

理工类院校的艺术梦

本报实习生 陈慧娟

12月3日至17日,国家大剧院推出了2014国家大剧院青少年新年系列音乐会,来自北京6所高校及中学的学生登上舞台,共圆艺术梦。其中为观众奉上精彩演出的高校是以理工类学科见长的北京工业大学、北京科技大学等。

近年来,教育部联合相关部门推出了一系列举措推动高校的艺术教育发展,理工类高校是如何进行艺术熏陶的,他们推行的一系列举措是否起到了应有的效果?

引领校园文化

北京大学生艺术团成立于1992年,最先由7所高校负责承办,目前已有20所院校加盟,每所院校只限承办两个艺术团,每三年进行一次资格评定。北京工业大学是北京大学生艺术团成员之一,它有合唱团和舞蹈团。除此之外,学校自己还组建了交响乐团、话剧团等艺术社团,每个团都有专业的指导老师。其中合唱团发展较成熟,有的指导教师已有30多年的教龄。

为了加大艺术教育的力度,该校还从各个方面对这些艺术团进行了扶持,不仅提供单独的排练场所,还给予成立较晚的艺术团不少优惠政策。如交响乐团最初只有几名艺术特长生,目前,在学校的支持下,可以演出的人数达到了40名,演出次数也有所增加,不仅每年要举办两场专场演出,而且还参加了校际比赛。

几年来,北京工业大学拥有了几个较为成熟的艺术团,在很大程度上提升了学生的艺术欣赏水平。北京工业大学团委书记王文杰感慨地说:“还记得合唱团在最初的专场演出时,可以容纳900人的音乐厅只坐了不到一半的观众,大家的积极性受到很大挫伤。现在情形大不一样了,每次演出不仅座无虚席,买票都需要排队,大家观赏演出的热情大大提升了。”

然而,艺术团的成立并非为了少数艺术特长生的技艺展示,而是得到更大范围的普及。王文杰认为,虽然特长生的专业水平比较高,对其他学生可以起到引领作用,但是成立艺术团的目的不是为了向所有学生普及,所以就需要学校思考如何转型的问题,比如交响乐团可以通过改变作品的呈现形式、曲目的选择等降低演出难度,逐渐将更多非特长生吸纳进来。

让艺术驻校,以艺术为友

为了推动学校艺术教育的开展,北京航空航天大学进行了一系列探索。2006年5月,北航以“公益性、专业化、高

2014国家大剧院青少年新年系列音乐会之一——2014年北京大学生新年音乐会现场。

董慧良 摄

品位”为宗旨建立北航艺术馆,7年多来连续举办高水平艺术展览150余次;2011年5月,学校成立了北航文化与艺术传播研究院,期望通过关注与回应国家文化发展和文化育人需求,建立起惠及更多师生及社会公众的文化艺术教育传播体系;2012年5月,北航音乐厅正式落成启用,一年半来已引进和推介了60余台共80余场海内外高水平的音乐、舞台艺术精品演出。就读于北航的一位姓刘的同学说:“不少演出的质量很高,非常火爆,常常得排队领票。”

2013年10月,北航启动了驻校艺术家计划,这是北航校级重大教改课题“大学文化视阈中学校园人文艺术氛围生成机制及传播途径研究”的重要内容之一。首次驻校艺术家计划受邀的是著名画家石晋先生,36位学生在他的指导下学习中国山水画赏析与创作。为了提高教学成效,学校为每位受邀的艺术家配备了辅导教学的导师组。经过16个学时的传统教学模式,36位“零基础”的同学创作出了自己的作品,笔墨之中呈现的意趣令人惊喜。参加课程的文化与艺术传播研究院2013级硕士生殷然说:“从这一刻起,一扇通往艺术世界的门就那样在我面前打开,我满心欢喜,满心期待地踏进了这扇门,去探索我眼中的神秘殿堂。”

北京航空航天大学宣传部部长、文化与艺术传播研究院执行院长蔡劲松认为,大学艺术教育作为通识教育、博雅教育的重要内涵,应当改变规模“散、小”层次“低、差”、方法“无序、不专”的现状,发挥大学文化建设及传播对美育资源配置的基础性作用,为学生提供一种公共氛围与体验,形成浓郁的艺术家

北京工业大学学生在音乐会上演奏。

董慧良 摄

文传播场。北航的这种探索才刚刚起步,关键是要结合实际,在顶层设计、机制创新和推进落实方面,开辟一条可以持续运转,让更多学生受益的艺术教育新路径。

科技与艺术共融

北京科技大学团委书记王鹏介绍,学校的艺术教育理念是:科技与艺术共融,坚持“高雅艺术、原创艺术、群众艺术”三元并举。为了体现科技与艺术共融的理念,学校上半年举办艺术节,下半年举办科技节。三元并举中的高雅艺术是指精品演出引进进校园;原创艺术是指高水平的创作和文艺比赛;群众艺术则是强调让每个学生都参与到文艺活动中去。这主要通过校团委

开展的主题团日活动与“艺术进课堂”活动来体现。学生依托团日活动可以集体参加到文艺活动中。“艺术进课堂”活动是将艺术课作为一门课程为学生传授。但上课形式不拘一格。学生以班级为单位组织讨论会,最后选择一种艺术形式呈现一台全员参与的演出就可以结束。“这两个活动不仅可以使每个学生都有展示自己艺术才华的机会,也可以让他们体验创作的激情,感受艺术氛围,对学校来说,可以从中发现文艺人才。”她说。

除了在演出活动与竞技活动中培养学生之外,北京科技大学还开设了艺术讲堂,来提高学生的鉴赏能力。而且他们还与中国音乐学院合作,利用他们的专业技能来熏陶在校学生的艺术修养。

解读2014年艺考四大变化

易文

近日,部分省级教育招生考试院及招生办根据教育部有关要求,陆续发布了2014年普通高校艺术类专业招生政策。从这些政策中可以看出,与往年相比,2014年艺考有四大变化。

变化一:进一步扩大省级统考的科类。各省级招生办将按照《普通高等学校本科专业目录》中艺术学门类专业逐步组织音乐学类、舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术与设计学类统考,进一步扩大省级统考适用范围。

变化二:逐步提高艺术类专业文化成绩要求。各省级招生考试机构、高校将在当前本地(校)划定的文化成绩录取标准基础上,立足高等艺术专业教育和学生长远发展,分类逐步提高有关专业文化成绩要求。

变化三:严格限定按艺术类招生的专业。艺术教育、服装设计与工程、风景园林、文化产业管理等4个可授予艺术学士学位的非艺术类专业,若招生学校有相关专业要求,需在招生简章中明确考生应参加的专业考试科类及录取要求。

变化四:深入实施招生“阳光工程”。各省级招生考试机构及各高校将加大艺术类专业招生信息公开和公示力度,建立健全监督检查机制,进一步促进艺术类专业招生工作的公平、公正。相关管理部门还将采取有力措施清理整顿艺考培训活动,严禁工作人员、教职工尤其是专业教师,单独、联合或委托举办高考艺术类应试培训、推广活动,严禁各级各类学校为各艺术类应试培训机构提供场所或设施。

辽宁省招生办负责人表示,从

消息长廊

31所艺术院校可自划录取线

本报讯 据北京教育考试院的消息,2014年招收艺术类专业的高校中,31所独立设置的本科艺术院校可自行划定本校艺术类专业分数线和文化课考试录取控制分数线。

据介绍,31所独立设置的本科艺术院校中,既有中央美术学院、中央戏剧学院、北京电影学院等在京高校,也有鲁迅美术学院、上海戏剧学院、云南艺术学院等京外院校。另有

清华大学、中央民族大学、北京服装学院等13所高校可参照独立设置本科艺术院校艺术类专业招生办法执行,其中只有部分院校在部分专业可以自行划定录取线。

北京教育考试院高招办有关负责人表示,考生报考这类院校时,要了解各院校的招生简章,并结合自身专业、文化课成绩等情况科学报考。(京文)

北京市曲剧团将启动定向招生

本报讯 (记者屈嵩)为培养后备力量,北京市曲剧团将联合北京戏曲职业学院招收北京曲剧表演专业中专学生,本次招生面向全国初一、初二学生,计划录取10人(其中男生8人、女生2人)。被录取的学生完成中专学习后,再参加高考后升入大专进一步学习,完成全部专业课程,取得毕业证书后可进入北京市曲剧团工作。在校学习期间,按照北京市有关政策享受免学费的优惠。从2014年1月1日至3月25日,考生可以登录北京戏曲职业学院网站进行网上报名。此次招生,考生将参加三轮专业考试和一次文化课考试。

据悉,北京市曲剧团2012年已招收了16名学生,今年再补招10个。这是北京市曲剧团第5次通过建制制的办学模式进行招生,前4次分别是在

1975年、1988年、1999年、2008年。据北京市曲剧团团长孙东兴介绍,4次招生中,前两批都是中专生,基本功很扎实,但艺术理论较弱;后两批都是本科生,文化课突出,但基本功较弱。因此,此次招生,北京市曲剧团计划用7到8年的时间培养这一批学生,5年中专学习打牢基本功,3到4年大学专科在学好文化课的同时,学习传承北京曲剧经典保留剧目。

北京市曲剧团作为北京地域文化的代表,又是全国单一剧种单一剧团,在北京市委宣传部和北京市文化局的关怀和支持下,近年来有了进一步的发展。仅2013年,演出场次就达到300多场,演出收入是2010年的2.5倍。孙东兴说:“作为北京的一张名片,北京市曲剧团这几年发展很好。而事业更需要一代一代人的传承和接班。”

江苏省艺术职业学校进行课堂教学观摩

本报讯 近日,江苏省文化厅分别在江苏省戏剧学校和苏州评弹学校举行课堂教学观摩活动。来自江苏省11所艺术(高)职学校的校领导、教务主任、教研主任、专业科(系)主任和骨干教师近百人参加了此项活动。

课堂教学观摩活动是江苏省为了推动艺术职业教育的进一步发展,推进备课、上课、说课、听课、评课“五课”教研,加强艺术职业学校优质课堂和精品课程建设举办的特色活动,分为示范性的公开课(部分课堂)和研究性的公开课(所有课堂,或称推

门课)两种类型。江苏省戏剧学校和苏州评弹学校作为此次活动的主要参与者,进行了充分的准备,为前来观摩的老师提供全校总课,供他们按需选择课程。

此外,主办方还组织了评议活动,现场组织示范性公开课老师进行介绍性说课,观摩人员分别对示范课及公开课进行评议;还邀请了有关专家作《优质课堂标准研究》的讲座,使大家收获颇丰。

据了解,此项活动2014年还会继续开展下去,并力争使活动常态化。(苏文)

1月4日,以“灵动·雪之梦”为主题的2014第六届国际大学生雪雕大赛在哈尔滨工程大学拉开帷幕。61支参赛队在4天的时间内,采取4人组队提交作品的形式,在长3米、宽3米、高3.5米的人造雪块上进行雕刻创作。图为一位参赛选手在人造雪块上进行雪雕创作。新华社记者 王松 摄

教育沉思

剪纸对艺术教育的诗意启蒙

杨海英

剪纸以其别具一格的审美思维和造型语言,呈现出极高的艺术价值,被列入人类非物质文化遗产代表作名录。高职院校应积极引进剪纸艺术课程,围绕艺术设计教学核心,优化设计专业课程结构,使这门古老的艺术在高职院校焕发青春的光彩。

传承和审美

剪纸是在民俗文化浇灌下绽放的艺术之花,无论构思、造型、立意取材等都表现出中华民族的遗风古韵,凝聚着善的理念和美的追求。然而,剪纸正面临着现代文明强烈冲击、生活方式迅速改变、民俗文化渐次淡化和老一辈剪纸艺术大师相继故去等诸多窘境,民间剪纸艺术赖以生存的丰厚沃土正在迅速消退,民间剪纸面临着严重的生存危机。

要抢救民间剪纸艺术关键在于传承,谁来传承?当然是年轻一代。而许多年轻人包括高职学生,对丰富的民间剪纸缺乏基本的了解,何谈传承?所以只有让学生了解、学习民间剪纸,才能对剪纸产生兴趣,将来才能主动地去做传承、保护、发展剪纸的工作。应该积极推动剪纸走进学校,使高职课堂成为传承民间剪纸艺术的阵地,充分利用民间剪纸艺术特有的教育功能,引导学生对民间剪纸的关爱,从而让学生担负起剪纸艺术传人的责任,使剪纸艺术发扬光大。

我国的民间剪纸集中而全面地体现了民间美术的造型意识、审美理想和美学观念,释放着特有的艺术魅力。而设计课程的目的则是培养学生审美感悟为重点,提高学生创意设计能力。因此,高职院校开设剪纸艺术课程,可以

充分利用民间剪纸作为美育载体,引导学生开展因地制宜的剪纸实践活动,使学生乐在其中、制在其中,从剪纸艺术中得到原创美的熏陶,开阔学生艺术视野,把剪纸的审美意念渗透到设计中去,提升想象,激发灵感。

剪纸艺术课在高职院校设计教学中的作用

中国传统民间剪纸艺术是一座蕴藏丰富的宝库,可以在设计理念、传达方式等方面对现代设计构成“诗意启蒙”。

剪纸经过历史长河的洗练,承继了世代代代流传下来的技艺和造型,完整地体现了民间视觉思维和造型特点,蕴含着我们古老民族最本原的审美理念和艺术元素,有它自己独特的创作规律。中央美术学院教授靳之林认为,民间剪纸构成一个完整的民间造型艺术体系。它和西方传统艺术的造型体系是完全对立的,也和中国民族传统艺术的造型体系有所不同,它是不脱离生产的劳动者艺术的另一个造型体系,即第三体系。民间艺术始终是现代艺术飞跃发展的源泉。我们在设计教学中,学习和借鉴传统民间剪纸艺术,理解其审美思维方式与造型理念,从民间剪纸中汲取一种本源活力,扩展设计思维,可以使设计作品内涵丰富、思想深刻。

剪纸是一种母体艺术,也是一种最具原创力的艺术。在设计教学中,我们应该充分领悟民间艺术的精髓,做到“古为今用,推陈出新”,激发创作灵感。我们可以在图案标志设计、包装设计、室内外环境设计、装饰设计等方面借鉴剪纸艺术的表达方式,提高设计作

品的视觉效果和文化底蕴,设计出独具一格的作品。

中国传统民间剪纸题材广泛、内容丰富,包括花鸟鱼虫、神话故事、传奇人物、戏剧脸谱、原始图腾、吉祥符号等。这些传统民间剪纸图案经过世代代民间艺人不断加工创造而成,造型简练、线条流畅,给人赏心悦目的审美享受,给人深邃悠久的历史感,有着相当稳定的受众群体,能够为现代设计提供丰富的视觉艺术资源。在设计中,我们可以吸收民间剪纸图案的精髓,并与现代设计手法相融合,将传统剪纸的某些图像元素进行变化、重组和创新,使设计作品既有传统民族图形的形似和神韵,又有现代设计的意味,会极大地丰富我们的设计语言。

剪纸传达方式是在长期的艺术实践和生活实践中日趋完善的,主要有互不遮挡的平面构图法、阴阳线条法、X光透视法、自由时空法等,可以极大地拓宽设计的表现能力。比如,民间剪纸的“X光透视法”,似医学中的X光镜,是一种能够显现出物体内部剖面结构和透明状态的传达方式。我们可以把民间剪纸的这种技法应用到包装设计中,使包装的视觉冲击力得以加强。

中国民间剪纸是中国民间传统装饰艺术的一种,大都用来美化居室或烘托节日气氛。当今,民间剪纸已经被现代人应用到各种艺术设计之中。民间剪纸的锯齿、月牙儿、涡纹、云纹和水纹等,已成为一种装饰图案被人们广泛运用。近两年来出现的“福”“喜”等门笺装饰,就是采用剪纸与书法相结合的手法,使之既具有传统韵味又不失时代气息。剪纸也常被室内外环境设计使用,比如舞台设计、家居装饰、建筑美化等,

有些民用建筑楼房就有剪纸式的装饰花墙,更具有中国传统特色。

剪纸艺术课可以作为高职各类型设计专业的通用课

从教育目标看,高职教育与其他类型的教育相比,更强调实践性,以培养学生专业技能与职业素质为重点,在教学中更注重实践性、互动性。这就需要有的放矢地选择教学内容,科学构建针对性强、培养实用性人才的课程结构。而剪纸艺术课作为一门关于中国传统剪纸艺术理论与实践的艺术教育课程,集民间艺术、实践技能、人文情怀、想象力和创造力于一体。它的特点是以实践为主,强调学生亲自去实践、发现、体验,强调学生学以致用,教习合一。这门课程不受教学场所、条件的各种局限,一把剪刀、一张纸就能开展教学活动,它可以作为各类设计专业的通用课,充分体现了剪纸课程的实用性和灵活性,能够做到教学内容与培养目的相适应。

从实践经验看,剪纸艺术课引入高校已有成功先例。早在上世纪80年代,中央美术学院开办了“民间艺术系”,研究、发展包括剪纸在内的民间艺术。近年,中央美术学院又成立了“非物质文化遗产研究中心”,将剪纸等民间文化作为人类非物质文化遗产正式系统地列入大学艺术教育,填补了“学院派”教育长期忽视民间艺术教育的空白。此外,南京大学、中国地质大学、内蒙古师范大学等国内一些大学也相继开设剪纸艺术课,将剪纸艺术搬上大学讲坛,受到了学生的喜欢,取得了较好的教学效果。