年终专稿(下)

以创新求突破

——2012年中国艺术教育回眸

本报记者 杨 迪

蓝皮书解读2012就业情况

2012年6月,由麦可思研究院撰写、社会科学文献出版社正式出版的《2012年中国大学生就业报告》在京发布,对2011届大学生的就业状况进行全面分析。蓝皮书显示:本科与高职高专毕业生的就业率差距持续缩小;2011届大学毕业生半年后月收入为2766元,比2010届增长了287元;2011届大学毕业生为608.2万人,按比例推算,有近57万人处于失业状态,约70万毕业生处于低就业状态(学非所用)。

从就业专业来看,2011届毕业生就业率最高的50个专业仅有影视艺术技术一门艺术类专业;表演、传播学、播音与主持艺术、广播电视编导4门艺术专业登上2011届本科毕业生毕业半年后50个高薪职业榜单;2012年中国大学"红黄绿牌"专业名单中,动画、艺术设计、美术学3门艺术类本科专业上榜,这3门专业失业量较大、就业率低,且薪资较低。如动画专业是供大于求、人才培养质量达不到产业的要求造成的,一方面应届毕业生找不到专业岗位,一方面企业招不到合适人才,此专业也不幸登上2012年度就业前景最不看好的本科专业之一。

艺术教育遭遇师资之困

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,成为制约一些院校艺术专业发展的最大瓶颈,师资缺乏成为各艺术高校的普遍问题。另外,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。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,是整个艺术教育界绕不过去的问题。

2012年8月,国务院公布《关于加强教师队伍建设的意见》,指出当前我国教师队伍整体素质有待提高,队伍结构不尽合理,教师管理体制机制有待完善。为深入实施科教兴国战略和人才强国战略,要求进一步加强教师队伍建设。

专家建议,加强艺术院校的师资队伍建设,应该加大师资的培养、引进力度,将教师专业化问题尽早提上议事日程。教师专业化的内涵,包括教师的学科技能专业化、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。

贫困地区艺术教育薄弱

中国扶贫基金会在2012年4月发布了《部分贫困地区音体美教育状况调查报告》。该报告对贵州、广西、青海等中西部内陆经济不发达省区47所学校的2000多名学生和47名校长进行了问卷调查。调查报告显示,贫困地区学校的音体美教育资源匮乏,远远跟不上学生需求,极其缺乏文体设施,专业的艺术教师也相当缺乏,艺术教育形式和内容也简单得让人担忧,再加上一些地方对艺术教育重视不够,艺术教育几乎是名存实亡。

贫困地区艺术教育的薄弱进一步拉大了城乡、东西部的教育差距,使贫困地区的农村学生在将来的竞争中处于更加不利的地位。想改变这种状况,就必须加快推进教育体制改革,变应试教育为素质教育,引导各地中小学彻底改变"主课"与"副课"的观念。

同年9月,国务院发布《关于深入推进义务教育均衡发展的意见》,要求省级财政和教育部门加大义务教育经费统筹力度,优化教育支出结构,均衡配置音体美器材等办学资源,经费安排上要重点向农村、边远、民族、贫困地区倾斜,向义务教育发展的薄弱环节倾斜。地方政府和教育主管部门要加大对艺术教育的投入力度,只有这样,才能逐步从根本上改变贫困地区农村中小学艺术教育的落后现状。

高职院校生源危机持续加深

2012年,高职院校招生再度遇冷,根据各地招考部门陆续公布的数据,山东、广东、河南、河北等省份均出现了招生难现象。

导致生源危机的原因,教育界出现了两种解读:一种说法是重点高校"掐尖"、专科学校"保量",近几年高校争抢生源一年比一年激烈,说明我国高等教育进入了优质生源有限、高教资源相对过剩的时期,高等教育"买方市场"已经形成;另一种说法是适龄人口减少、留学人员增加、中等职业院校分流、有些学生放弃高考等原因促使生源危机持续加深。

教育专家指出,生源紧缺可能让一些高校面临艰难处境,但对教育事业来说,却是一个转型良机。生源大幅减少,将带来高等教育市场的洗牌。一批招不到学生、不注重师资队伍和基本教学条件建设、管理跟不上、就业不受社会认可的高校将面临淘汰。高职院校应当尽快加强内涵建设,实现差异化竞争,培养特色专业、优势专业,形成自己的核心竞争力。

教育部颁布新目录、新规定

2012年10月,教育部正式颁布实施新的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》和《普通高等学校本科专业设置管理规定》,将2011年已修订的艺术学门类落实到了新目录、新规定中。自2013年起,普通高等学校的招生计划和招生工作将按新目录执行。

本次颁布的新目录将学科门类由原来的11个增加到12个,新增了艺术学门类,下设艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学5个专业,专业类由原来的73个增加到92个,专业由352种基本专业和154种特设专业构成。新目录保留了一批学科基础比较成熟、社会需求相对稳定、布点数量相对较多、继承性较好的专业,调整了一批内涵不够清晰、名称不够规范、区分度较小的专业,增设了一批国家战略性新兴产业发展和改善民生急需以及应用性强、行业针对性强的新专业。

将艺术学"自成一户",难免会有不具备开办此专业条件的院校仓促上马、乱设专业,会不会引发缺乏理性的艺术学专业热潮,需要有关部门高度警惕。如此设置是否切合实际、是否遵循科学规律,尚在观望中。

将出台新的艺考改革文件

教育部在2011年就出台了关于规范艺术类招生工作的文件,该文件提出将艺术类文化课录取分数线提高5个百分点。由于提分幅度较小,对于提高艺考生整体文化素质的作用不是太明显。仅靠考前突击专业课应付艺考的考生越来越多,提高艺考生文化素质,是促使艺术类招生再改革的主要原因。

2012年11月,文化部有关部门负责人表示,教育部已经就艺术类招生模式改革开过多次研究会议,将会出台新的艺术类招生模式改革的相关文件,主要解决目前艺术类考试结构的问题,加大文化课分数在艺考录取中的比重。同时,解决我国当前文化人才总量不足和人才结构不合理等问题。

陕西今年艺术类招生有三大变化

本报讯 记者日前从陕西省招生办公室获悉,陕西省2013年艺术类招生将在报考类别、志愿填报和录取方式上有三大变化。

省招办新闻发言人郝春怀表示,教育部2012年新公布的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中,学科门类新增了艺术学门类,共有37个本科专业,包括29个基本专业、4个特设专业、4个既可授艺术学学位又可授其他学位的专业。

新目录将一些艺术类专业进行了归并和拆分:把数字媒体艺术和数字游戏设计合并为数字媒体艺术;艺术设计分解为视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计4个专业。还有一些专业不再列入艺术类,如学前教育、工艺教育、广告学、建筑学等。

同时,高考艺术类专业课考试的内容较以往也发生了一些变化。专家组通过总结2012年播音面试情况,决定2013年播音类专业课统考依然有笔试和面试两部分,但面试内容由自备稿件朗读和即时评述两项增加到三项,新增指定稿件播读,旨在考查考生的现场播读水平。面试分值从300分改为200分,笔试分值从300分改为150分,将考生的笔试和面试两项分值直接相加,不再乘以系数。

专业目录调整后,某些专业课组考院校也有相应变化。"比如,电视节目制作过去是表演类专业,而按照新目录,其规范名称是广播电视编导,要纳入编导类统考。"郝春怀提醒考生,在报考前要仔细查看专业所属类别,以免耽误报考。

另外,2013年艺术类填报志愿方式有较大调整。过去艺术类本、专科各设置3个志愿,每个院校可报3个专业。而2013年艺术类本、专科各设置6个院校志愿,每个院校设1个专业志愿,不再设院校和专业调剂表态栏。省招办规定,2013年省内高校(西安美术学院、西安音乐学院除外)的艺术类专业录取原则,全部为在考生文化课达到控制线成绩和专业课成绩合格的基础上,按专业课成绩从高分到低分投档录取。

根据教育部思路,省招办鼓励高校提高艺术类专业文化课录取标准,只要学校在招生章程中明确提出高于国家规定的文化课录取标准,省招办在录取时将按学校章程规定的分数标准投档。 (张彦刚)

国内外艺术学院院长畅谈艺术教育

本报讯 日前,主题为"继续实践:艺术教育的实验性"的2012国际美术学院院长网络年会在中国美术学院开幕。美国芝加哥艺术学院、英国皇家艺术学院、日本东京艺术大学以及中国美院、中央美院等16所世界最顶级艺术学院的院长聚首杭州,畅谈艺术教育的实验性。

"国际美术学院院长网络"是由中国美术学院、中央美术学院和美国芝加哥美术学院,联合全球12个国家的10余家顶级美术院校共同建立发起的国际学术组织,旨在探讨当下艺术教育在世界范围内所面临的前沿问题,提升艺术教育的方法、层次和品质,是当今艺术教育领域最高端的思想平台。

据了解,该组织已经在芝加哥和北京先后成功举办了两届论坛,取得了丰硕的学术成果。

中国美院院长许江表示,本届年会召集世界顶级美术学院院长聚首杭州,旨在聚焦艺术教育的实践性特质,进行深入研讨;意在从艺术的创造性实践中汲取教育的实验性方法,以实验艺术推进教学改革,以实验的艺术教育推动社会更新。 (古其铮)

邯郸艺术考生连续3年"逆势"上升

本报讯 记者从河北省邯郸市教育考试院获悉,2013年全国普通高考报名工作已经结束,邯郸市共有49501人报名,比2012年减少3314人。在考生总人数连续4年减少的大背景下,艺术类考生人数反常地连续3年上升,总人数比2012年的8303人多出了264人,占普通类考生的18.75%,再现"艺考热"。

邯郸市教育考试院的工作人员分析说,适龄人口减少是考生总人数连续4年走低的主要原因之一。而艺术类考生人数增加的原因主要是:近年来,很多高校招收艺术类特长生,还有的高校招收具有艺术属性的非艺术类专业,因此,一部分成绩相当不错甚至达一本分数线的学生,希望通过特长生这条渠道挑选更好的院校。还有一些成绩不太好或者偏科的考生,则盯住了开设播音主持、影视编导等专业的院校,这些院校的专业考试往往可以通过临阵磨枪或考前强化训练见到成效。不过,近年来艺术类专业毕业生的就业渠道有限,提醒考生在选择艺术类考试时要慎重。 (杨伟广)

近年来,甘肃省兰州市着力解决城乡学生课外教育阵地失衡问题,探索在农村地区建设乡村学校少年宫,以丰富农村学生课外教育,目前已经建成43所乡村学校少年宫。乡村学校少年宫立足乡村文化教育实际,开设了太平鼓、秦腔、皮影等非物质文化遗产兴趣班,受到了学生们的欢迎。图为兰州市皋兰县西岔中心小学乡村学校少年宫秦腔兴趣班小学员在练习秦腔唱段。 新华社记者(聂建江 摄)

在东京学习中国京剧

新华社记者 蓝建中

在东京明治大学骏河台校舍地下体育馆内,不时传来"啪啪"的节拍声。记者循声而往,看到学生们正排成一字长蛇,踏着节奏,在体育馆里鱼贯行进。原来,他们正在老师的带领下学习跑圆场这一京剧身段。

跑圆场是京剧身段组合的16个基本动作之一,就是跑龙套的在台上绕场一周的动作。在这堂京剧实习课上,京剧老师鲁大鸣一边打着节拍,一边提醒动作要领。虽然学生们都学得非常认真,但走起来依然是歪歪扭扭,不成样子,光听到脚踩地板的咚咚声。

学习踢腿动作时,有的学生不仅无法像老师那样轻松踢过头顶,甚至没法达到90度。学习摆身段,很多学生双臂无法端平,鲁大鸣不得不帮他们一一扶正。即使是看似简单的叉腰动作,也有学生做不好。用鲁大鸣的话,就是"站没站相,坐没坐相"。不过这也难怪,毕竟这是学生们头一次练习。

尽管如此,学生们都渴望通过练习,在京剧艺术中寻找美、体味中国文化。从小练习芭蕾舞的大四学生细谷夏子告诉记者,她正在学习中文,在学习过程中接触到了京剧。她觉得京剧的身段动作特别优美,和芭蕾舞有共通的地方,所以想通过学习京剧,让自己的芭蕾舞获得更多灵感。

大三学生久保田华凛说,她是通过看录像喜欢上京剧的,希望通过练习能有机会站上舞台表演。大四学生竹村辰佑则希望通过学习京剧了解更多的中国文化,为中日友好作出贡献。

体育馆门口,一名40多岁的男士一直站在那里静静观看。课程结束后,他走到鲁大鸣面前做了自我介绍。这位来自四国香川县高松市的男士叫金谷裕,他买了鲁大鸣刚刚出版的日文著作《京剧演员谈京剧入门》,专程来请鲁大鸣签名的。

金谷裕对记者说,他对中国文化特别感兴趣,近来喜欢上了京剧,成了鲁大鸣的粉丝。平时到东京出差,如果正赶上有鲁大鸣的课,他就跑到明治大学来旁听,今天就是听说有京剧实习课才专门跑来的。

鲁大鸣于1976年毕业于北京市戏曲学校,同年进入北京风雷京剧团,主演老生。1987年,他来到日本后,开始大力普及京剧知识,常在日本高中和大学办讲座,也不时登台演出。自2004年起,他每年在明治大学开办京剧艺术课,每次课程为期一年,每周授课90分钟。上半年主要介绍京剧知识,下半年安排学生实践表演。每年11月的明治大学校园文化节上,学生们都会进行一次汇报演出。

2012年,选修京剧课的学生达到了94人,以前基本保持在50人左右。鲁大鸣在明治大学讲课时,连附近东京大学的学生也跑来旁听。

鲁大鸣的京剧课突破了一般的上课方式,寓教于乐,让每名学生都能从中发现值得自己学习的内容。他说,这些肩负日本未来的年轻人可以在娱乐中学习异国文化,他们当中很多人在学习中文,即便没学中文的学生,通过京剧的身体动作也可以了解、体味中国的文化和历史知识。

云师大联合艺术职业学院培养人才

本报讯 近日,云南师范大学与昆明艺术职业学院签订了合作办学协议,从2013年起,双方将联合培养艺术类高等职业本科人才,联合设立音乐表演、艺术设计、广播电视编导、舞蹈学4个专业,首批招生计划为150人。

按照联合培养学制,在本科2年阶段,人才培养教育教学任务由两校选派优秀教师共同完成。其中,第一学年在昆明艺术职业学院就读,第二学年到云南师范大学就读。学生经综合考核合格后,毕业时颁发云师大本科毕业证书和学士学位证书。 (刘 超)

名师点拨

如何改革舞美设计专业教学

孙大庆

目前,国内有相当多的艺术院校开设了舞台美术设计专业,其中设立较早的有中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院等几家院校。随着改革开放的不断深化,中国的文化艺术事业蓬勃发展,繁衍出各种类型的舞台演出及影视节目。观众对于艺术产品的需求量大大增加、审美要求不断提高,对于处理演出空间视觉形象的舞台美术设计专业人才的质量要求自然随之提高。舞台美术设计专业怎样适应新形势、新要求,就成为教学发展、改革的重点研究对象了。

未来走向创作前沿的舞台设计师们,必须在很好地承继舞台设计专业传统的基础上,具有更加宽广的演出艺术理念、更加深入的视觉空间创作认知及实践能力,以及更加扎实的专业基本功。比如,随着演出场所的不断拓展,国内近10年来有大量的实景演出、室内及户外多功能空间演出,这对于以观演空间以及布景造型为核心研究对象的舞台设计专业来讲,是机遇也是挑战。事实上,中央戏剧学院的舞台美术系多年以来一贯坚持较高的学术研究水准,以及严谨、认真的专业教学研究,取得了相当不错的成绩。然而学术研究不进则退,以创造、求新为己任的艺术更是如此。舞台艺术的综合性极强,舞台美术设计专业可以说是舞台美术系的龙头专业,历来广泛吸收、借鉴绘画、雕塑、建筑及工业设计、民间艺术等领域的艺术精粹为己所用,于是更显出"与时俱进"的重要。

为了适应文化发展、艺术教育发展的要求,培养世界一流的艺术人才、创造世界一流的艺术研究和创作成果,为中国提供一流的艺术及艺术教育服务,作为舞台美术系主专业的舞台美术设计也面临着教学上的发展、改革问题。在舞台美术教育、科研以及专业社会实践领域拥有几十年传统优势的中央戏剧学院,其舞台美术设计专业的改革发展目标以及具体改革措施又该如何制定和推进呢?

舞台美术系未来的发展要重点完善教学体制、课程设置、专业配置,实现教学、科研、社会实践紧密结合,实现人才培养、学科建设、师资队伍建设、学术研究等方面的全方位推进。因此舞台美术系的发展目标应定位于:建设一支优秀的、有浓厚学术氛围的、有凝聚力的教师团队,优化硬件设施的使用,用较短的时间初步达成精英教育形象和精品教育架构。

笔者认为舞台美术设计专业发展改革的立足点是:以巩固、强化舞台设计专业教学研究工作、课程改造为重点攻关方式,解决发展过程中所必需的动态性、先导性领先与持续性优势的关系,使之在未来的发展中保持国际国内领先优势。在梳理、调改课程设置的基础上,使这一主专业的传统教学优势充分发挥出来,即厚基础、重实践,并显示出学术水平的先导性,加强国际国内交流,打造国际一流的专业形象;在学历水平逐步提高的行业现状背景下,在本科规划周期内大力发展研究生尤其是硕士阶段的教学,将其作为本专业高水平人才培养的标本、载体,实实在在地提高社会认知度。

要解决此专业本科教学的两个突出问题:一是应在未来的课程设置中增加一些基本技能、实用知识类的课程,如雕塑、工科结构类、机械与材料类、三维软件类等专业技能基础课;二是对办学中卓有成效的课程进行梳理、强化,形成建立在传统优势上的精品课程。突出舞台美术专业教学戏剧化、空间化的训练目的;浓缩、提炼基础造型的共性训练,将为专业服务的指向性造型训练具体化;针对舞台设计专业的特点制定专业素质养成与知识结构构架方案。充分认识到舞台设计专业的传统优势及其发展过程中存在的不足,巩固、强化具体教学研究工作,使之在未来的发展中保持国际国内领先优势。重点打造并落实一批必要的专业基础课程,紧密跟踪调改,使之成为未来在国际国内领先的精品课程。

改革具体措施有以下几个方面:一是加强对课程教学规律的探讨,研究新时期的教学规律,将教研室活动具体化、制度化,开展并初步完成专业学科带头人的确立和培养工作,进行舞台设计专业理论教材编写和出版工作。采用实际的奖励措施鼓励理论研究,深入科研,力争做到实处。初步形成中国舞台美术现状、外国舞台美术现状、舞台美术基础理论、舞台美术专业理论等核心课题。以多种形式组织更多的人力资源,全面进行学术研究工作。

二是调整教师队伍的数量、素质与结构,重点解决年龄结构、知识结构、学科结构、配置结构等方面的问题。教师总体规模应稳定在生师比为9:1的规模上,硕、博士以上学位教师达到教师总数的90%以上,教授、副教授占教师总数的60%。学术梯队建设趋于完善,培养强大优良的教学实践人才资源团队,形成一批在国内有影响的学科骨干和在国内外有较大影响的学科带头人。

三是建立教学与社会实践结合的长效机制,以及适当的支点、平台;充分研究演出实践课程化的可能性并付诸实施,实现教学活动的秩序化。大力加强教学的实践性,加强各专业研究实验室和实习基地建设,采用自设、挂牌合作的方式建立7至10所绘景制作、灯光实验、服装制作、化装制作、剧场实习、写生基地等类型的实习实训基地,确保学生实践能力的培养。

四是加强校外合作交流,力争创立、设立基于舞台设计等专业的、与舞台美术系的业内地位相匹配的教育交流、学术研究等类型的组织、机构,以实现有效率的串联和可持续的交流。通过多种方式邀请国外知名专家、学者任教,与国内外高校开展合作办学。充分利用机会在世界舞台上展示教学品牌,全面营造具有国际水准的办学环境。加强国际合作交流,争取在本规划周期内完成与国外先进的相关专业院校的教员互派交流、学生互换学习的办学方式。充分使用网络工具,建立多种组织、机构的中、英文网站,扩大国际影响力,将抽象的组织、机构形象活体化。

(作者系中央戏剧学院舞台美术系主任)