

文化经纪人培养要满足社会需求

柳倩

自3月1日起,文化部出台的《演出经纪人管理办法》正式施行。《办法》引发了业内外广泛关注,许多人将目光投向了包括演出经纪人在内的文化经纪人队伍。

据统计,目前,文化经纪行业从业人员的数量还不到整个行业需求的20%,真正高素质的经纪人更是凤毛麟角。那么,该行业人才的培养情况如何?又是什么原因导致人才缺口这么大?

开设文化经纪人专业的院校很少

专业的经纪人一般由高校的文化管理相关专业培养。近几年来,文化产业管理专业在我国快速发展,单是今年就有南昌大学、赣南师范学院、大连艺术学院、厦门大学嘉庚学院、山东工艺美术学院、西安音乐学院等全国各地的多所高校新增设了文化产业管理专业。但是专门设立艺术管理或文化经纪人方向的院校却非常少,只有中国传媒大学、北京电影学院、中国音乐学院、北京师范大学珠海分校等。

中国传媒大学经济管理学院公共管理系副主任薛华认为,文化经纪人专业少的原因主要在两方面:一是中国文化产业市场发展不够成熟,操作不够规范,与文化产业发达国家相比,我国的文化经纪人目前缺乏较好的职业成长环境,理论上行业需求很大,实际人才市场上并没有显现对高校相关专业毕业生的大量需求;二是很多高校缺乏培养文化经纪人的师资条件,文化经纪人的综合素质要求比较全面,实践性强,开设这个专业还需在课程体系的设置、师资培养、教学方法等方面多做探索,很多高校还不具备开设这个专业的实力。

中国传媒大学南广学院媒介管理系教研室主任胡晓明表示,文

化产业管理本身包含非常多的专业方向,文化经纪人是其中之一,这个行业是有市场需求的,但因为社会现实的一些问题,整个行业管理得不太规范,院校在设立专业的时候也会考虑到这些因素。行业发展是有一个过程的,不会一下子有很多院校设立这个专业方向。但也在逐步变化、调整中,有些已设立了文化产业管理相关专业的院校,也会向我们学校咨询这个专业方向的教学和就业情况。

据中国演出行业协会常务副秘书长潘燕介绍,近年来也有一些大专院校相继开设相关课程,如中国戏曲学院开设的本科学制的国际文化交流专业,堪称首开文化经纪人正式科班人才培养之先河。据了解,中国戏曲学院国际文化交流系是国内第一个旨在培养以戏曲艺术为代表的中国传统艺术对外传播相关人才的教学系。

市场需求会持续不断地逐步上升

据了解,中国传媒大学该专业毕业生的就业率接近100%,虽然大多在文化产业领域就业,但完全意义上的经纪人工作并不多见。很多学生是在项目策划、市场推广、公关等职位就业,有一小部分学生在从事演艺经纪、艺人经纪的工作。学生在校期间表现出对从事文化经纪实践的迫切要求,该校在教学改革中也着重加大这类专业的实践性教学的比重。“高校教学具备科学规范的教学体系,我们在涉及演出经纪的课程中也会不断进行教学内容的调整。”薛华告诉记者。

据北京电影学院管理系的一位老师介绍,北影在文化经纪人专业里加入了具有专业和市场特色的文化经纪概论等特色课程,这些专业课程密切联系市场实际。管理系

也以此为中国电影产业培养及输送了一批又一批既懂艺术又懂现代经营管理的复合型人才,以此来满足市场对人才的需求。

有关专家预期,伴随中国文化产业的发展,这个行业对文化经纪人的需求会持续不断、逐渐上升。胡晓明表示,文化产业的发展在我国也提了很多年,越来越受到重视。就像最初的计划经济时代,当时的国家企业改革也是逐步发展,发展到现在已经30年了。文化的发展依存于经济的发展,随着经济的加速发展,文化产业也会越来越强大,市场需求的增加也会促使院校加紧培养相关专业的人才。文化经纪是具有前瞻性的专业方向,从业界来说,目前各大影视、传媒公司,尤其是顶尖的公司都在发展文化经纪业务,而且发展会越来越快,市场需求量也会随之增加,该专业毕业生的就业前景会越来越好。

多种原因制约行业人才供需

究竟是什么制约了文化经纪行业人才的供需呢?

薛华认为,文化经纪人在中国还算一个新兴事物,有很多从事经纪工作的人并不使用这个职业称谓,比如国外所说的“文学经纪人”,在中国多是称“图书策划人”,所以实际市场并没有显现出对经纪人的全面需求。我国大量文化产品的经济价值没有在市场上得到充分开掘,加上法律环境不够理想,留给经纪人的利润空间有限,难以吸引

高水平的人才进入这个领域。另外,高水平的文化经纪人需要较强的综合素质和在特定文化产业领域的专业知识、实践经验以及人脉,刚刚走出校门的高校毕业生还难以胜任这类工作。而低水平

的文化经纪人入职门槛低、收入低,很多高校毕业生又不愿俯身迁就。胡晓明也提出了目前人才培养存在的一些问题。首先,在文化经纪方向的课程设置上,国内还没有一本权威的关于文化经纪的专业书籍,系统性的分类研究更是薄弱,各校教学也多根据院校本身专业优势和老师各自偏好来选择教材和内容。另外,对于文化经纪人的培养,目前大多是通过有关部门不定期地举行集中培训的方式进行,没有形成规模,特别是影视明星经纪人、书画经纪人、模特经纪人等方面的人才急需专业、规范的执业资格培训。

培养应由院校和社会一起承担

由于文化经纪涉及的行业多、领域宽、内容丰富,培养专业的文化经纪人已经成为文化产业得以持续发展的大势所趋。

胡晓明认为,文化经纪人的培养应由高校和社会一起承担。在高校文化产业管理专业里设立文化经纪方向,都是面向政府文化管理部门、影视制作公司、文化经纪公司、文化艺术团体等单位,而这些部门和机构急需具有良好文化艺术鉴赏能力,熟悉艺术创作规律和业务

艺术硕士学位将有“基本要求”

本报讯(记者杨迪)全国专业学位研究生教育指导委员会受教育部、国务院学位委员会办公室委托,由中央音乐学院牵头,已启动编写《艺术专业学位基本要求》的工作。日前,编写工作第一次会议在中央音乐学院召开。

教育部、国务院学位办学位质量监督与管理处处长徐维清,全国艺术专业学位研究生教育指导委员会委员、北京舞蹈学院副院长王伟,中国戏曲学院副院长巴图,中央戏剧学院副院长廖向红,清华大学美术学院副院长何浩,中央音乐学院学位办主任丁凡,中国传媒大学教授关玲,北京电影学院研究生部副主任高敏等出席了此次会议。

徐维清详细阐述了此项工作的重要性,并指出编写《艺术专业学位基本要求》是贯彻落实《国家中长期教育改

革和发展规划》,保证我国艺术专业学位培养质量的重要举措。他强调,国内硕士学位的学科建设已基本完成,艺术专业学位起步较晚,现在正处于探索和快速发展的过程,教指委要承担起推动这项事业的责任,共同做好高等艺术教育的质量监控工作。希望《艺术专业学位基本要求》能够规范我国艺术专业学位研究生教育,并起到指导、带动专业发展的作用。

专家们分别就各自领域的现状与问题进行了交流,就艺术硕士学位的培养条件、培养过程、教学管理模式以及授予学位的基本要求进行了讨论。大家认为,《艺术专业学位基本要求》应分别从艺术专业学位研究生教育的8个领域着手,充分考虑专业特点,同时兼顾学校定位,对艺术专业学位人才培养需要留有一定的空间。

浙江省学校艺术教育协会成立

本报讯 日前,浙江省学校艺术教育协会在杭州第七中学正式揭牌成立。来自浙江全省各地的120多名艺术教师和艺术教育工作者参加了成立大会。

浙江省学校艺术教育协会是由浙江省艺术特色学校教学研究人员、学校艺术管理人员及其他艺术教育工作者自愿联合组成的非营利性群众组织,旨在加强艺术特色学校的交流联系,共谋学校艺术教育的合作机制,拓宽学校艺术教育的工作思路,创造艺术教育发展的良好氛围。协会的成立,将对全省艺术教育工作的开展产生积极的影响和强有力的推动作用,开创浙江省学校艺术教育新局面。

浙江省教育厅副厅长鲍学军指出,艺术教育是学校教育的重要内容,学生的人文艺术

素养已经成为现代社会复合型人才不可缺少的重要素质。艺术教育对中小学生学习兴趣的发展、健全人格和综合素质的培养,想象能力和创新意识的形成,审美能力和生活品位的拓展提升,都具有不可替代的作用。加强学校艺术教育有利于推进学校特色教育的形成,是一条实现课程教学多样化、探索育人模式多样化的有效途径。他希望协会能加强自身建设,充分发挥作用,积极开展工作,为浙江省学校艺术教育事业的发展做出新的贡献。

会上,杭州第七中学校长楼平介绍了协会的筹备工作情况,大会审议通过了协会章程,通过了常务理事名单,选举产生了协会会长、名誉会长、副会长。浙江省教育厅体卫处副处长李建章任协会首届会长。(吴莉娜 吴江东)

近年来,河北省武邑县在部分中小学相继开办硬木雕刻传统技艺手工课,聘请有丰富经验的雕刻师傅指导有兴趣的学生进行硬木雕刻学习。据了解,武邑县有“硬木雕刻之乡”的美誉,目前全县硬木雕刻产业专职从业人员3万多人,年产值30多亿元。图为武邑县职教中心的学生在硬木雕刻师傅赵国强的指导下上雕刻手工课。 新华社发(朱旭东 摄)

艺教现场

在杭州高级中学的长廊下,展示着一些水彩小品和独幅版画,为春日绿色调的杭高添了一抹色彩。原来,这是该校高一的同学们经过一学期的选修课学习而举行的小小成果展。

2011年,杭高被列为浙江省选修课的试点学校。2012年下半年,作为兴趣特长类课程,水彩、版画选修课全面铺开。通过每周二下午2节课的走班教学,学生学画的兴趣越来越高涨,绘画成果已初见成效。水彩画选修课由水彩画家余知辛教授,独幅版画选修课的开设则和高校密切合作,聘请中国美术学院版画系教授方利民和研究生周佳贤为授课教师。

余知辛说,之所以选择水彩画作为选修课程,是因为水彩画工具准备快捷,轻巧易于携带,作画灵活机动,也适合捕捉瞬息即逝的形象,在中小学的美术教学中具有很大的普及性。

余知辛从事水彩画创作已有20余年,作为一名高中美术老师,她非常想让学生们也来尝试,体验一下这一独具魅力的画种。为此,她还特别编写了教材《水彩画艺术》。在这本教材上,所有工具、材料的介绍和技法上的示范都是余知辛亲自拍摄及亲自示范,材料介绍的细节都来自她20余年水彩画创作的亲身体会。

走进水彩画的教学课堂,同学们正在体验着这种纸与水相互渗透而产生的明快、清新、透明的独特视觉效果。余知辛一直坚信“兴趣是最好的老师”,在前面几堂课中,她准备了大量的名家作品给同学们欣赏,以此来吸引他们,激发他们的兴趣。同时,让学生自己亲手去触摸、体验水彩纸不同的材质,以及水彩颜料与这种特殊材质的

相互关系。

高一级的何恺宁是参加水彩选修课的学生,顶着一头自然卷发她看上去很腼腆,但一聊起水彩画来,她便不再拘束。她说,初中开始就自己学着画水彩画,但是那时候没有老师教,纯属感觉画。她说,喜欢水彩的透明、唯美,水与纸的渗透过程中,常常会有意想不到的效果,很有意思。“以后想考美院!”她说着说着聊起了自己的理想,虽然不知道以后是否真的走上艺术之路,但自己不会放弃画画。“我喜欢日本的风景画家东山魁夷,喜欢他画面里未经污染的、纯洁的大自然,喜欢他的作品里总是充满诗情、哲理,也透着淡淡的伤感。”何恺宁侃侃而谈。

钟凯悦是高一一年级唯一一名以特长生身份招进来的学生,老家在丽水,所以一直是住校。由于她从小就画画,有着良好的美术基础,所以在选修课班里自然是拔尖的。上了水彩课之后,钟凯悦特别想出去写生。她说,放假回家就打算去老家的古堰画乡写生,那里的古镇、古樟、古村落都特别适用水彩表现。“古堰画乡里经常有好多画家去写生,小时候就喜欢看他们画画。现在特别想自己动手画。”笔者从钟凯悦的脸上看到了想去写生的迫不及待。

除了水彩、版画选修课外,还有戏剧欣赏与表演、茶艺、围棋等知识拓展、职业技能以及兴趣特长类40多个课程可供学生选择。杭高的陈校长表示,选修课可以改变学校课堂沉闷、死板的面貌,给学生的身心成长带来新的启示,而且它还是教师资源的全面整合。同时,学生也可以从选修课中寻找今后的专业方向,对自己的特长有所了解,对今后考高等院校时专业的选择很有帮助。

黄俊娟

艺术选修课为高中增添光彩

“不协调”制约艺术教育可持续发展

贾秀峰

艺术普及教育面临着师资、课时等多方面的瓶颈,其根源正是“应试教育”。

作为艺术普及教育的另一种形式,艺术考级在推动艺术普及方面起到了一定的作用。然而,当前的艺术考级市场同样充斥着较为浓厚的功利色彩,无形之中让这种源于西方的艺术普及教育形式的效果打了折扣。

职业教育与普通教育不协调

艺术职业教育与普通艺术教育两种不同的教育类型,前者以就业为导向,以培养技能型艺术人才为目标;后者则强调综合素质的提高和创新能力的培养。两者本来各有优势,可在竞争中相互促进,携手而行。然而,现实的情况是,山西、浙江、安徽等全国多个地区排在第一阵营的艺术职业院校纷纷在谋求“升本”,希望能够挤进普通教育的行列。原本应该两条腿走路的教育,显然已经瘸了腿。

原因何在?因为它们境遇有着天壤之别。从招生政策来讲,职业院校的招生,需要等普通本科招完之后才能进行,所能招到的学生,质量可想而知;从毕业生落户政策来讲,许多大城市规定,必须本科甚至研究生以上学历才能落户;从用人单位来说,许多企事业单位是“非本科,研究生不用”,而根本不看重学生实际掌握的艺术技能。在这样的政策取向,如何让职业教育对家长和学生产生吸引力。

一方面是普通本科职业院校的学生就业压力越来越大,另一方面则是名牌艺术职业院校招不到

优秀学生。许多业内人士不禁担忧,单纯追求高学历的艺术教育究竟能走多远?

中等教育与高等教育不协调

艺术教育是特殊教育,特别是表演类艺术人才的培养,必须从小抓起,强化基本功训练。在长期的办学过程中,中等艺术教育不仅培养了众多的著名表演艺术家,而且还为高等学府输送了大量基础人才。

比如,孙毓敏、张也、黄豆豆等一大批各领域各时期的艺术界领军人物,都出自各地的中等艺术学校。也正因此,多数专业艺术院校都设有中专部,中央音乐学院等著名艺术院校甚至还有附属小学。

尽管中等艺术教育的重要性不言而喻,然而,其受到的重视程度却根本无法与高等院校尤其是高等本科院校相比。目前,从管理体制上来说,多数独立建制的中等艺术学校属于行业办学,它们在经费等方面的待遇,不仅无法与本科院校相比,甚至连同属中等办学层次却归属教育部门管理的学校也赶不上。

而没有高质量的中等艺术教育,究竟有多少高等艺术院校能够培养出高精尖的人才,尤其是表演类艺术人才?

传统专业与现代专业不协调

每年,中央戏剧学院、北京电影学院门口蜿蜒曲折的报名队伍,能够让人们直接感受到艺术教育的炙手可热。

然而,艺术教育热,热的往往是现代专业、流行专业。比如,近年来发展迅猛的美术领域,国画、

油画、版画、雕塑等传统专业尽管有发展,但招生规模与原先差别并不大;真正快速膨胀的是设计类等新型专业。比如,一些美术学院的传统专业,培养的学生相比上世纪五六十年代仅仅翻了三四倍;而新发展起来的设计类专业,学生人数则是翻了数十倍。

表演领域冷热不均的情况更为突出。前面提到的中央戏剧学院、北京电影学院,由于明星辈出,每年报考的学生数以万计,影视表演等热门专业的录取真正可以算得上百里挑一。然而,同为表演类专业,很多院校的戏曲专业甚至招不满学生。

现代设计、影视表演等现代专业,因为契合了社会需求,吸引了众多院校纷纷开设,吸引大量考生趋之若鹜,本也无可厚非。不过,守正才能创新,很多现代专业本来就来源于传统专业,轻易地让传统专业边缘化,甚至简单地抛弃了传统专业,恐怕对现代专业的发展未必是福吧?

社会需求与培养模式不协调

目前,高校的发展喜欢“求大求全”,比如,一些单科性院校纷纷向综合性院校发展,以音乐学院为例,除了中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院外,其他的都成了综合性院校,开设有音乐、美术、舞蹈、传播等多个专业;另外,设立了大量应用型学科,包括新媒体音乐、网络音乐等等。

根据社会需求、岗位需要,适当调整专业设置,本是艺术教育发展的应有之义。然而,由于缺乏相

应的学术标准和规范,许多专业都属于低水平重复设置,根本无法满足社会需求。有多位教育部调研组专家反映,一些学校的所谓艺术人才培养,完全是走样的。比如,原本培养一对一教学的音乐课堂,却变成了几十个人一个班。原本是培养高精尖的音乐表演人才,套用的却完全是培养师范老师的做法。尤其是新媒体音乐等新设的应用型学科,需要的是多学科交叉、注重实践的人才培养模式,然而,在一些学校,使用的却完全是理论型人才的培养模式。如此培养的人才,又如何适应岗位的需求,如何解决其就业问题?

招生数量与培养质量不协调

艺术教育对于软硬件条件都有特殊的要求。从硬件来说,许多艺术院校原本定位于精英教育,狭小的校园,捉襟见肘的专业教室、文化课教室根本承载不了扩招之后数量翻番甚至翻了几番的学生,于是纷纷开始扩建新校区。投入大规模的基础设施建设,不仅干扰了原本有序的教学秩序,甚至让一些学校背上了沉重的负担,无法投入更多精力搞好自身建设。

师资队伍是培养合格的艺术人才的根本保证。尤其是表演类专业,有时甚至需要一对一至多对一的教学。然而,相对于目前数以百万计的在校学生来说,我们的教师储备严重不足。在美术领域,即使像中央美术学院这样的顶级院校,其领导坦言,艺术设计等专业教师仍然稀缺。现在,很多院校的专业教师都是从其他专业转过来的,一些院校为了达到开设某一专业的目的,甚至采取聘请校外教师充数的办法。教师的严重不足,再加上转过来的教师的教学能力迫切需要提升,如此的师资条件,质量恐怕很难得到保障。