山东戏曲职业教育发展现状观察

本报驻山东记者 **苏 锐**

2015年,国务院办公厅印发了《关于支持戏曲传承发展的若干政策》;2017年,中宣部等四部委又联合发布了《关于新形势下加强戏曲教育工作的意见》。两个文件都对戏曲人才培养提出了明确要求,也提供了坚实保障。当前,在戏曲人才培养领域具有基础性地位的中等职业学校招生就业现状如何?记者近期在山东进行了采访。

山东省文化艺术学校戏曲专业学生排练京剧《八大锤》

戏曲人才成长的摇篮

山东是戏曲大省。根据原文化部2017年底公布的统计数据,全国有348个剧种,山东有28个。山东省艺术研究院曾就山东28个剧种的生存状况做过分析,大致分为三类:一类是剧种生命力旺盛,剧目创作繁荣;一类是传承保护体系完善,但缺少活力;一类是根基不牢,面临消亡的风险。

无论是精品佳作不断推出的大团,还是传承堪忧的基层院团,都面临同一个问题——专业人才的招收与引进。于是,山东的几家中等职业学校成了戏曲人才培养的"救命稻草"。

山东省文化艺术学校办公室主任胡学林告诉记者,以前传统戏曲院团为培养人才,多采用"团带班"的形式:演员从很小年纪便进入院团,接受团里"老演员"口传心授式的教学。但这种形式显然已不适应当下社会。胡学林说:"现代社会对学历要求越来越高,家长都希望孩子能在学好文化课的同时,学习戏曲。另一方面,由于戏曲人才培养的特殊性,如果等孩子进入大学后再系统学习戏曲表演也不现实。因此,中等职业学校的戏曲专业受到很多家长和孩子的青睐。"

记者了解,目前山东开办戏曲相关专业的中等职业学校以个位数计,其中包括山东省文化艺术学校、山东省菏泽艺术学校、山东省烟台艺术学校等。

山东省文化艺术学校创办于1965年,是山东唯一一所省级国办中等艺术专业学校,也是山东地方戏曲后备人才的主要培养基地。近年来,该校先后开设了京剧、吕剧、柳子戏、山东梆子、莱芜梆子等专业。山东省菏泽艺术学校开设有山东梆子、豫剧、大平调等专业。而成立60年的山东省烟台艺术学校,建校至今一直开设有京剧、吕剧两个专业。

上述3所学校毕业的青年演员,目前在山东各地戏曲舞台上占有相当大的比例。

"订单式"培养成主流

中等职业学校戏曲专业的毕业生都去哪了?以山东省菏泽艺术学校为例,该校副校长刘斌介绍,近年来学校按"集团式""订单式"两种方式安排学生就业。所谓"集团式",即哪个单位需要人才,学校就往哪里集中推。如2017年,聊城市茌平县京剧团在山东省菏泽艺术学校招收了近20名毕业生。刘斌说:"通常学校会先去用人单位考察,然后推荐给学生。鼓励多名毕业生一起进入同一个院团,也是考虑到他们年纪小,互相之间有个照应。"

刘斌所说的"订单式",核心内涵是委托培养,即根据院团对人才的需求与学校签协议,由学校来培养。如此一来,既弥补了以往"团带班"文化课缺位的情况,又发挥了学校培养人才的特色优势。

据了解,"订单式"培养如今已成为山东多家中等职业学校培养戏曲人才的选择。通过与相关院团合作,山东省文化艺术学校2008年开设的吕剧专业、2010年开设的柳子戏专业、2016年开设的莱芜梆子专业,均采用"订单式"培养。

一些院团更是着眼于长远,将"订单式"培养提升到本科教育层次。如山东省文化艺术学校与山东省吕剧院联合培养戏曲人才,通过几年中专学习,很多毕业生又考入中国戏曲学院多剧种班学习。目前,这些学生已经本科毕业,并回到山东省吕剧院成为院里充满活力的新生力量。

"订单式"培养也保证了中等职业学校戏曲专业学生的就业率。刘斌介绍,山东省菏泽艺术学校戏曲专业,每届毕业生就业率都超90%,"其中有八成以上的学生都能稳定在戏曲行业工作,跳槽的比较少。"

师资是最大瓶颈

胡学林表示,近年来中等职业学校戏曲教育的发展态势总体向好。这主要得益于两个因素,一是国家政策的鼓励与引导,二是很多院团缺少后备力量。"尽管目前各地对戏曲人才的需求不断增加,但戏曲专业教师却'青黄不接',师资成了最大瓶颈。"胡学林说。

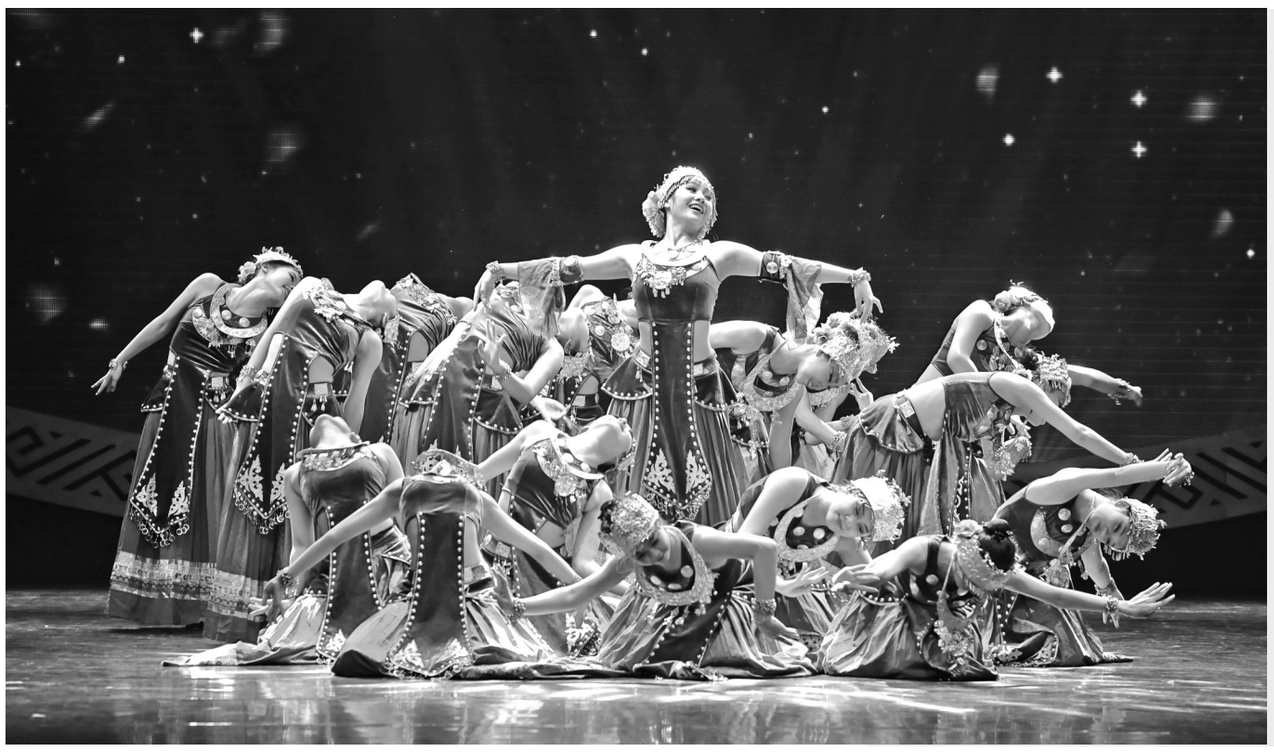
山东省烟台艺术学校艺术表演系主任王福海告诉记者,相关部门未考虑到艺术类学校的特殊性,对学校机构编制采取"一刀切"的核编方式,使得学校师资力量常年得不到提升。"为保证戏曲专业教学,现在学校都是外聘老师,每节课的课时费30元。很多外聘老师是院团的离退休人员,来授课也是为了传承戏曲。如果单纯为了课时费,相信没几个人会来。"

山东省菏泽艺术学校的情况更不乐观。刘斌说,该校戏曲专业教师共有20多人,正式在编的只有两人,其余均为外聘。最近10年,山东省菏泽艺术学校没有招进来1名正式的戏曲专业老师,原因是"门槛太高"。刘斌介绍,近10年来学校每年都报送用人名额。"市里事业单位统一招考,基本报名条件是本科学历。对于戏曲专业的人而言,很多懂表演的戏曲演员很少能达到本科学历。一些高等院校毕业的戏曲专业本科生,又不愿意来小地方。"

胡学林分析,近几年各地院团的惠民演出任务都非常重,演员很难抽出时间到学校授课。同时,一节课几十元的课时费,对他们也没什么吸引力。

山东省文化艺术学校已开始探索解决师资难题。今年9月,学校与山东省京剧院签署合作协议。根据这项协议,山东省京剧院今后将根据学校的需求,"在不影响正常工作的前提下,安排演员到学校授课,并视为出勤"。

王福海也建议,应推动相关扶持政策尽快落地。在保障教育经费的同时,采取院校联合的方式,解决师资不足的问题。



近日,广西艺术学院建校80周年庆祝大会在该校南湖校区举行。校庆期间,广西艺术学院通过教学成果展示、专场演出、主题展览、研讨会等,充分展示了该校80年的发展历程与教学成就。

广西艺术学院创建于1938年,前身为"广西省会国民基础学校艺术师资训练班",1960年更名为广西艺术学院。

图为广西艺术学院学生在校庆教学成果展示中表演舞蹈《银蝴蝶》。

吴凯雄/图
本报驻广西记者
郭凯倩/文

在思考和互动中实现创新发展

——第二届"科学与艺术"高峰论坛侧记

本报记者 **连晓芳**

近年来,科学与艺术领域的高速发展和深度变革,促使两者在多个层面产生融合。在传统学科边界不断被打破、跨学科研究领域不断生成的趋势下,有必要对科学与艺术之间的融合与碰撞进行深入探讨。11月3日,由中国科学院主办、科学出版社和四川美术学院承办的第二届"科学与艺术"高峰论坛在北京举办。作为首届中国科学院科学节的重要组成部分,本次论坛以"反思·互动·创新"为主题,围绕科学透视艺术、艺术助力科学传播、科学与艺术融合发展现状的反思、艺术与科技创新方法论等议题展开讨论。

日新月异的科学技术推动着人类社会的进步,异彩缤纷的艺术呈现着人类文明的发展。推进科学与艺术融合发展,是创新科技、繁荣文化的重要途径。科学出版社总编辑李锋介绍,本次论坛以服务国家战略发展为宗旨,希望通过搭建学术交流平台,形成科学与艺术的学术共同体,寻求科学与艺术融合之根本,探索科学与艺术发展之路径,夯实科学与艺术的学术理论基础,助力我国的科技创新与文化发展。

前不久,国家艺术基金2018年度艺术人才培养资助项目"艺术与科技跨学科创新型创作人才培养"项目成果展在四川美术学院美术馆举办,集艺术与科技于一体的20件作品展示了艺术领域新的创作方向。四川美术学院院长庞茂琨表示,对于艺术创作者来说,这意味着挑战与机遇并存,要求创作主体有魄力脱离舒适区,投身未知的领域。对科技工作者而言,同样面临类似的状况,如何抓住科学与艺术融合的机会和风口,突破单学科带来的视野限制而另辟蹊径,这也是当下一个非常现实和紧迫的问题。四川美术学院副院长张杰在题为《科技时代的艺术教育》的主旨报告中,从艺术与科技的当代关系、科学素养与人文教育、艺术家的科技思维3个方面出发,深入分析了科技时代艺术教育的新特征,并结合四川美术学院近年来在艺术与科技方向的实践探索,对如何在艺术教育中实现艺术与科技的融合贯通进行了详细阐述。

中国人民大学文艺复兴研究院院长丁方从文艺复兴研究院的项目"世界艺术小镇"入手,分享了在"艺术小镇博物馆化"的建设构想中,如何利用文化遗产保护与修复技术、虚拟现实技术等对丝绸之路上的壁画、雕像、寺庙等进行复原、再现的经验,让观众直观地感受到前沿科技与古代艺术结合的魅力。"博物馆综合体融合教育、旅游、科技体验于一体,具有文化吸引力和交流传播的功能,是'向世界讲好中国故事'与'向中国讲好世界故事'的重要载体。"丁方说。

同济大学艺术与传媒学院副院长王建民介绍了同济大学艺术与传媒学院在新媒体艺术领域的发展规划以及正在进行的虚拟现实与智能媒体项目。上海交通大学设计学院常务副院长胡洁则阐述了3D打印、人脸捕捉、运动捕捉等技术的发展对雕塑、陶艺、绘画的创作方式及作品形态产生的影响。

伴随着社会的发展,对具有综合素质的人才的需求正在不断提高。为此,本次论坛还设置了"科学与艺术的融通研究与人才培养"和"促进科学与艺术的融通,服务于国家发展战略"两个主题分论坛。在分论坛中,各艺术学院代表与科学领域专家就如何在新时代促进科学与艺术的融合与共生进行了交流,并达成了未来深化合作的意向。

2018年国家艺术基金"曲词撰写人才培养"项目结业

学员在湖南省湘剧院观摩交流

本报讯 (驻湖南记者张玲)11月3日,由国家艺术基金管理中心督导、湖南省文化和旅游厅指导,湖南省艺术研究院、谷雨戏剧文学社组织实施的2018年国家艺术基金"曲词撰写人才培养"项目结业典礼在湖南长沙举办。来自全国17个省区市及香港特别行政区的艺术研究院所、创作中心、文艺院团、高等院校的30名学员结束了为期4个月的培训学习。

据了解,该培训项目于今年7月4日正式启动,培训师资团队由郭启宏、罗怀臻、谢柏梁等国内知名戏曲编剧专家组成。培训分集中授课、考察采风、独立创作和创作指导4个阶段进行,课程内容涵盖汉语音韵学、诗词格律、戏曲音乐度曲法则、观剧采风、写作实操、修改作品等多个方面,旨在全面提升学员的曲词撰写能力,培养一批戏曲编剧精英人才。

培训期间,学员还前往田汉文化园、湖南省湘剧院、长沙铜官窑博物馆等采风,随后进行独立创作。所创作的作品经授课教师审读、课堂讲评后,将于11月18日提交国家艺术基金管理中心,湖南艺术研究院还将遴选出一批优秀作品在《艺海·剧本创作》专栏发表,并择优向各大文艺院团推荐,以发挥国家艺术基金对当前戏曲编剧创作生产的示范引导作用,鼓励戏曲编剧深入生活,推出更多精品力作。

中国美术学院 2018国际跨媒体艺术节亮相北京

观众观展

本报讯 近日,由中国美术学院和北京时代美术馆联合主办,中国美术学院跨媒体艺术学院承办的"全息书写:2018国际跨媒体艺术节"在北京时代美术馆举办。

据了解,中国美术学院跨媒体艺术学院自2015年开始,每年举办一届国际跨媒体艺术节,前三届艺术节分别在中国的杭州、上海和法国的斯特拉斯堡举办。此次活动为第四届国际跨媒体艺术节,以"全息书写"为主题,通过展览的形式全面展示了跨媒体艺术学院的强大创作动能及教学成果。展览以跨媒介的形式呈现,分为赛博(开放媒体)、出逃(媒介展演)、漫游(实验艺术)三大板块,展出了来自中国、瑞士、土耳其、美国、日本、俄罗斯的80位艺术家的100件最新作品,内容涉及表演性装置、虚拟现实、写作机器人等。

此次艺术节将持续至11月21日。

(汤 麦)

浙江传媒学院 探讨传媒高教40年的传承与创新

本报讯 (记者孟欣)日前,浙江传媒学院在浙江杭州举办了改革开放40周年传媒高等教育的传承与创新论坛,数十位专家学者齐聚,共同回顾了40年来传媒高等教育的发展历程及未来的发展方向。

本次论坛邀请了来自中国工程院、中国传媒大学、北京电影学院、纽约电影学院等国内外高校负责人,以及来自中国教育电视台、中国艺术研究院等媒体和研究机构的专家学者,围绕改革开放40年来传媒高等教育的发展历程及未来发展思路、"互联网+"时代新闻人的学术坚守与创新、智能媒体时代媒体的发展走向和高等教育办学的国际借鉴4个议题展开讨论。

浙江传媒学院党委书记杨立平表示,此次论坛系统梳理了改革开放40年来传媒高等教育的发展经验,对智媒体时代传媒高等教育创新改革等重大课题进行了探讨,对于系统总结改革开放以来我国传媒高等教育的经验,把握传媒高等教育的特点与规律,探索新时代我国传媒高等教育改革路径与方向,提升传媒高等教育竞争力具有重要意义。

日前,由陕西省西安市教育局、西安广播电视台联合主办的"共学共践经典家训"主题教育活动在陕西省西安市曲江第一小学启动。

此次活动面向西安市各中小学校、幼儿园的学生家庭开展,旨在带动、引导全社会积极弘扬中华民族家庭美德,树立良好家训,传承优秀家风。

图为启动仪式上,西安市曲江第一小学学生表演武术《传承》。

本报驻陕西记者 任学武/文 西安市曲江第一小学 供图