

路在脚下 梦在何方?

——高等院校导演专业学生就业状况调查

本报记者 程 竹

某艺术学院导演系教学楼宣传栏

目前,全国 2000 多所高校中,已有 500 多所开办了影视导演专业,每年都有数以 10 万计的新生和毕业生进出校园。这些导演专业学生的就业生存状况如何?日前,记者就此进行了深入调查。调查显示,导演专业学生的就业并不甚理想,能够留在导演岗位上工作的更是寥寥无几,其生存不同程度上遭遇着困境。

导演专业毕业生生存现状

抽取样本:

北京电影学院导演系本科生李凯(化名)

李凯进入北京电影学院导演系本科班就读时,班上一共 8 名同学。本科四年匆匆而过,李凯班上的同学们各奔前程,却极少有从事导演工作的。李凯算是幸运的,毕业后分到上海昆剧团负责项目策划工作,同时也有机会导演了不少剧目和讲座活动。出于种种原因,李凯没有再进入电影圈,他觉得自己离电影越来越远了,于是决定报考电影学院导演系研究生。“其实我很清楚,念书不会给你拍片的机会。但如果再这样呆下去,可能就更加没机会了。学我们这行的,要么早点出名,要么早点导演,不出名又不改行,十年后也就荒废了。”李凯说。

如今的李凯,也利用假期陆续在拍片子,但都不是电影。尽管如此,他的“电影梦”依然未醒。当

记者问起对未来的期许时,他很快告诉记者:“45 岁,能拍一部好电影。”

抽取样本:

艺术院校进修班学员李曼

导演进修班是北京电影学院一种一年制的非学历培训教育,很多曾在进修班学习过的青年导演直言,进修班的学生很看重一些进入剧组的机会,所以都是从剧组最底层做起。

“电影是一个团队操作的结果,尤其在中国,人情是很特殊的。一个 20 多岁的小孩,不可能让你控制全组,这是很现实的问题。”这是李曼在 1997 年进入《荆轲刺秦王》剧组后最大的收获。“离开进修班,我的梦反而醒了。”她从打杂工的活干起,不会的知识立刻想办法去学。如今的李曼依然坚守着自己的梦想。“虽然走这条路是艰苦的,但我觉得苦中有乐。”她说。

抽取样本:

综合学校编导系学生彭丽媛

目前,全国已有 500 多所高校开办广播影视编导专业,其毕业生处境多不相同。其中,少数比较理想的可以混迹于地方媒体,从底层的采编编导工作干起,而大量的毕业生则是不得不“找到什么干什么”。

“其实我所学的专业是为传媒领域比如电视、广告业储备人才,毕竟不是导演系毕业,加上没有电影学院很好的平台和气氛,虽然我

很想拍电影,但电影业现在没能给刚毕业的青年导演提供什么机会和空间,更没有很好的保障。”彭丽媛很现实地认为,当前面对的首要问题是解决生存问题,先要吃饭,所以毕业后的她先是在某电视台做记者,做专题片、纪录片的编导,先积累些经验。

导演系学生就业压力来自哪里?

导演行业:

供需不成比例

2008 年中国国产故事片共 406 部,但相对于数以 10 万计的导演系毕业生来说,供需严重失调,由于导演从业人数极为有限。从 1993 年至今,高等艺术学院校导演系的 10 届毕业生中几乎没有产生过一位一线导演!今天的电影、电视界仍是第五代、第六代中的少数名导演一统天下,新面孔极难浮出水面。导演系毕业生李曼说:“剧组找演员,可以是新人;但导演的门槛却要高得多,很多剧团、剧组只请那些资深的、有名望的导演,刚刚毕业的导演系毕业生,执导电影、大戏的机会几乎为零。”

对于近些年来导演系就业率走低,北影导演系教授、党支部书记杨琳向记者表示,“电影制片厂的缺失”是主要原因;计划经济时代,导演系的毕业生都被分配进全国各电影制片厂,从基层做起,“历经场记、导演助理、副导、最后走上导演岗位”,78 班陈凯歌、胡

玫等人的成功正是这种模式的最好体现,但随着中国社会转轨,由市场经济取代计划经济之后,制片厂的作用消失了,没有实践,没有老人带,毕业生的工作平台和机会都少了。

记者在采访中也发现,面对渺茫的执导机会,除了少数几个足够幸运的能有拍摄长片的机会以外,20 世纪 90 年代以后入读导演系的学生,就业方向不外乎这几种:继续深造以至走上教学岗位,拍广告宣传片,拍电视剧。即使能留在院团当导演,很多年轻人也因为没有机会导戏,只能做场记和其他的工作。

艺术团团:

用人单位不需要半成品

除了供需比例严重失调外,导致影视戏剧导演系毕业生就业难还有原因。“现在艺术学院导演系的毕业生真的很难用,大部分院团一般四至五年进一个人,且实行的是导演签约制,而留在艺术团团的导演专业学生大部分也都是半成品。进来几年后常常以‘转岗’收场。”国家话剧院一位编导无奈感叹道。

“这些导演系毕业生不适合在院团工作,他们有着‘先天缺陷’:招考对象都是从学校而来,没有人生积累阅历,不像‘第五代导演’有着丰富的人生。这是艺术创作上的重大缺失。”在文艺院团的部分负责人看来,导演系毕业生因为在学校的机会少,又不了解院团的情况,光有理论没有实践,大戏根本无法上手。

导演系专业学生:

所学与所用严重脱节

“一般来讲,艺术院校考试分为文化课和专业课考试,文化课考试包括基本学业、社会常识、小作文。而导演系 1000 多名报考学生平均每个孩子只会在主考官面前出现 20 分钟,用这些方法来选拔未来的导演是不符合艺术发展规律的。另外,美院、音乐学院,至少有一个基础的判断方向,而导演专业并没有相对科学的评判标准。”北京电影学院导演系主任、著名导

演田壮壮表示。

而在教学方面,学生从一开始学导演的时候,就处于很尴尬的境地:导演专业的课程设置,对电影的类型、流派探讨从未提及。此外,导演除了才华、技术外,还需要现场掌控能力以及人生阅历。对此北京电影学院党委副书记王黎光也承认这一点,他认为之所以“78 班”出了张艺谋、陈凯歌等人才,是因为他们从事艺术创作前就积累了很多年的生活经验,而近些年的大学生都是所谓“80 后”,人生也没有像“78 班”那样经历过岁月蹉跎,对生活缺乏感悟。

记者在调查中发现,多位导演系毕业生都有一个近似的看法:在学校只是学到了“专业技法”,踏入社会才发现,拍电影需要和不同的人沟通,老板、演员、媒体、投资方、制片主任、摄制团队等等,然而这些沟通技巧在学校的教科书里是完全没有的。

业内人士:

功利心态盲目办学

当下,一些高校受利益驱动,对“艺考热”起了推波助澜的作用。艺术生报考需求逐年加大,按照国家收费标准,导演专业本科学费一般每生每年 1 万元至 1.5 万元,有的达到 1.8 万元,这使得导演专业在一些高校看来无疑是座“金矿”。近年来,一些和艺术本来不沾边的高校,没有配备相应师资力量就招生。学校盲目招生,但毕业以后怎么办,学校就不管了。

还有业内人士认为:造成导演系学生激增的原因除了一些院校的利益驱动外,还有家长和学生盲目的功利心,许多家长认为,只要在导演系读上几年,将来就能成为名导演,因此不惜血本地投入。

导演系毕业生出路何在?

加强对院校争办导演专业的调控

北影导演系杨琳教授在接受记者采访时认为,导演系学生就业出现问题,是由于大学普遍扩招,艺术学院也随之扩招造成的。扩招

是普及高等教育的需要,但要具体情况具体分析。随着中国影视业的发展,导演专业扩大招生是一种必然,但一定要适度。她建议,制定政策的部门一定要加强宏观调控。导演系任何时候都是精英教育,现在却在转向普及教育,一些院校绝不能以牺牲一大批有为青年的未来为代价来谋取本单位的利益,那些根本不具备开办艺术专业的院校应该停止招生。

持杨琳教授观点的业内人士一致认为:控制招生人数也许不失为明智之举。在目前师资等教育资源有限的情况下,要保证艺术教育的质量和个性化的特点,控制学生人数和质量是合理的。文化部文化科技司有关负责人建议,编剧与导演专业应统一,同时导演专业应具备三年以上的工作经历才能报考,以此解决供远远大于求的问题。

艺学院团要给机会

针对目前导演系学生就业率低成才率低的现状,业内人士建言,只有改变目前的用人机制,才能让更多的青年导演人才涌现出来。院团要有长远的战略眼光,许多大导演都是从小人物成长起来的,所以要给青年导演适当的机会,给他们提供良性发展的空间,青年导演可以先从跟随老导演做场记、副导演做起,然后再排一些小戏,在对舞台逐渐熟悉之后,院团再提供给他们单独执导大戏的机会。

改变急功近利的教育模式

田壮壮认为:社会生活才是最重要的老师,如今的艺术大学,缺的恰恰就是社会生活这一课。目前院校教育唯一的优势,在于为学生提供了学习环境,但缺乏实践经验,学生的学习状态浮躁、教师队伍涣散等都是隐患。我们的教育必须引导导演专业的学生深入到生活中去,要增加实习课程的比重,要以社会为课堂,多让学生们在社会风浪中摔打,让他们能相对准确地把握住形形色色的社会人物,为将来做导演打下深厚的基础,这样才有可能把握住机遇,走向成功。

日前,北京高等学校校外人才培养基地(798 艺术区)挂牌仪式暨 2009 年北京部分艺术院校(系)大学生作品展开幕式在 798 艺术区举行。由中央美术学院、中国传媒大学、北京服装学院和北京电影学院 4 所高校大学生创作的百余幅(件)美术、摄影、服装等作品与观众见面。图为在北京 798 艺术区举行的北京部分艺术院校(系)大学生作品展展厅,与会者参观中央美术学院大学生的美术作品。(新华社发)

我看高等艺术教育的弊端

曾庆瑞

北京理工大学教育科学研究所所长杨东平在今年第 10 期的《瞭望》上发表文章,呼吁开展“一场实质性的教育改革”,我非常赞成。

我在大学读书 9 年,教书 44 年,深有切肤之痛并至感忧虑的是,这几年,被教育产业化思潮和功利主义心态冲击,受大学行政化衙门化、管理者官本位官僚化机制的侵蚀,大学校园文化异变,浮夸、浮华、浮躁之风日盛,积弊与日俱增,教职员工少有为发展科学艺术培养一流人才的创造性劳动激情,学生少有为民族复兴伟业发愤攻读的风发意气。不下决心改革,就办不出一流的大学,培养不出一流的人才,更何况温家宝总理一再呼吁的大师?

目前的高等艺术专业教育,除了大学的通病,还存在着其他问题,其中,突出的要害性的至少有这四个:

舍弃教育品质的追求而醉心于数字规模的增长

如果说,各门类的教育都不能以数字为单,单纯追求数量和规模的话,高等艺术专业教育尤其不能舍弃教育品质的追求而醉心于数字规模的增长。很难想象,在全国 2000 多所高等院校里

竟有 10%左右的学校创办了艺术类的专业,常常是几个教师就能撑起一个艺术专业。西南某地一所邮电类的大学靠着在北京读了艺术专业博士的中年教师就敢每年招收 150 名艺术类本科学生,四年累计在校生高达 600 人。江南一所民办独立学院,以广电传媒艺术为主,办学规模也定在万人。其实,他们的驱动力就是每生每年要缴纳 1 万到 2 万元左右的高额学费。然而,艺术原本就是人类掌握世界最为独特的一种方式。不同于哲学、科学和宗教的掌握方式,艺术的方式是要诉诸艺术形象和艺术情感的。从事艺术创造和传播的人,艺术形象和艺术情感的蕴藏和开发,都不同于不从事艺术活动的人。基于这样的情世、社情和人情,我们的高等艺术专业教育应该重在精英教育,重在尖子学生艺术才华的开发和引导教育。也因

为如此,一个正常的健全的社会生活系统所能提供给艺术人才

舍弃境界情怀的养成而醉心于专业技能的训练

教育产业化思潮和功利主义心态引诱我们的艺术专业管理者学生急功近利的念头和作为,导致了舍弃境界情怀的养成而醉心于专业技能训练的严重后果。假如学表演、导演的学生在一台重要的演出里,都只醉心于在节目中展示疾病、畸恋等等的痛苦,他们怎么还会有激情用艺术去表现火热的生活,关注人民的疾苦?假如我们

的研究生白纸黑字都敢写“看了电视剧《水浒》的潘金莲,才知道风骚的女人多可爱”,我们还能指望他们用美学和历史相结合的美学价值评判标准去科学地评价作品、引导人们阅读吗?其实,人才培养的规律早就村建设的广阔天地中去,可是,按现有的就业观念和社会风气,又有多少艺术专业的大学毕业生愿意到农村去?

舍弃人生阅历的积累而醉心于课堂填鸭的教学

关着门,就在教室里听课,而且还是一些说不好质量高低的课,就对学生许诺说,他们毕业后能当编剧、当导演、当演员,能够画出好画、写出好歌、唱出好歌、设计出好的工艺美术品等等,这

是违背了艺术人才培养的规律。古往今来,从事艺术创造的人才,凡成气候乃至成大事者,没有一个不是有着丰富人生阅历的。没有对于生活的热爱,没有对于生活的认真观察、深切体验和深刻感悟,就不可能用先进的高超的真、善、美艺术去再现生活、表现生活,表达对于生活的透辟认识和炽热情感,给人们以美的教育和感染。现在,适应数量庞大的学生深入生活的场所、指导学生深入生活的教师和支撑学生深入生活的教学经费,都难于安排。这个极其重要的教学环节实际上是效果很不理想的。

舍弃艺术才华的开发而醉心于教师本位的因循

艺术人才的成长以至于成熟,都有赖于他身上蕴藏的艺术才华的开发。在大学里,高等艺术专业的每一个教学环节,都应该积极主动,遵循艺术规律和人才培养规律,做好这种开发工

作。可是,目前的教学实践却表明,我们因循守旧,依旧醉心于教师本位,带出来的学生一般都难以逾越教师的雷池。不错,我们当然强调并且要注重教学环节中教师的主导地位,但是,这样的强调和注重,前提是要调动学生的积极性。特别是艺术专业的学生。长江后浪推前浪,他们很多人蕴藏的艺术才华都会比我们教师丰富、高超、美妙。这一点,为人师表的教师一定要有自知之明。要用健康的心态欢迎学生超过自己。作为管理者,则要注重先进的校园文化的培育,敬畏学术本位、艺术本位,敬畏人类社会赖以发展进步的“质疑”精神,要倡导学术理想主义和学术研究自由、艺术理想主义和艺术创作自由。

我在这里说高等艺术专业教育的危机,并非危言耸听。我们常说,面对危机,既是困难和挑战,也是机遇和希望。解决问题的必由之路还是别无选择的改革。目前,教育部已经有一批艺术人才培养模式创新基地在大学里建立起来。这是个良好的开端。不过,我还想提醒的是,这种基地,举凡出台并实施任何措施,一定都要首先革除高等艺术专业人才培养的落后的和一味趋时的理念。(作者系中国传媒大学博士生导师)

动态

煤矿文工团推出《俄罗斯的伏特加》

本报讯(记者 吕天路)为纪念 2009 中俄建交 60 周年暨中国俄语年,近日,中国煤矿文工团经过精心策划推出了大型歌舞晚会——《俄罗斯的伏特加》。整场晚会通过普希金的几首诗作划分成三部分。朗诵者在不同时节的背景下,走上舞台寻找诗篇《假如生活欺骗了你》、《红玫瑰》、《你和您》、《致大海》……而舞台的布景则精心地设计成白桦林、东正教堂、大草垛、小月亮等俄罗斯特色的景色,观众席间还特地摆放着一艘白色小船。晚会一开场,表演艺术家、煤矿文工团团长翟弦合用中、俄两国语言朗诵普希金的抒情诗,将人们的思绪带进静静的白桦林、醉人的莫斯科的夜晚。

歌舞晚会《俄罗斯的伏特加》最明显的特色就是全部以俄语演唱,整场晚会蕴含着浓浓的俄罗斯风情,当听到《莫斯科郊外的晚上》、《三套车》、《红莓花儿开》、《共青团之歌》、《木排》、《艺术大师》等歌曲,在场的俄罗斯人和一些中国观众情不自禁地哼唱起来,有的甚至是手舞足蹈。

孔祥东：功利主义影响音乐教育

本报讯 日前,钢琴家孔祥东在上海徐家汇街道“情系世博,美好家园——音乐的力量”系列大师讲座现场上,表达了他本人对中国音乐教育现状的担忧。孔祥东说:“不久前,上海音乐学院取消了美术课,而杭州的中国美术学院取消了音乐课。这个消息让我很震惊。其实艺术是可听、可看的。对于艺术,我们的五官彼此相通,我们听到贝多芬的《田园交响曲》,眼前就会出现美景,我们看到一些画,耳朵里就会传来音乐。”孔祥东表示不可想象,一个不懂得欣赏美术的乐手,会弹出动人的曲子来。“必须全面普及各种形式的艺术教育。”他强调。孔祥东认为,功利主义正不可遏止地在音乐教育界蔓延。学校以为美术课对音乐没有直接影响,就鲁莽地将其取消,无疑是表现之一。除此之外,孔祥东还曾看到有老师教弹钢琴时,为了增加孩子弹琴的表现力,甚至在琴谱上不厌其烦地标注哪里应该微笑,哪里应该挥手。弹琴时的各种表现,原本是钢琴家进入音乐之后发自内心的举动,现在却变成了一门可以教授的课程,成为哗众取宠的方式。功利主义已经到了如此地步,他只能呼吁老师和家长放弃那些不单纯的想法,让孩子学琴走上正确的道路。(文 竹)

第三届全国残疾人艺术作品展免费开放

据新华社消息(记者 周润健)正在天津举行的第三届全国残疾人艺术作品展日前向广大中小学校学生免费开放。

据了解,第三届全国残疾人艺术作品展于 4 月 11 日开展,共收到来自全国 1063 名残疾儿童 1300 余件书画、手工艺、木刻、泥塑、十字绣等 30 多个类别的艺术作品。

此次作品展上的亮点之一是,用盲文纸边角料制作的《万众一心 60 年》歌颂了新中国成立 60 年党和国家对残疾人事业的关爱;用废牙刷、牙膏盒、棉签制作《津门美景》取材独特、别具匠心;剪纸画《清明上河图》手工精巧、栩栩如生;国画《求知》反映了孩子们对学习知识的无限渴望。