

中国艺术教育的问题与出路

周 星

中国艺术教育发展态势令人鼓舞,但也存在着不容忽视的突出问题。

四大突出问题

艺术教育社会热度增加而观念变化难以跟进。在全国,每年一度的艺术专业招生都是难以抵挡的热潮,除了专业艺术院校保持极高比例的淘汰率外,近年相当多的一般高校都争相招收艺术类考生,大量省级师范院校一个艺术专业一届甚至就招收几百名考生。蜂拥而至的考生使“艺术教育”呈现出前所未有的数量膨胀景象。与社会对艺术教育热情持续高涨形成反差的是艺术观念滞后的问题:就是仍然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教育,以及作为产业规模发展的创收对象,专业艺术院校培养高精尖人才,其他综合大学、师范大学也一概模仿专业艺术院校人才培养,不顾社会需要和自身条件,没有性质和层面的分工,造成单一化趋向。

艺术教育队伍数量和质量不符合需要。随着艺术教育发展,明显出现教师队伍难以适应需要的问题。首先是和一般高校教师学历学位层次大幅度提高相比(博士、博士后),艺术师资原本就低的学历学位显然差距更大。其次,艺术教育师资对技巧师徒相授的重视和对现代艺术教育理念、规律的陌生更加形成对比。再次是大量扩充专业和扩大招生,使艺术师资数量质量问题更突出。由于艺术教育传统是一对一技巧教学,因此专业院校师资队伍缺乏和一般院校新增专业缺乏合格师资的问题日渐明显。总之,艺术师资遇到的根本性问题

是如何兼顾艺术专业水平和学位培养要求。

教学手段难以跟上整个教育的前进步伐。在近年高校教育现代化水平大幅度提高的同时,艺术教育手段单一、方法落后的弊端也显露出来。艺术教育的传统手把手教学限制了多媒体手段的运用,借助网络手段查找资料和多样教学的实验也受到影响。

经费投入与支持不足。艺术教育是设备条件和成本都很大的教育,包括重型乐器成本、一对一教学成本、排练场地和训练需要等等,都决定了不断需要必要经费投入。但目前艺术教育收费受到一定限制,基本投入难以按照艺术教育现有规律给予,自然造成不是违规扩大收费就是粗糙办学的问题。

转变思路 夯实基础

如何改进中国艺术教育,需要思考,但以下方面应当注意:

观念改变。中国艺术教育的观念变化经历了几个阶段的渐进发展。上世纪90年代以前的艺术教育几乎等同于艺术技巧教育,艺术教育以培养专业艺术人才为唯一标准,课程体系基本沿袭苏式表演体系的路子。近10年尤其是上世纪的最后几年,被时代发展促发而逐渐醒悟的艺术教育开始观念和体系的变革,其主要标志是倡导素质教育。素质教育的重要价值是认可人的全面成长的意义不亚于知识技能教育价值,这当然大大拓展了僵化的思维模式。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、认可培养艺术家

需要综合功底的认识扩大等,都从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。但从根本上看,艺术教育观念的更广泛化还需要等待两个条件:精神文化意义上的艺术观念伴随物质生活更大丰富后水到渠成的确立;把艺术真正作为对人的全面成长的意义存在的必要条件。于是,将来理想的教育是广泛存在的素质教育提高,艺术专业和非艺术专业相对模糊。这时,艺术教育普及化,也是文化价值和艺术价值的技巧性手段显现。简言之,区别不同类型艺术教育的方法,改变简单口耳相传的艺术教育模式,就要求对艺术教育观念进行根本转变。

开拓艺术教育的思路。专业艺术院校培养艺术技巧和表演人才,需要增强专业技能外,也要适应现代社会艺术精英人才必须具备的较好文化素质的要求,提升艺术文化培养要求。师

范院校艺术教育要摆脱和专业艺术院校比肩靠拢的趋向。需要适应艺术师资培养既要专业更要全面艺术素养的要求。综合大学艺术专业要把更为宽泛的艺术教育作为培养目标才有可能实现艺术教育的真正价值,也才有可能体现出普及基础上的艺术精英教育的水准。

师资培养加快步伐。艺术教育师资队伍数量特别是质量必须尽快提高,包括提高学术文化水平、学历学位构成、不同需要师资的数量等。艺术师资最大的问题是文化修养和专业技能不能同步,许多艺术师资有较好的专业技能却难以达到一般高校教师的文化涵养,所以一方面他们依旧靠师徒传授方式培养出来的学生也往往文化素养较低,大奖赛上最为明显显露这一问题;而另一方面他们自己在艺术学术研究上也缺少能力,科研和学术写作能力不足。近两年国家已经采取了多种方法

全国文化艺术资源标准化技术委员会成立大会暨第一届委员会全体会议1月7日至8日在京召开。来自标准化研究、数字技术、音乐、戏曲、美术、建筑、地理信息、民俗、文化艺术资源管理等领域的专家学者,就如何完善标准化技术委员会的建设、如何推进全国文化艺术资源标准化建设的进程等问题展开了讨论。

标准化工作迫在眉睫

我国文化艺术资源十分丰富,新中国成立以来,文化系统各级部门及有关科研机构通过组织实施文化艺术资源的普查、整理、抢救和保存了一大批文化艺术基础资料,包括录音、录像、图片、图形、实物、文案等等,内容涵盖音乐、戏曲、民间工艺美术、舞蹈、曲艺、故事、歌谣、谚语、民俗节庆活动等。此外,各级文化部门还收集了一大批新中国成立以来的各级各类文化艺术表演团体的演出活动,及文艺创作、艺术研究、艺术教育、文化交流、个人艺术及文化艺术机构等档案资料。这些资料作为“文化基因”的载体,对于传承和保护非物质文化遗产,推动民族文化的创新发展具有极为重要的意义。

然而,由于缺乏必要的国家标准,我国文化艺术资源保护存在诸多问题。比如,因为年代久远,目前,我们的一些珍贵录音消磁、录像粘连,文本、图片毁损严重。由于没有统一的技术要求和技术规范,各地各单位在对文化艺术档案资料进行数字化处理和保管时,各自为政,一些单位因陋就简进行数字化永久保存工作,反而造成有些资料在数字化过程中被毁损;反映文化艺术资源的录音、录像资料保存格式各不相同,无法实现资源的有效共享。

随着文化艺术资源在国家文化建设和国际软实力竞争中的作用日益凸显,标准制定在我国文化艺术资源的调查、发掘、研究、保护、展示、利用及数字化领域的需求日益突出。为了更好地推进

全国文化艺术资源标准化建设的进程,以科学技术推动文化创新,根据国家标准化委员会的批复,文化部教育科技司筹建了全国文化艺术资源标准化技术委员会。鉴于此前在文化艺术资源保护领域所取得的突出成绩,文化部民族民间文艺发展中心被确定为全国文化艺术资源标准化技术委员会的秘书处承担单位。

标准化目标任重道远

文化艺术资源涉及文化艺术各个门类,包括艺术本体、艺术人才、艺术设施、艺术机构、艺术材料、艺术传播等等,情况相当复杂。仅以文化艺术资源分类及术语的几个关键词为例,如“戏曲”是中国传统艺术中最容易产生分歧的分类和术语之一。由于历史、约定俗成、行政体制等原因,在不同的学术语境中,“戏曲”的内涵差别很大,除了大家所熟知的昆曲、京剧以及其他地方戏以外,有的时候包括传统的皮影、木偶,有的时候又将其排除在外。这些复杂因素的存在,决定了文化艺术资源的标准化建设必然面临着诸多困难。

面对这些困难,文化艺术资源标准化工作者必须迎难而上,否则必然会影响文化艺术资源的传播力和影响力。为此,全国文化艺术资源标准化技术委员会成立以后,一方面要针对文化艺术资源标准化的特点,建立标准化的工作机制和工作规范,同时,要把相关基础理论研究作为重中之重,加强文化艺术资源标准体系建设与文化艺术发展对战略性研究、文化艺术资源分类及术语标准化研究、文化艺术资源保护安全监测评估标准研究、文化艺术资源等级评定标准研究等基础研究工作,并以其为先导,建立并完善国家标准体系。此外,还要开展并推进文化艺术资源国家标准的制定和颁布,开展标准化建设的宣传贯彻和标准的培训推广,建立国内及国际交流、合作机制。要通过这些努力,为文化艺术资源标准化工作奠定良好的基础,为我国文化事业的建设、繁荣与发展做出应有的贡献。

1月11日,共青团江苏省委等单位在南京举办“希望2009”江苏希望工程大型迎新祝福公益活动。活动向全省经济薄弱村的在校学生和城镇贫困家庭青少年征集2009年新年愿望,并携手社会各界爱心人士,通过送温暖社会公益活动,实现孩子们的梦想。图为来自南京市少年宫少儿艺术团的小朋友在活动现场表演节目。新华社记者 杨磊 摄

特写

他们在台北“跨年”演出

——北京戏曲艺术职业学院少儿京剧团赴台交流演出纪行

本报记者 汪建根

受以辜严倬云女士为主任委员的台湾妇女联合会邀请,北京戏曲艺术职业学院少儿京剧团一行48人在院长杨洪义的率领之下,赴宝岛台湾跨年演出。2008年12月30日、12月31日和2009年1月1日,少儿京剧团在台北新舞台剧场连演四场,场场受到好评。

每年的跨年演出在台湾极受重视,非重量级剧团不能担纲。由在校师生组成的北京京剧艺术团赴台开展教学交流,专业涉及京剧、音乐、杂技等等。1998年,包括“四小须生”在内的北京戏曲艺术职业学院师生受台湾辜公亮文教基金会之邀,首次来到台湾演出,广受好评的背后,学院师生们又付出了怎样艰辛的努力?

辜严倬云的邀访念头

北京戏曲艺术职业学院少儿京剧团的台北之行,还得从2007年台湾妇女联合会对北京的访问说起。

2007年5月,受时任中华全国妇女联合会主席顾秀莲的邀请,台湾妇女联合会代表团一行众人访问北京。代表团中,名流云集,其中,既有台湾妇女联合会主任委员辜严倬云女士,也有时任中国国民党副主席吴伯雄先生的夫人等等。

这个台湾妇女联合会,向来以弘扬中华文化为己任,不仅成立了“光扬国剧”委员会,而且多次举办义演活动,维护和推广京剧艺术。辜严倬云女士等妇联会人士,不仅是京剧艺术的倡导者,而且也是这一方面的行家能手。

在京访问期间,代表团参观访问了北京戏曲艺术职业学院。在这所著名京剧表演艺术家郝寿臣、马连良、孙毓敏等先后担任校长,培养出张学津、李崇善等众多艺术名家的戏曲教育重镇,她们看到了一招一式、中规中矩的精彩表演。孩

子们热情而投入的表现让代表团成员感动不已。辜严倬云女士由此想起了邀请该校少儿京剧艺术团赴台演出的念头。

事实上,北京戏曲艺术职业学院与宝岛台湾也一直有着很深的缘分。早在1994年,学校便与台湾戏曲学院开始了广泛的交流。在此后的四年中,北京戏曲艺术职业学院先后派出四批共100多位教师赴台开展教学交流,专业涉及京剧、音乐、杂技等等。1998年,包括“四小须生”在内的北京戏曲艺术职业学院师生受台湾辜公亮文教基金会之邀,首次来到台湾演出,广受好评的背后,学院师生们又付出了怎样艰辛的努力?

十年之后,这样的期盼终于成为了现实。在接到台湾妇女联合会的邀请之后,北京戏曲艺术职业学院马上投入了紧张的赴台准备之中。

师生同台,上的都是“角儿”

为了筹备好这次赴台演出,北京戏曲艺术职业学院高度重视,先后报送的方案,达到了13个之多。应该说,对于在校学生的表现,学校的领导、老师心里有底。重视实践,以演促学本来就是学校的传统,进入北京戏曲艺术职业学院学戏的孩子们不仅受到了严格而规范的训练,基本功扎实,而且平日里他们还有着很多的舞台实践机会。不过,这次赴台演出毕竟不同以往,一方面跨年演出在台湾有着不同寻常的意义,大家都很重视;另一方面,这也是两岸大三通

加以改变,其一是自2003年开始在全国选定北京大学、清华大学、北京师范大学、首都师范大学、中央音乐学院、中央美术学院6所高校面向全国招收高校公共艺术专业硕士;其二是经国务院学位委员会批准,32所高校自2005年开始招收艺术专业硕士学位(FMA)研究生。小范围艺术师资培养会有一定的改观。

艺术教育投入思路的思考。艺术教育是高成本教育,需要给予更大的投资。包括考虑收费标准适当放宽和加大投入。但这个投入是需要采取学科支持建设的方式。比如,在全国有良好艺术教育基础的重要高校和最好的艺术专业院校建立艺术研究基地。承担艺术门类和艺术教育重点研究课题,推动艺术学科前进。艺术研究基地的好处是集纳人才,承担重大课题,推动艺术教学改革。根据近年艺术学科点学术质量和专业特点,建议在专业艺术高校建立研究基地,每个基地投入在每年40万元左右,实行招标和必要条件限制选拔结合方式来建设。

首届山东省文化创新奖揭晓

本报讯 为及时总结、推广文化创新成果,增强文化发展活力,山东省文化厅于2008年9月至12月开展了首届山东省文化创新奖评选活动。评选活动获奖名单日前揭晓。“山东省文化信息资源共享工程管理服务云平台运行模式创新”、“山东省网吧监控平台运行模式创新”等八个项目获得首届山东省文化创新奖。

浙江为欠发达地区配送流动图书车

本报讯 浙江省48个欠发达、相对欠发达地区市、县(市、区)的代表近日齐聚杭州,接收省政府配送的流动图书车,并参加为期两天的操作培训。

为切实解决农民看书难的问题,浙江省政府连续几年将“送书下乡”活动列为为民办实事内容。“送书下乡”活动的目标是每年在省统筹指导下,市、县(市、区)文化行政主管部门充分利用图书流动车送书下乡的形式,通过送书上门、定期更换的方式,满足农民群众看书的文化需求。在县级图书馆设立图书配送中心,县级图书馆在乡镇文化站设立图书配送分中心,通过分中心向村流通点配送图书,实现城乡图书信息资源的流通和共享。

为了确保送书下乡活动的顺利开展,浙江省政府决定给部分

市、县(市、区)配送多功能流动图书车,用于当地图书馆开展送书下乡活动。此次赠送的48辆流动图书车由该省专业文化单位浙江舞台设计研究院有限公司专门研发而成。此批流动图书车采用金杯海狮面包车改装,车内采用标准周转书箱(特制拉杆箱),可装运图书1200至2000册;随车配备数字硬盘及笔记本电脑及无线网卡,连上网络,即可进行无线(或光纤、电话线上网)数字信息浏览、查阅。流动图书车随车配备宣传展板,可即时形成一个科普、安全、时政宣传展览。另外,随车配备投影仪、扩音系统,可实时播放、观看政治理论、法律、政策、文化、科技、卫生等各类光碟或网络多媒体节目,或在乡村进行科普、安全讲座。

(张钢)

演艺设备展会逆势扩张

本报讯 每年一届的中国国际专业音响·灯光·乐器及技术展览会是亚洲地区该领域规模最大的专业展会,也是中国演艺设备行业发展的风向标。日前,从展会主办方中国演艺设备技术协会获悉,将于5月28日至31日在北京中国国际展览中心和全国农业展览馆举办的第十八届展会,参展商有望突破1200家,展览规模达到8.5万平方米以上,将再度创造该项展览创办以来的历史之最。

在全国金融危机的影响日益显现的形势下,中国国际专业音响·灯光·乐器及技术展览会何以逆势扩张?对此,中国演艺设备技术协会理事长张永嘉表示,全国金融危机确实给国内演艺设备行业带来了巨大的压力,该协会所做的多项调查显示,尤其是对于以出口为主的外向型

演艺设备企业以及中小型企业来说,金融危机的影响很大,但是危机同时孕育着机遇。金融危机对于整个演艺设备行业来说,是一次重新洗牌的机会,一些企业可能消失,也有一些企业会进一步做强;对于企业来说,金融危机是企业练好内功,培训员工的好时机;对于市场来说,贴牌产品会受到影响,而很多国外企业会将目光投向中国市场,会更加看好、更加重视中国市场。

据悉,本届展会除了增设视频集成安装特色展区和“2008年度行业优质产品”特色展位外,还将现场组织一系列乐器演奏、专业讲座、音乐演出活动,包括电子音乐演出,国际电子乐器市场战略高峰论坛、民族改良乐器技术与演奏等专题讲座,以活跃现场氛围。(孟凡颖)

新舞台的地板比较硬,副台也比较小,并不适合《雁落山》等武戏剧目的演出。不过,孩子们都很投入,为了尽快适应舞台环境,大家练功都很刻苦,几番下来,很多人手都是肿的。

不光是地板,桌子、椅子这些个借用的道具也成问题。新舞台剧场中的道具多是成人用的,这样孩子们在《挡马》等剧目中要展示椅子功、桌子功等技巧时困难重重。因为人手不够,许多学生除了演出,还要做一些像搬布景等其他方面的活儿。

新问题、新困难,让带队的学校领导和老师们心里都捏了把汗。

12月30日晚上7点半,是赴台演出的第一场。演出开始前,杨洪义院长找到剧场经理,特地要了个倒数几排的偏僻座位坐下。可是,没一会儿,整个剧场就坐得满满的。有几位观众甚至因为没有座位而站在剧场后面。看到这些,杨洪义赶紧把自己的座位让了出去。

演出开始,孩子们一亮相,掌声、叫好声就响成一片。这热烈得多少让大家有些意外。而听着这样的反馈,学生们也越发放地投入。台下的观众非常懂行,随着节目的进行,台上台下的互动越发热烈,剧场中的气氛掀起一个又一个高潮。

三天四场演出,新舞台剧场实行的是市场化运作。除了12月31日午间的演出因附近的台北101大楼举办跨年烟火晚会实行交通管制措施而受到一些影响,上座率为8成左右外,其余三场都是满座。走进剧场的,都是买票进场,真心喜爱京剧的观众。四场演出,辜严倬云女士看了三场。郝柏村先生等知名人士也闻讯前来。大家都对学校教学规范表示赞赏,认为学校为传统文化的传承和发展做出了贡献。

事实上,通过赴台演出,这些孩子各方面都得到了锻炼,整体水平也上了一个台阶。曾于1995年赴台教学的戏曲系主任王茂生主任说,此次赴台,也让一些台湾孩子对京剧艺术产生了兴趣。在不久的将来,说不定北京戏曲艺术职业学院就会有来自宝岛台湾的学生。

图为辜严倬云女士与北京少儿京剧团小演员交流。马岚 供图