

艺术职业教育十大关系

于 平

艺术职业教育，不同于素质教育视野中的艺术熏陶。艺术教育作为职业，对研习者而言是立身之本、谋生之需乃至晋升之道。温家宝总理去年9月在视察北京第35中学时，指出我国教育目前存在着两个不适应：一是不适应经济社会发展的要求，二是不适应国家对人才培养的要求。作为改变我国教育两个“不适应”的举措，我们的教育一是要更多地培养国家建设多方面需求的职业化人才，二是要更高地培养社会发展高素质需求的创新型人才。为此，笔者认为有以下十大关系在我们艺术职业教育中需辩证思考并加以重视。

一、通识教育与职业教育的关系。教育之所以成为人类社会的必需，与人类社会许多必需的事物一样，也无非是为了人类社会生存与发展。因此教育最基本的功能，在于使每一个体一是习得融入社会的基本规则，二是习得发展个体的基本能力。前者决定着通识教育理念的形成，后者促成了职业教育的拓展。正因为每一个体既不能脱离社会而存在，同时又需要在社会存在中发展个体，因此每一个体的“成人”就意味着接受了一定程度的通识教育和职业教育。即便是现代教育意义上所说的“职业教育”，一方面总是在个体接受一定通识教育基础上才进行的，另一方面也还伴随着更高层面的通识教育来进行。由于人类社会日趋复杂、人类社会历史日趋厚积，“通识教育”不仅在历时性向度而且在共时性状态中，都明显呈现出对“职业教育”的挤压。其结果，是使我们许多在年龄上已经“成年”的个体，尽管已经熟悉融入社会的基本规则，却明显缺失在社会中发展个体的基本能力。我们多年来所说的教育“减负”，我认为最重要的就是减少通识教育对职业教育的挤压。因为通识教育在很大程度上是终身教育的问题。

二、终身教育与就业教育的关系。职业教育的目标是让每一个体获得在社会分工中的职位与能力，也可以通俗地理解为“就业教育”。曾读到一篇文章，说是一个从接受教育到进入社会分工涉及学业、毕业、就业、创业并最终成就事业5个步骤。其实，就绝大部分个体的需求而言，学业和就业的关系是最直接也是最重要的。美国、英国这些发达国家，在对发展教育的战略思考中，都十分强调“就业”这个关键点。如奥巴马在2009年宣布《美国全面教育改革计划》时，就强调“为所有人提供一个完整的、有竞争力的、从摇篮到职业的教育”；同年，英国布朗政府在白皮书《新机遇：迎接未来的公平机会》中，也强调“为所有人铺平从教育到工作过渡的道路”。实际上，其共同的关注点就是教育如何保障“就业”的问题。只不过作为发达国家的战略思考，解决“就业”问题的职业教育，一是要思考“为所有人”的多样化的职业教育，二是要思考“有竞争力”的高素质的职业教育。虽然职业教育的某些方面也会贯穿终身，但在有限的就业教育时间内，似应把通识教育的某些方面留待终身教育。

三、通识教育与创新教育的关系。一般来说，历史文明悠久、社会形态稳定、经济发展平缓的国家更注重传承教育，而传承教育又更注重个体的文化身份教育，甚至在很大程度上满足于把文化习得视为一种能力获得，把文化习得视为一种能力获得，温总理说钱学森多次对他谈到“创新型人才不足是现行教育体制的严重弊端，也是制约科技发展的瓶颈”。我认为，温总理所言我国教育目前存在的两个“不适应”也与过于强调传承教育而忽略创新教育有关。我们人才培养中出现的“高分低能”正在于对创新教育的忽略，在于习得既往经验之时未同时认识到“经验”的产生是彼时彼地解决问题的产物。因此，培养创新型人才的教育，是带着问题意识、引导解决问题的思路、培养解决问题能力的教育。这在我们目前的艺术职业教育中显然是做得不够的。

四、实验教育与实用教育的关系。说到创新教育，我们从事艺术职业教育的同志自认为还是比较重视的。因为我们都知道受教者未来从事的艺术活动从根本上来说是创造性的活动，创新精神是其追求的重要价值。但是，在我们目前的艺术职业教育中，对于受教者创新潜质的开发，更多地体现在追求“前卫精神”的“实验艺术”教育中。在这种教育中，施教者和受教者看重的是对艺术形式本体的探索，看重的是某种个人化意念的传递。换言之，作为“实验艺术”教育的“创意”往往与实际相距甚远，其“标新立异”可能是“不结果实的花朵”。因此我们觉得，艺术职业教育要适应并先行于经济社会发展，其创新能力的培养要更多地着眼于“实用艺术”的教育。相对于“实验”而言，“实用”教育更多地着眼于现实问题的针对性。著名艺术史学家贡布里希有句名言，说“人只有在解决他所需要解决的问题时才具有创造性”；这其实才是我们艺术职业教育中需要的能针对性解决问题的创造性。在当代美术活动领域，工艺美术是经济社会发展中率先的觉悟者；而其实你读任何一部美术史，其源头大多是带有实用意义的印记。普列汉诺夫说“功利先于审美”，我以为不仅是陈述了艺术发生的简明事实，更在于阐明了艺术生产与经济社会发展必然的逻辑关系。

五、自律教育与他律教育的关系。艺术职业教育中实验教育与实用教育的一个主要差异，在于前者更多地关注艺术自身的规律，而这通常是某一艺术在其历史发展中不断传承而逐渐积淀起来的；实用教育作为后者，更多地关注某一艺术在新境遇中遭遇的新挑战，这主要关涉到新事物的艺术呈现对既成艺术表现手段的挑战，关涉到新观众的艺术趣味对既定艺术表现形态的挑战……挑战是影响艺术“自律”传承、变异、发展的“他律”。艺术职业教育之所以要辩证地看待自律教育与他律教育的关系，在于“他律”并非与“自律”毫无关联地存在。某种艺术呈现的“自律”往往被视为这一艺术的“本体”存在。但事实上，艺术“自律”的系统性和自觉性是一个社会历史过程，是这一过程中方方面面的“他律”挑战、影响、作用的结果；而我们视为艺术“本体”的存在，更是对社会历史进程中无数“具体”的不断抽象和对自身的不断增容。换言之，艺术的他律教育直接关系到艺术“自律”在新境遇中的适应性，也直接决定着新的艺术“自律”的拓展性。

六、学理教育与技能教育的关系。中国自古视“授道”为教育的第一功能，而所授之道又以“形而上”者为重，在艺术职业教育中也莫能例外。中国传统观念中重“道”轻“器”，所以有“劳心者治人，劳力者治于人”之说。这就影响到以“劳力”为主要形态特征的职业教育，往往也比较重视“授道”的学理教育而轻忽“传业”的技能教育。一般来说，学理是学科理性的阐发和理论升华，艺术职业教育强调学理其实是为了技能的掌握和运用更加自觉。也就是说，学理教育所授之道要有助于技能教育所授之业。职业教育，不仅具有鲜明的行业特征，而且还具有明显的技能特征。绝大部分职业教育受教者的就业身份称为“技工”，就提示了技能教育在职业教育中的基础性、根本性地位。在艺术职业教育中，“传业”如果不到位，很容易造就“光说不练”或者“说的轻巧练的糟糕”的“假把式”。

七、课堂教育和实践教育的关系。课堂教育是学校教育的基本活动形态，尽管艺术职业教育，特别是演艺职业教育的课堂教育有学生主体性得到较大发挥的技能教育，但实践教学的重要作用仍然是不可忽略的。中国传统演艺——戏曲艺术既往的科班教育，就是格外强调实践的教育。所谓“手把手、眼对眼”“口传身授、言传身带”的传授，在传授实践经验的同时，亦是习得者未来实践的演练。因此，这种传授不仅要有招有式，而且要过招拆招；不仅要

手到眼到，而且要心领神会。这里所说的艺术职业教育中课堂教育和实践教育的关系，在教育理念上，是要强调习以为演、学以致用；在课程结构上，是要把演出实践视为与课堂教育同等重要，甚至更为重要的课程。因为只有在实践教育中，受教者的主体性才能得到彻底的张扬，才能开始从“戏演人”到“人演戏”的漫长职业历程。

八、共性教育与个性教育的关系。由艺术活动的创新追求和个性追求所决定，艺术职业教育在传授共性技能的同时，应当特别注意开发、培植受教者的个性特征。艺术史告诉我们，能登录史籍、传扬后世者，无不具有独特的个性特征。孔子说“有教无类”谈的是“教育公平”，是社会对于大众“普惠”意义上的“教育公平”；而彻底意义上的“教育公平”，我以为是对于“因材施教”——在于对社会每一个体的心智开发和效能陶冶，在于“和而不同”的“万紫千红”。就艺术职业教育而言，共性教育传授基本技能而个性教育开发特殊技能，特殊技能开发的个性教育一要预留教育空间，二要素索教育路径。就教育空间而言，施教者的宽容和理解至关重要；而就教育路径而言，我以为是“教学相长”的重要机遇与课题，在许多情况下，所谓“教学相长”正是受教者的问题促进了施教者水准的提升；而个性教育之值得重视，不仅在于这将为受教者未来的就业和立业提供更多的可能与机遇，而且在于将使施教者在面对众多不同“个性”的开发、培植需求中丰厚其积累，开阔其视野。

九、根基教育与视野教育的关系。根基教育其实也可理解为行业教育，其根基教育无非一是职业道德，二是职业技能，既往被称为“行规”和“行活”。艺术职业教育自然也不例外。“行活”是个很有意味的词，它在职业技能和谋生能力间划上了等号。一个职业工作者能否活（生活）、活得如何与他会多少活（技能）、活掌握得如何是有直接关联的。因此，任何职业教育重视根基教育都是无可厚非的。但是，正如任何教育对在传授共性技能的同时，都是为着一要生存，二要发展。中国传统演艺科班教育中“师傅领进门，修行在个人”说的也就是这个意思。以为在当下“因材施教”——在于对受教者能力的提升一样，都是为着“领进门”恐怕不能仅仅满足于根基教育，还要为受教者未能的发展做些铺垫，这就是我们所说的视野教育。套用我们课程体系中的说法，根基教育与视野教育的关系类似于必修课与选修课的关系。从职业教育现状来看，运用选修课而丰富、拓展视野教育的工作做得是很不够的。为着视野教育而开设的选修课，一要有助于巩固根基教育并促使受教者加强对其理解，二要有助于受教者个体发展的多样化需求和前瞻性追求，三要有助于根基教育在有机变迁中与众同乐、与时俱进。

十、统编教育与特色教育的关系。统编教育指的是同一职业教育使用统一的教学大纲、教学方案、课程计划乃至教材。在某种意义上来说，统编教育的形成是对某一职业教育人才培养规律认识的深化，是在把握规律基础上

提出的教育要求和规范。但是，不假思索地对统编教育照搬照套，却有可能失去办职业教育的初衷——即具体地、有针对性地解决受教者就业技能的问题。就艺术职业教育，特别是演艺职业教育而言，受教者本身的生理条件如嗓音条件、腰腿柔韧条件等在其技能习得中起着至关重要的作用；而由于“一方水土养一方人”造成的生理条件差异，统编教育很难顾及“因材施教”（并且这不是个体之“材”而可能是一个群落之“材”）。事实上，当前演艺职业教育的就业针对性如地方戏、地方特色歌舞表演等也不是统编教育可笼而统之的。正如职业教育因为职业的千差万别而呈现出千姿百态，艺术职业教育自身也会因艺术活动的异彩纷呈而各具匠心。特色教育可以认为是职业教育，特别是艺术职业教育与生俱来的品格。职业教育受教者有效的就业在许多情况下就是以“特”见长、出“奇”制胜。

搁笔之际，正逢《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》（公开征求意见稿）出台。“纲要”第六章专论“职业教育”，特别提到要“形成适应发展方式转变和经济结构调整要求、体现终身教育理念、中等和高等职业教育协调发展的现代职业教育体系，满足人民群众接受职业教育的需求，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要”。在这样的大背景下，相信我们的艺术职业教育也会有更大的发展和进步。

（作者系文化部文化科技司司长）



3月13日，28名香港小学生在老师的带领下，与江苏省海门市东洲小学的学生开展文化交流活动。活动期间，香港小朋友走进江苏省南通博物院、南通纺织博物馆等地，感受南通独特的江海文化。图为香港小朋友在展示自己的“得意之作”。

男旦艺术遭遇传承危机

“梅尚程荀”四大流派的4位男旦传人3月26日将齐聚北京长安大戏院，上演男旦专场。

这4位男旦分别是北京京剧院梅兰芳京剧团、梅派传人胡文阁，上海戏曲学校教师、尚派传人牟元笛，国家京剧院二团、程派传人杨磊，中国戏曲学院本科生、荀派传人尹俊。他们分别带来各自流派的经典剧目《太真外传》、《失子惊疯》、《锁麟囊》和《红楼二尤》选段。

李玉刚受人追捧、电影《梅兰芳》受到好评，有人认为，中国男旦们终于可以迎来春天。其实不然，男旦现状依然危急。

当代男旦成功不易

京剧艺术几百年的发展进程中，男旦演员和男旦艺术对推动中国戏曲发展做出了巨大贡献。男旦使京剧表演艺术得到极大的提升和丰富，在京剧史上造就了“梅尚程荀”4位享誉世界的大师。师级京剧表演艺术家，“四大名旦”的出现是京剧走向兴盛的重要标志。

在戏曲舞台上，男演女完全是一种艺术的再创造。与女性演员相比，男旦演员会更为细致地观察、揣摩和学习女性气质，力求细腻、准确地掌握女性人物的内心状态，所以往往在刻画女性人物上能够入木三分，更为精准到位，也满足了人们多元化的审美需求。

新中国成立后，男旦艺术曾一度被作为封建残余，国家戏曲院校数十年不再培养男旦，男扮女装在舞台上几近销声匿迹，男旦艺术逐渐走向衰落。如今京剧界健在的男旦名家寥若晨星，仅有梅葆玖、毕谷云、沈福存、宋长荣、吴吟秋、温如华数人。他们当中最年轻的也已经年逾花甲。近些年来，男旦作为国粹京剧艺术的一部分，重新得到了社会的认同和尊重。在当前的菊坛上，我们欣喜地看到胡文阁、杨磊、牟元笛、尹俊等新一代京剧男旦们勤奋耕耘，并取得累累硕果。

然而，这些新一代男旦取得成绩的背后，也有着不为人知的艰辛和不易。正如梅葆玖所说，培

养男旦很难，男旦付出的艰辛比坤旦要多出10倍。男演员要想学男旦，除了外在形象、身材、声音等各方面先天条件要适合，还必须酷爱旦角艺术，肯下苦工夫，愿意为之奉献终生。

曾走红大江南北的胡文阁2001年毅然放弃丰厚收入，弃歌从戏，一片诚心终于感动了梅葆玖收其为徒，由此成为新一代梅派男旦继承人。被誉为“小赵荣琛”和“当代程派男旦第一人”的杨磊，师从李文敏老师，十几年来随师潜心钻研程派剧目，历尽辛苦；去年成功举办个人专场，获得观众的好评与喜爱。目前唯一的尚派男旦牟元笛访名师，最终在荀派名家孙毓敏的举荐下拜在尚派名家孙明珠门下，他的演出如今很受欢迎，在上海演出时谢幕达8次之多。尹俊作为年龄最小的京剧专业男旦演员，从小就对花旦艺术着迷，18岁就在上海天蟾逸舞台举办过个人专场。

男旦行当招生难

牟元笛从中国戏曲学院毕业

许多人以为，艺术专业设有专业考试，留学门槛较高。其实不然，艺术类学生大多有一定的专业基础，参加专业考试，应该问题不大。而且，艺术类专业对申请人语言能力的要求不如其他专业严格，只要具有基本的沟通能力，就可边学专业课，边攻语言关。

俄罗斯：学费较低

俄罗斯顶级的艺术类院校基本是国立大学，并且专业细分的程度很高。在俄罗斯学习艺术的学费相对偏低。对于中国学生来说，最大的障碍应该是语言问题，不过俄罗斯学校不需要学生在国内完成语言培训，俄艺术类院校提供一年语言预科课程，让学生通过语言考试后再进行专业学习。

学费：4000至8000美元

法国：招生名额极少

法国的顶级公立艺术类院校招生名额极少、要求极高，因此即使是免学费入读的，在整个留学市场上仍然不能形成气候。法国私立学校的表演系比较有名。表演学校课程安排表演艺术入门、舞蹈（音乐剧）、即兴表演课、声音练习、情感和表达能力学习等。目前中国学生主要申请的是法国“零基础入学”的私立艺术类院校，但其主要招生对象是本国学生，并未给中国学生提供任何优惠条件。

学费：私立艺术类院校的学费一般为4000至8000欧元

韩国：艺术院校受追捧

韩国的艺术类院校和中国一

样很受年轻人欢迎，因为在韩国从事娱乐业的收入很高。几乎每所韩国知名大学都有专门的艺术学院或艺术系。其中比较有名的有中央大学和东国大学。中央大学艺术系曾培养出了玄彬、金喜善等，而全智贤、韩彩英、崔岷植、李美妍等皆出自东国大学。报考者需要参加高考并且还要通过相对严格的面试。

学费：公立一般为400万韩元，私立一般为600万至800万韩元。

英国：对基础要求较高

英国的艺术类院校有综合性大学的艺术院系，也有专门的艺术类院校。一些公立的艺术类院校如伦敦艺术大学，对于生源的要求非常严格，艺术类科班出身是基本要求。需要注意的是，留学英国的花费原本就相对较高，学习艺术对于经济实力的要求就更高了。英国艺术类院校一般要求雅思成绩在6.5分以上，本科平均学分要达到80分以上。

学费：每年8000至1万英镑

美国：需足够英语能力

美国也有许多综合大学设置表演专业，其中南加州大学的电影和电视学院、纽约大学的Tisch艺术学院是其中的代表。这两所院校每年招生的步骤和录取比例跟其他院系差不多。因为真正在大专院校学表演并当上演员、出人头地的并不多。上述两个学院以培养著名影视制作、编导和研究人员而闻名遐迩。对于艺术类院校，语言要求至少在TOEFL550分以上。

学费：每年3万至4万美元（江南）

我国筹建中华诵·经典资源库

据新华社消息（记者吴晶）我国将通过邀请名师讲解、朗诵、吟诵和书写的方式，建立中华诵·经典资源库，作为大中小学语文教学的辅助材料和公共网络免费使用。

近日举行的国家语委2010年度语言文字工作会议上，国家语委副主任、教育部语言文字应用管理司司长王登峰说，建设中华诵·经典资源库是在2007年以来推出“中华诵”经典诵读系列活动的基础上形成的。中华诵·经典资源库的内容将包括三大部分，一是精选现行的大中小学语文课本里的经典诗文，二是从四书五经等中国文化经典中精选部分内容，三是挖掘传统节日的文化内涵、起源以及相关的经典诗文，邀请名师名家对这些内容进行讲解、朗诵、吟诵和书写，全部纳入到资源库中。

“此举不仅是推广普通话、规范汉字的过程，也是一个接续文化、传承文明的过程。”王登峰说。他认为，随着现代社会生活方式的转变，中国人对自己的文化越来越“疏远”，这在传统节日来临时表现得尤为明显。除去春节，中国似乎已没有第二个传统节日能让大家感受节日气氛。

为此，在建设中华诵·经典资源库的同时，有关部门还计划通过对节日文化资源的挖掘，让大家重塑传统。从2010年起，教育部、国家语委将在一系列传统节日到来之际，开展大范围的网络调查和民意征集活动，发动民众收集节日民俗、节日象征物以及相关诗词歌赋，并提出如何过节的建议。各地大中小学还要开设诵读课、写字课，鼓励学生讲解经典。

景，我20多岁了之所以还愿意教我，一方面是因为我条件还行而且也愿意学，另一方面孙老师说她非常想尝试培养出一个男旦。”

生于1983年的牟元笛倒是从小就喜欢男旦，并天生一副旦角的小腰。他10岁时吉林当地少年宫来学校招学员，牟元笛登台唱了一折李铁梅《红灯记》的唱段，惊倒台下一片，“这男孩子还能唱旦角！”老师们毫不犹豫地高牟元笛招入麾下。此后牟元笛高兴地上学了十几年旦角，去年终于出师了。

可是等到牟元笛准备培养男旦时，他却招不到学生了。刘铮也表示，今日京剧学校的程式都是按照当初男旦来设计的，如果没有男旦了，京剧的魅力就会削弱很大一部分。

当然十年苦功却拿不到高工资也是无人肯学男旦的缘由之一。男性演女性比女性演自己更难。牟元笛就说，他当年和女孩一起学戏，为了让腰更柔、腿更软，每天坚持压腿，终于压得腿比女孩子还软。但就是这样，收入却少得可怜。牟元笛教书相对稳定，但在学校里演一场也只有100元。刘铮是中国京剧院的宝贝，每场也就四五百元，商演不会超过1000元。（王润海清）