

关于美术专业教学实施工作室制度的构想

幸代远

(西昌学院 艺术系, 四川 西昌 615013)

【摘要】本文论述了工作室制度在现代高校美术教育体系中的优势,并对实施工作室制度的可行性进行了初步的论证,为现代高校美术教育的改革提供了一条新的思路。

【关键词】工作室;专业指向

【中图分类号】J2-4 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2008)01-0138-03

现代社会的竞争,是人才的竞争,二十一世纪的教育将得到更加快速的发展。作为人才摇篮的大学也将在社会中承担起更为重要的角色。近年来,随着经济发展的加快与社会发展的需要,全国百分之五十以上的高校都设立了美术专业,但大多数院校的专业教学仍然是沿用上世纪八九十年代全国普遍采用的教学体系,而又实行现有的学分制,课时总数远低于过去,基础教学课时平均安排,各画种专业教学课时严重不足,导致毕业生专业能力低下,就业竞争能力下降。以2001年为例,全国1080所本科院校中,已有597所院校设立了艺术类专业,且大多数集中在实用艺术领域。造成这种现象有几方面的原因:第一,一些综合院校为求学科齐全匆忙组建上马,这种情况不在少数,他们以大学的综合优势为理由发展专业布点,很少考虑自身的专业实际水平,总以为有一块好牌子就不愁招不到生源,实际上,他们在师资水平、图书资料、实习条件等重要的教学环节上都存在着欠缺。第二,艺术学科似乎成了“摇钱树”,艺术生收费高,有些学校认为,艺术专业可以少投入而多产出,这也是一些学校布设艺术专业的一个重要原因。第三,艺术类考生文化课成绩普遍偏低,有些学校录取本科生的文化课分数线不足200分,这与居高不下的文科考分形成鲜明的对比,使得一些学习成绩平平报考文科无望的考生有了升学的机会,造成一批高中生文理转艺的现象。我在一些地区就曾经看到过这样的标语:文科高考落榜生,改学美术必成功。这些学生完全出于升学的动机,他们中的一些人既缺乏艺术的天赋,也缺少求学的兴趣。第四,在市场经济发展过程中,一些新兴设计艺术行业蓬勃兴起,社会亟需相关从业人员,这也是促成艺术考生剧增的一个原因。不过对这一现象也应该认真分析,表面上人才市场显得潜力比较大,但人才市场也有其不稳定或多变的因素,这就要求我们培

养的知识结构必须符合市场的要求,否则以这样一个快速的增长数字发展,社会未必能需要这么多的艺术家和设计师。要想解决当前艺术教育所面临的问题,我认为应该从两个方面着手:首要的方面是,国家加强对高校艺术教育的宏观管理是规模和质量合理发展的保障。艺术类专业区别于文理科,有其特殊性,国家教育主管部门在学科规划、专业设置、新专业设立等方面一定要统盘规划。长期以来,我国的普通艺术教育、师范艺术教育、设计艺术教育与高等职业艺术之间没有拉开距离,教育方向不明确,教学大纲没有清晰界定,互相模仿,千篇一律,培养的人才显得通才教育不足,专业性又不强。国家制定评价艺术类专业设置的标准,对艺术教育的发展进行整体的、宏观的管理与把握已经势在必行。第二方面,加强艺术学学科建设,完善课程体系,树立品牌与特色意识,是艺术教育可持续发展的途径。艺术学科的发展要准确定位,科学统筹规划,根据社会需要不断调整专业设置。鉴于此,这里就美术专业教学改革提出笔者的几点构想:

一 改变原有的教学模式

目前的专业教学大多是一二年级为基础教学,三四年级为专业教学。基础教学阶段的学习是普及性的,忽视学生的专业特长,几大画种和工艺课都是必修。而专业教学阶段课时安排又严重不足。这种教学模式普遍为普通综合院校的美术专业所采用,注重师范性而忽略专业性,而随着社会经济的发展,社会分工已越来越细,社会对专业的需求越来越要求深度而非广度。再加上现在的学生生源质量远远低于过去,教学质量和上世纪相比较自是不可同日而语。

要改变这种现状,只有在有限的学时内增强基础教学的针对性,加强专业教学,提高学生的专业能力。

收稿日期:2007-08-15

作者简介:幸代远(1964-),男,讲师,主要从事美术基础教学和油画专业教学工作。

二 基础教学为专业教学服务

新生进校后应对学生的基础特长进行摸底,明确学生将来的专业方向,在教学中进行有针对性的训练。

基础教学阶段缩短为一年,期间取消普及性的专业教学,合理安排课时,加强基本功的训练,为专业教学打好坚实的基础。在基础教学过程中要教育学生有意识地培养自己的专业倾向,在基础训练中为专业训练作好准备。既可以充分利用学生的在校时间,也可以调动学生的学习主动性,培养出有较强学科研究能力的人才,从而逐步改变美术专业学生缺乏学科研究能力的问题。高等美术教育不能只是培养“画画的”,艺术的表达能力不能仅停留在技术指标上,对美术学知识应用的广泛性认识也应当随着教学改革而提高。现代社会需要的是具备全面素养,能独立解决学科领域的问题,并具备造型技巧和良好感觉力的“美术知识分子”,而不是仅有技术本领的匠师。

自二年级起学生根据自己的基础特长选择专业,二至四年级为专业的深入提高与创作培养,这样三年的专业教学使学生至少具备一门在市场上有竞争力的专业,对学生的就业,工作能力和学校的发展都具有强烈的促进作用。

专业教学之外,为加强学生艺术修养的全面性,应开设其他专业的选修课,使学生在加强专业能力的同时作到全面发展。

三 建立工作室制度

学校对教师上课的安排具有较大的随机性,阶段教学之后,师生之间可以没有任何交流。教学质量的考核也没有量化管理的依据。各阶段的课程由不同的教师随机上课,学生专业能力能否提高对教师来说也没有任何责任,教师个人的教学理念也得不到贯彻实施。

实施工作室制度,可以将学生的专业热情与教师的教学责任完美地结合起来。具体实施如下:

成立基础部,工作室部和选修部。学生进入二年级的同时由专业教师申报个人实名工作室,申报教师公开展示个人作品、专业方向、教学理念。由学生自主选择进入工作室学习。申报工作室的报名学生人数不足一个自然班则视为申报失败。所有教师都可以被基础部、选修部和其他工作室聘任。每个工作室申报成功后,在不超出学校学分总数的情况下,根据工作室自身的专业指向和教学理念自行拟定教学大纲和教学计划报管理领导审批。学生的阶段成绩和考核成绩一律由领导组织

学术组考评。学校根据每个工作室的学生人数划拨教学经费,工作室以此实施组织教学。

严格的说,工作室负责人除了是独特艺术风格的创造者外,还应该是对学术研究、教学计划、培养目标能做出独立设计的教育家。此外,中国画、书法、理论、工艺、民族民间艺术更应当有特殊的教学体系,工作室的概念应该扩大并加强其教学内涵的研究。工作室的教学不是仅仅停留在个人技艺承传、风格延续的层面上,而是要成为一个创造风格、研究技艺的学习环境,更不是仅仅实现笼统的个性培养,而是要让学生在独特定位的研究领域中掌握该学科的基本研究方法,培养出自我发现问题和解决问题的能力。所以,工作室应该是一个在独立自主学术前提下能处于不断“动态发展”之中的“开放空间”。

在美术学院现有的教学研究管理系统中,基本上是延袭行政管理、企业管理或其他非美术院校的管理方法和程序,目前还没有制定出比较合理的、符合美术专业特点的激励性管理方式,造成了现实中的种种矛盾。在科研管理系统中,课题组的形式还远不及个体单元更为普遍,而现代社会中的许多艺术研究课题,尤其是电子媒体、理论、社会应用等项目是需要各个专业学科进行综合性、交互性研究才能完成的。在高等美术研究体系中,不建立课题组为单位的科学研究模式,艺术研究将受到很大限制,课题组是面向科研问题的组织集体,不存在专业区隔,只要需求,可以交叉、调用多种专业资源,这样才能打通美术学院各专业之间、理论与技法之间长期各自为政、闭关自守的习惯,把知识的能量效益发挥出来。

目前,全国已经形成了一统化的学科方向千篇一律的美术教育体系。从宏观角度看,没有自我文化特色的高等美术教育,最终会导致民族美术文化差异性的丧失。从微观角度说,没有特点的学科教育,不但丢失了自己的长项,也将造成人才资源的极大浪费。在美术学院的学科建设中,需要尽快注意本土文化的建构问题,尤其是对自我地域间的民族传统美术在现代化条件下的延续、发展和创新进行探索,突出自己的优势,设置有差异性的学科方向,将封闭的学科研究与社会发展的各个空间紧密结合起来,发挥美术学科广泛的价值和作用。

就现在来看,全国已有部分院校实行工作室制度,从教学和管理上均有非常良好的效果。以中央美术学院为例,油画专业分为四个工作室,每个工作室均具有非常明确的专业发展方向(第一画室主张认真研究西方文艺复兴以来到后期印象主义之

间的优秀绘画传统,并认真中国的优秀绘画传统,在坚定的写实绘画的传统上走出新的艺术道路来;二画室在教学中注重把欧洲写实绘画的遗产与中国艺术传统相结合,特别是在色彩方面注重研究条件色写生方法以及这种方法在现、当代的新发展,强调严格的基础训练与学生的主动探索相结合;三画室的教学主张是开放式的灵活教学与严格的课业要求相结合,强调以艺术创作精神带动课堂习作,以主观艺术表现带动客观规律的运用。所有的课业要在一个整体艺术要求下进行。要求学生的学习要在面向古今中外的艺术发展历史,进行广采博收。向一切艺术风格、流派广泛地学习。强调培养学生建立个人的艺术视角,实施“因材施教,顺水推舟”的教学原则。对学生的艺术个性进行培养;四画室的教学宗旨:以中国的现代化为理想,以现代艺术教育思想为核心,以新的传授机制为保障,以中国传统绘画为根基。立足中国、面向世界,培养出中国新文化艺术的建设人才。)

实施工作室制度的好处,从学生方面来看,这种一对一的教育主要是一种精英式的教育方式,是培养艺术家的模式。我觉得我们国家的艺术教育不应该放弃精英教育模式,所有的艺术院校就应该以培养艺术家、设计家为目的,建立起个性化教育

的工作室。注重根据市场需求培养热门专业,优化特色专业,大力发展品牌专业,以供应社会对不同人才的需求。以精英教育的模式来规范大众教育制度是一种更高的追求。教与学不再是空对空,纸上谈兵,而是有的放矢,老师针对某一个题目教会了学生如何面对问题,分析问题,解决问题,掌握了一套方法,把教学效果直接展现出来,教学成果也立竿见影,这是一种良性循环。它给予了学生根据自身的专业特点、兴趣和爱好自主选择专业学习方向的自由,节约了教学资源和时间,在有限的教学空间内提高教学质量,达到理想的教学效果,对培养学生的积极性、提高专业意识、增强学生专业能力等方面均具有积极的推动作用;从教师方面来看,它引入了竞争机制,制约了平均主义,对教师教学管理、量化考核、教学积极性的培养、责任感的建立以及教学理念的贯彻实施等方面均不失为一种强有力的手段。

总之,工作室制度的建立,对于改变原有的教学模式和结构,促进教师教学积极性,提高学生专业水平,增强学生竞争能力方面均有较大优势。为加强美术教学的专业指向,培养学生的专业意愿,增强学生的社会适应能力,培养教师的责任感,工作室制度的建立显得尤为必要。

注释及参考文献:

- [1]中央美术学院教务处编.中央美术学院[M].长春:吉林美术出版社,1998.
- [2][美]H.H.阿纳森.西方现代艺术史[M].天津:人民美术出版社,1988.
- [3]高师《美术教育学》教材编写组.美术教育学[M].北京:高等教育出版社,1998.
- [4](苏)B·A·苏霍姆林斯基著.给教师的一百条建议[M].天津:人民出版社,1984.

Conception of Alelier System on the Teaching of Arts Major

XING Dai-yuan

(Arts Department, Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract:The paper discusses the advantage of the alelier system in the arts education system in the modern colleges and universities. It also make a preliminary demonstration on the feasibility of putting the alelier system into practice, and provides a new way to reform the arts education in the modern colleges and universities.

Key words:Alelier; Major-directing

(责任编辑:周锦鹤)