

艺术教育遭遇师资之困

本报记者 汪建根

“都说‘名师出高徒’，师资水平是决定艺术教育质量的关键因素。然而，当前的情况是在艺术教育发展过程中，一些院校的师资水平却在下降。”江苏省戏剧家协会主席、戏曲理论家汪人元日前接受本报记者采访时表示，职业院校师资队伍建设亟待加强。

师资缺乏已是普遍问题

近年来，伴随着艺术教育的快速发展，师资队伍建设滞后的问题开始暴露出来，成为制约一些院校专业发展的最大瓶颈。

以设计教育为例，据不完全统计，全国2000多所高校中，开设有设计类专业的占到了近70%，设计类专业在校大学生总数达100

万。随着开展设计教育的院校数量日益增多，招生规模不断扩大，师资队伍明显不足的问题日益突出。

中央美术学院是我国美术领域的最高学府，也是开展设计教育的世界知名院校。院长潘公凯在接受本报记者采访时坦言，即使在中央美院这样的专业院校，仍然面临着师资难求的问题。“设计教育发展得太快了，正是因为发展得太快，所以师资就成了问题。”

中央美院这样的顶级院校尚且如此，其他院校的情况就更为严重。事实上，据统计，目前开设设计专业的高校之中，真正经过教育主管部门认可的只有800多所。很多院校采取了先招生后申报的办法，仓促上马了设计专业。由于没有办学积累，又要应

付教学需求以及教育部门的检查，这些学校往往采取引进刚刚毕业、尚无太多实践经验的艺术设计专业毕业生，或者临时外请教师的办法来救急。由于教师队伍并不稳定，其教学质量可想而知。

这样的现象不只出现在设计教育领域，其他艺术专业的情况也大抵如是。

中等学校师资建设困难更大

相对于普通院校，艺术职业院校的师资队伍面临着更大的挑战。

从总体上来看，尽管近年来艺术职业院校的地位有所提升，然而，相对于普通本科艺术院校，艺术职业教育在公众中的认知度和认可度并不高。“由于吸引力和竞争力总体不强，艺术职业院校要引进人才，尤其是专业带头人、学科带头人这样的紧缺人才，难度相对更大。”江苏省文化艺术科技协会艺术教育委员会主任委员何华平说。

部分高校凭借相对雄厚的财力、物力“挖墙脚”的做法，让一些原本就处于弱势地位的中等艺术院校更是雪上加霜。烟台艺术学校一位原负责人曾对本报记者诉苦：烟台以及一些相邻地区的高

校近年来纷纷开设艺术类专业，并从烟台艺术学校挖师资。好不容易攒出了一支相对稳定的师资队伍，却因为高校“挖墙脚”而受到冲击，这让烟台各校苦不堪言。

现在的艺术教育领域，存在着一种贪大求洋，追求规模，甚至要搞产业化的倾向。有的人提出，优秀的老师要在大学教学，怎么能教中学呢？！其实他们不明白，在表演领域，中专教育比大学教育还重要。“谈到中等艺术职业院校建设方面存在的种种压力，汪人元有些激动，他提高了音量：现在的一些本科院校，与上世纪50年代相比，学历虽然从中专提高到了本科，可专业教学水平却在下降。尽管当时只是中专学校，学校领导和很多专业教师，却都是各个领域的行家里手，甚至是领军人物。在他们的努力下，一大批优秀人才脱颖而出。而现在，虽说才是本科院校，校领导的职务仅仅作为具有相应级别的行政岗位来对待，一些根本不熟悉相关行业的人走上了这些院校的 leadership 岗位；由于评估指标的引导，引进教师时，又片面地注重学历而没有相应强调艺术实践经验，导致了这些本科院校师资队伍水平实际上是在下降。”

把“教师专业化”提上日程

在从注重规模扩张转向注重内涵发展的今天，加强师资队伍建设和包括艺术职业院校在内的整个艺术教育界绕不过去的问题。

强化职业院校的师资队伍建设和需要创造条件，积极构建现代职教体系，以此增强对高端紧缺人才的吸引力。职教专家、无锡机电职业技术学院原院长谈兴华说，就职业院校自身而言，也可以采取一些措施，加强学校的师资队伍建设和提高教师的素质。比如，提供相应条件，鼓励有潜质的教师外出深造；也可以通过提供科研平台等，以团队为载体，推动学校的师资队伍建设和提高教师的素质。

中国艺术职业教育学会顾问靳小隼则建议，加强艺术院校的师资队伍建设和提高教师的素质，除了应该加大教师的培养、引进力度外，还应该将教师专业化问题尽早提上议事日程。教师专业化在世界范围内已经推行了50年，我国则是从1998年开始启动。教师专业化的内涵，既包括教师学科技能的专业化，也包括教育理论素养专业化、教师技能专业化和教师品质专业化。艺术院校要组织老师开展研究，让他们从教学的实践者转变为教育研究者，以推动整体教育教学水平的提升。

湖南省长沙县北山镇是湘绣之乡，在坊间仍活跃着许多湘绣老艺人，76岁的周淑华就是其中一位。周淑华自幼跟家人学习湘绣，擅长“描绘”百花图案，湘绣是那时家中收入的主要来源。后来，周淑华的女儿周铃音继承了母亲的手艺，自小跟着母亲学习“做花”补贴家用，并于1989年被招入湖南省湘绣研究所成为一名高级绣工。即将退休的周铃音希望家中的湘绣传统能够代代相传，但湘绣一直是女人的“专利”，传承眼看要在周铃音的独子马寅中这一代终止。2010年，湖南工艺美术职业学院湘绣专业的招生信息吸引了周铃音，周铃音让儿子马寅申报考湘绣专业中专班。和母亲接受外婆手把手传授不同，马寅申在学校里接受了更系统的专业教育，他和“绣哥”们一起学习文化基础、美术专业、艺术拓展以及湘绣专业核心课程，不仅掌握了湘绣手艺，还了解了湘绣设计和湘绣产业。图为马寅申在湖南工艺美术职业学院的湘绣教室里练习刺绣。

新华社记者 李 昶 摄

6名“洋弟子”中国剪纸习艺结业

本报讯 6月16日，第三届国际剪纸艺术节暨第二届蔚州国际剪纸艺术节在“中国剪纸艺术之乡”——河北蔚县开幕。当日，来自8个国家的20多名“洋弟子”赴蔚县剪纸艺术学校现场习艺。其中，来自中国对外经贸大学的6名“洋弟子”获颁蔚县剪纸艺术培训班结业证书。

据中国对外经贸大学学生事务部教师刘明介绍，这6名留学生分别来自美国、墨西哥、萨尔瓦多、泰国和印尼等国，在对外经贸大学学习经济贸易专业。去年一个偶然的机会，他们迷上了剪纸，经过一年多的学习，现在已经基本掌握了蔚县剪纸艺术和技巧。

在颁发结业证书时，这6名“洋弟子”激动不已，他们一袭白色的唐装上，绣着统一的剪纸图

案，来自美国德克萨斯州的路易甚至手捧证书狂吻不停。

路易说，蔚县剪纸艺术是真正的中国民间艺术，代表了中国的文化，太神奇了。在代表留学生讲话时，路易用“我爱剪纸，我爱蔚县，我更爱中国！”表达了他对中国剪纸艺术的热爱。

16日下午4时，“洋弟子”们再一次来到蔚县剪纸艺术学校，与姐妹们现场切磋技艺。而姐妹们也没把他们当外人，手把手地教他们。画线、填色、刀刻，不管是“洋弟子”，还是小师妹，那个认真劲儿，让在场的人忍俊不禁。

据蔚县剪纸艺术学校常务副校长刘金鑫介绍，截至目前，该校共接收了来自20多个国家的50多名留学生学习中国剪纸艺术，其中有20多名已经学成结业。（译地）

云南大学生手绘苗族神话

本报讯 6月17日，“创意寻甸”云南大学生创意文化展在昆明国际会展中心举行，云南艺术学院的学生们用来自少数民族村寨的古朴元素打造了一场民族文化盛宴。

走进创意展馆，各色创意展品让人眼花缭乱。绘有少数民族生活耕作场景的本子、书签、版画、插画等一些极具民族风情的手绘创作成为其中最大的亮点。

通过学生们创作再加工，一些流传于昆明市寻甸县少数民族村寨的神话传说和少数民族历史典籍里所描述的古老场景，跃然纸上。“第一章是造天造地和运金运银，这个鸟代表的是天，这个鱼代表的是地，九皇公公把天地撑开，纽香婆婆把金子和银子孕育出来。”云南艺术学院的学生耐心地

给市民们讲解作品。

来自云南艺术学院的李楠和他的两位同学为了创作出一系列名为“双寻记”的作品，三人曾一起深入到云南寻甸苗寨近四五月，搜集了大量的当地苗族老人的口述苗族神话传说。通过查阅典籍、筛选，再加入他们自己的创新元素，将苗族老人们口中的故事一幅幅绘制出来。他们说，想通过这种方式将一些民族文化保存下来。

据悉，每年云南艺术学院的学生们都会到云南省不同的地方采集当地少数民族元素，以创意的方式留住“民族文化”。昆明市寻甸县是此次云南艺术学院的学生们创意展的集中采风地点，当地世居少数民族主要是回、彝、苗3个民族。（和晓堂 赵静）

山东师大附中：用戏剧提升学生语文素养

本报讯（记者党云峰 通讯员张建华）山东师范大学附中第五届“校长杯”戏剧节汇演暨颁奖典礼近日在山东省济南市历山剧院举行。在汇报演出中，山东师大附中2010级部的师生粉墨登场，献上了精心编排的经典话剧《茶馆》和《雷雨》。

在小小的茶馆里，小演员们呈现了从清末到解放前的风云际会世态人生。演员们的表演情真意切丝丝入扣，或低沉或凄厉的背景音乐和特殊音效更是把艺术效果渲染得恰到好处。两个剧目的演出得到了来宾和观众的高度赞赏，多次赢得热烈的掌声。此前，为取得较好的艺术效

果，加深学生的学习体会，山东师大附中2010级部的30个班级各自编排了一出剧目，并让各班阐释对所选剧目的理解。参加汇报演出的两个剧目就是在汇集了各班戏剧精英后共同打造的剧目。

“校长杯”戏剧节是山东师大附中精心打造的一项语文课外活动，已经成功举办了5届。戏剧节以提升学生的语文素养为核心，以活跃校园气氛、丰富文化生活、展现青春风采、提升综合素质为指向，有效激发了学生对语文学科的学习兴趣，加深了学生对古今中外经典文本的理解和把握，进而促进了学生综合素质的全面提升。

『未来名师』诞生记

江苏省艺术职业学校专业教师技能比赛现场见闻

思 哲

扮相俊俏，嗓音柔美，一招一式有板有眼……6月15日，记者走进连云港东方艺术中心，舞台上，年轻的“昭君”正在演绎“出塞”。

如果不是舞台上悬挂的横幅提醒，人们或许以为，这是某个专业乐团正在演出《昭君出塞》。而事实上，这里是江苏省艺术职业学校专业教师技能比赛的决赛现场。台上靓丽的演员，是来自苏州市艺术学校的青年教师赵晴怡。

由江苏省文化厅主办、江苏省文化艺术科技协会艺术教育委员会等单位协办的这一比赛，今年是第四届。来自全省11所艺术职业学校的107位专业教学骨干，齐聚连云港，切磋交流。

这是一个在不久的将来有可能产生众多教学“名师”的群体。他们是如何遴选出来的？又将在这次大赛中经受怎样的洗礼？

与资深专家面对面

根据比赛方案，于2011年底启动的第四届江苏省艺术职业学校专业教师技能比赛，分初赛、复赛、决赛三个阶段进行。初赛由参赛学校自行组织遴选，复赛由组委会安排专家对各校提交的参赛作品进行筛选以确定决赛选手名单。

师资水平是决定教学质量的关键因素。“两年一届的教师技能比赛，根本目的在于以赛促教、以赛促学，具有重要的导向意义。”大赛组委会副主任、江苏省文化厅科教处副调研员张人健说，为此，组委会邀请资深艺术家和教育专家组成评委会，为比赛把关，并对各校的教学提出意见和建议。

要与资深专家面对面，这让各个学校的参赛老师不敢有丝毫懈怠。江苏省戏剧学校的一位参赛老师，因为怀孕生产，专业技术方面有所松懈。而通过准备比赛，这位原本技术过硬的器乐老师很快恢复到了之前的水平。

“为了准备比赛，我们的老师练得很辛苦。”大赛组委会副主任、江苏省文化艺术科技协会艺术教育委员会主任何华平说，比赛提升的不仅仅是参赛教师个人的专业技术水平，由于在参赛教师周围还有一个包括伴奏等在内的服务团队，它带动了整个团队的整体业务建设。

“说课”比赛，需要参赛选手全面阐述一堂课(45分钟)的教学目标、教材处理、教学设计、教学实施、教学成效、存在问题及改进措施等，说明“教什么、如何教、为什么这样教”。

增加“说课”的做法，得到了与会评委会的高度肯定。职教专家、原无锡机电职业技术学院院长谈兴华说，“将专业技能比赛与‘说课’比赛相结合，是本次比赛的一大亮点。这样做不仅准确引领了教师专业发展的方向，而且有力地推动了教学研究活动广泛深入发展。”

以赛促教、以赛促学

许多参赛院校，都自觉地将本次比赛作为切实加强学校教师队伍建设的一个契机。决赛现场，除了参赛选手，时时可以看到许多专程从外地赶来观摩的专业老师。“无锡文化艺术学校、徐州文化艺术学校在安排好学生课程的情况下，专门组织全体专业老师前来观摩。”张人健说。

而为了更好地实现以赛促教、以赛促学的效果，组委会还特地安排了专家点评环节。6月16日一大早，来自各个参赛院校的领队和选手，将东方艺术中心的会议室挤得满满当当。大到整个学校的整体表现，小到某位选手的某个细节，评委们将连日来大赛中观察到的亮点和问题，逐一说出，有的评委还提出了自己的建议。南京艺术学院高职学院院长郑春泉建议，可以以本次大赛为契机，加强校际之间的交流。靳小隼则建议，要以比赛为新的起点，将比赛成果推广到教学中。

有文凭未必有真本事

小赵(化名)因为文化课成绩差决定留学，进入了韩国一家不入流的大学学习表演专业，从本科到研究生，共花了7年时间。回国后参加工作，同事发现他不仅韩语一塌糊涂，还缺乏专业知识。没两天小赵就因故不干了。

从小赵这样出国后弄到了文凭，却什么都没学会、缺乏工作能力、“艺术生”不是个案，在我国还有不少类似的例子，涉及美术、设计、音乐等各个专业。

中国艺术研究院研究生院副院长徐福山表示，之所以会出现这种情况，主要是学生家长片面追求文化课成绩和文凭，从而忽视了对学生素质的培养，缺乏对孩子的正确引导。社会上有一部分留学机构在利益驱动下，和国外一些不入流的大学合作，以文凭为诱饵招收了不少学生。这类学校师资力量短缺，教学管理不规范，如果学生自身学习的自觉性不够，那么即使在国外拿到了文凭，其实并没学到什么东西。很多人像小赵

艺术生为何要出国？

本报记者 杨迪

一样甚至连外语都没过关，回到国内找到工作也难以胜任。

如何解决这类问题？徐福山说：“要从教育观念入手，改变单纯追求文化课成绩、片面追求升学率的教育模式。根据不同学生的实际情况因材施教，发现并培养孩子的兴趣和爱好，将孩子引导到正确的轨道上来。而不是给孩子硬性设计一条出国之路，单纯追求文凭，这样的话，必然把孩子给耽误了。近年来，我们国家也在强调素质教育，并为此做出了许多努力，包括发展各类职业院校，鼓励学生报考。有的职业技术学院还与一些民企签订了培养协议，根据企业的需要有针对性地为该企业培养专门的技术人才。这样做既为社会培养了急需的人才，又拓宽了就业渠道，缓解了就业压力。”

文化课差“被迫”出国

张浩(化名)从小学习油画，文化课成绩不好的他高中毕业后没有考上大学。由于拥有极好的艺术功底，毕业后他便进入了一

家文化公司工作，薪水也很丰厚。已经工作了几年张浩一直没有放弃自己的求学之梦，他向记者表示，自己考了6年中央美术学院，每年基本上专业成绩过关，却因文化课成绩落选。周围还有很多跟自己一样的同学，要么就继续考，要么就办画室。

张浩最终还是辞掉了工作，开始着手出国留学的事宜。2011年，他以270多分的艺术专业成绩(满分300分)成功申请到意大利的“图兰朵计划”，现正在意大利进行语言培训，为入学做准备。

徐福山表示，这类事例在很大程度上反映出不合理的门槛设置给艺术类学生发展带来的束缚与困境。徐福山也谈到了我国在转变艺术教育机制方面做出的积极探索和努力。他说：“现行的应试教育机制虽有不足，在一定程度上制约了艺术类学生的成长和发展，但在我国推行全民教育的大背景下，它确实是面向所有公众、最大程度体现公平的一种选拔方式，近些年国家在教育体制改革方面不断探索，已经有了很多的

改观。比如，国内正在逐步转变艺术类研究生的培养模式，扩大实践类艺术硕士研究生(MFA)的招生规模。”

艺术生留学 有利有弊

近年来，我国出国留学人数逐年增加，每年都创历史新高。

而艺术生留学人数的增长情况不同国家各有不同。比如以艺术见长的法国，留学生整体人数增长，但艺术生所占比重近几年基本持平。而意大利政府自2009年起开展了针对中国艺术生留学的“图兰朵计划”，使留学的艺术生人数显著增长。

据了解，比较热门的艺术专业包括音乐、美术、设计类专业。其中，尤以设计类最受欢迎，服装设计、产品设计、环境艺术设计、动漫设计等实践性较强的专业都包含在内。

2000年获得教育部批准注册的北京嘉华世达国际教育交流有限公司，是中国首家获得认可的出国留学服务机构，其旗下的金牌留学顾问殷彩华在谈到艺术生

留学的利与弊时说：“艺术生在学习专业技能、技巧的同时，更应该学习思维方式和理念，而这些不是光看着书本就可以培养出来的，需要更多不同的文化、思维方式的碰撞才可以产生。出国接受多元文化的熏陶，开阔眼界，对艺术生有很大的帮助。虽然人们常说音乐、美术不需要语言的沟通，但留学要有能够支持生活、学习的语言能力。这对语言接受能力普遍不强的艺术生来说是个难题，艺术生要建立自信，努力克服语言关。”

徐福山也提醒艺术生，出国留学固然是一条通向专业艺术殿堂的有效路径，但是这条捷径同样是有代价、有条件的，它对学生的语言水平及综合能力等都有更高要求，学生可能要把在国内学习文化知识的时间集中投入到语言学习上；更不用说，更多的时候还要有较高额的资金投入。并不是所有在国内求学无意的个体都有能力和资本踏上留学之路，它或许只是艺术学子诸多选择中的一个而已。