴旺的发展前景。尤其需要用科学发展观统领艺术教育的发展之路。其中,处理不断发展与内在质量、专业性与综合性关系是重要的命题。

艺术教育综合性与个性化问题一直是萦绕在学科发展中的矛盾问题,但时至今日,从现实发展和国家政策双向显示:综合性与个性特色成为必然要关注的问题。艺术综合性趋势日渐明显,艺术个性特色不能放弃,是协调发展的基本路径。在当下教育发展态势中综合大学的艺术综合性优势开始显示,专业院校的打破单一的综合性走向也几成规律。由此,专业性个性特长越来越值得珍重,没有个性的综合日被诟病。近几年来,综合性大学艺术学科和专业在中国艺术教育中的地位、数量、影响力都大幅度提高,姑且把专业艺术学院之外的多科性大学包括师范大学都当成综合大学来看,在前年公布的国家第二次学科评估中,艺术学科排名前25名的27所高校中,综合大学占有21所,具有绝对优势。2009国家评估艺术学科排名:

* 1~5名 清华大学,中国传媒大学,东南大学,北京师范大学,南京大学,南京艺术学院。

* 6~10名 北京电影学院,上海音乐学院,北京大学,苏州大学,厦门大学,武汉理工大学。

* 11~21名 东北师范大学,湖北美术学院,中国人民大学,天津音乐学院,天津美术学院,内蒙古师范大学,浙江大学,武汉大学,四川大学,云南艺术学院,新疆师范大学。

* 22~25名 华东师范大学,河南大学,华中师范大学,重庆大学。

显然,综合性走向是全国艺术类教育普范性的趋势。我们经历了单科性艺术技能教育、多科性艺术技能教育到综合性艺术素养教育阶段,几乎大多数综合大学包含多科类、师范类大学,都设有艺术学科是一个显见的事实,这和艺术类考生占据国家高考报名大户学科的趋势相一致。而对于艺术学科的走向而言变化微妙:若干年前艺术专业普范性求取一样目标的“专业化”,专业艺术院校坚持单一的专业色彩,综合性大学的专业艺术则模仿专业院校的专业化,但却导致艺术专业院校瞧不起综合大学,认为其不够专业,综合大学也对于专业性的自信力不足。造就的结果是双方都不满意。原因在于判断指标的单一化,即都以表演技巧的专门性为专业与否的标准。于是又带来专业院校人才培养往往缺乏综合素养,综合大学人才培养又缺乏专业认同。显然,长期以来,在专业和综合问题上,艺术技能专业化标准几成定律,却忽略了艺术教育的多样性和世界艺术教育的丰富性。而问题在于:日渐显示出的对于中国现实处境的漠视,对于艺术教育不仅是精英艺术

专业教育更是人文素养教育的要义,艺术教育只有多元性才能凸显培养艺术家、艺术文化工作者、艺术教育普及者和艺术人文气质的认识不足。走到现在,中国的艺术教育在大学层面已经具有普范性设立和难以再用单一标准来衡量的时候。尽管我们承认扩张化的综合大学艺术专业良莠不齐,但企图漠视其存在、忽略其人才培养的多样化事实已经不是最好的选择。其实,正视而研究综合性艺术教育的现状和学科发展、专业设置规律和人才培养目标的工作与研究专业特色确立同样重要。

艺术教育是文化素养的教育,应当促发人们对于精神文化认知有更为深切的理解,然而我们的文明的建设任重道远。在世博会上,日本馆一再广播不要打手机、大声说话,显然无视的现象依然如故;在美国馆,一再提醒游览者不要乱扔、要把垃圾带走,而坏习惯还是难以杜绝;在4D影院,一再提醒眼镜除了此处没有任何用场,但眼镜却一直在丢失。社会文化素养和经济发展之间的差别加剧不是理所应当的,艺术文化培育首先是对于缺失的弥补、精神的填充,进而给予情感素养的培育。所以,无论是综合大学的教育还是专业艺术技能技巧教育,都需要重新思考办学理念,也包括协调专业性和综合性的关系。近十年的经济发展和艺术专业扩展,带来难以逆转的专业性和综合性两相对峙局面的改变:我们看到了几乎所有专业艺术院校设置了超越单一艺术专长的其他艺术系科(中央美院、清华美院、中央音乐学院、中国美院、综合性艺术专业学院等),这和许多综合大学争先恐后开设多样性的艺术学科相互映衬成为发展的景观;而综合大学艺术学科的先天的多学科背景和进入人员的多学科非专业性状况,使得和单一专业性传统思路不可思议的多样性艺术教育模式越来越难以漠视;而艺术院校在国家综合素养大趋势的多种衡量要求下,逐渐接受了综合性教育的观念,如在文化课程的增加、评价要求超越单一技巧要求、艺术专业模式化的松动(通俗唱法、艺术教育系科或师范系科、媒体艺术增加)等方面改变了僵化立场。综合的意味启示不同类型的高校都要进入取长补短的阶段,差异化分类和多元性模式的教育态势不能忽视。而重新思考“专业性”和综合性也是必要的举措。观念认知是当下最为差异的问题所在。

观念变化决定发展方向。没有天下唯一的模式,却有多样兼容互补的招数,多样艺术教育的合理性不容忽视。而观念变化不仅在于对专业艺术院校教育性质的认知,还包括修正综合艺术教育一味攀附“专业性艺术”的旧习,以及综合性与个性特色相互辅佐的认识。在这里,“综合”和“专业”的认知不只是一般理解的含义。比如,综合对于综合学校而言未必就能实现,未必综合性高校就有综合的实质,一些高校艺术不同学科之间隔膜度大难以相互参照,互相影响作用不强,综合只有表面的单个学科的名称意义;还有,综合性高校的艺术学科一味追逐专业院校而放弃依托综合大学的学科熏染,丢弃综合之质的综合性值得怀疑。所以,认识“综合”之中包含了艺术多类型的专业的综合和“专业”包括了技巧、理论、文化专业性交融的专业。同时,专业院校的专业,早已经不是单一技巧的专业,也需要面对汹汹而来的大批其他类型高校的竞争,在技巧专业之上的丰富学理理论和增厚文化素养。其实,天下互补相互参照才能显示自身的存在价值——无论是专业的高人一筹还是素养的高标一格。

总之,2010年是中国艺术教育发展的重要转折点,中国艺术教育面临新背景:专业大

开放、一级学科大“普及”、艺术门类大起伏、精英教育大提速等等现实。艺术大普及现实带来艺术标准的变化,精英艺术院校的权威性固然不变,而在大众眼里以往“一般”艺术院校专业已远非昔比;综合院校艺术条件与名声大大提高,情势发生了一些变化。这和社会对于艺术经典的认知淡漠和非经典的质量提升,与社会对于艺术高雅的疲惫替代有关。而审美超越技巧的含义认知提升了艺术教育的精神含义。艺术普及性、大众化的实质是普泛性对于艺术认知的提高,与艺术审美的某种低落交杂在一起。艺术大众化的接受趋向改变了精英艺术的传统观念,这是一种现实。艺术教育的宽窄标准随之变化,严格的艺术教育必然遭遇变革。但综合性和专业性精英化关系改变互为表里、互为转化也是可喜的现象。综合性是趋势才有影响,专业性是本性才有特点,专业性是综合素养的凝聚,综合性是专业性的深化,促使我们思考艺术教育的诸多发展问题。符合当下现实的专业与综合需要探索,但综合性艺术教育在专业设置、课程体制、培养模式等方面都需要进入更为合理的专业意识与综合培养协调的阶梯。中国艺术教育的发展大势可以更好地期待。

(周星,北京师范大学艺术与传媒学院教授,国务院艺术学科评议组成员,教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会副主任委员兼戏剧、影视、广播类专业教学指导分委员会主任委员)