

Construction and Practice of the Artistic Talent Training System—Taking “Chuang Jiao Yan Sai Yan” as an Example

Meina Mao Yingjie Wu Hang Xia Jianxin Ma Qiang Yi

Beijing United University, Beijing, 100101, China

Abstract

In the new era and the new journey, in this era, everyone's pursuit of beauty has gradually become a spiritual necessity and objective existence, and aesthetic education and art education are also attracting more and more attention from all walks of life. The cultivation of artistic talents needs continuous exploration and practice, and the establishment of an optimized training system is the key to the training of artistic talents in colleges and universities.

Keywords

art talent; university; education and teaching

艺术人才培养体系构建与实践——以“创教演赛研”为例

毛美娜 武英洁 夏航 马健昕 伊婧

北京联合大学, 中国·北京 100101

摘要

盛世新时代、新征程,在这样的时代里,每个人对美的追求逐渐成为精神刚需和客观存在,美育与艺术教育也越来越受到社会各界的关注。艺术人才的培养需要不断探索与实践,建立优化的培养体系是高校艺术人才培养的关键。

关键词

艺术人才; 高校; 教育教学

1 引言

盛世新时代、新征程,中国从来没有像今天这样接近实现中华民族伟大复兴的目标,靠近世界舞台的中央。在这样大背景下面,在这样的时代里,每个人都在追求让生活变得更美好,对美的追求成为每个人的精神刚需和客观存在,美育与艺术教育也越来越受到社会各界的关注。随着舞台演艺的爆发式增长趋势,复合型人才的培养与各专业的交叉融合是社会所需要的。艺术人才的培养需要不断探索与实践,建立优化的培养体系是高校艺术人才培养的关键。

2 艺术人才培养在高校的现状

近日,中华人民共和国教育部发布了《教育部关于公布2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通

知》,公布了各高校新增和撤销的本科专业目录。审批结果中,共新增备案专业1773个。其中,艺术类本科专业增加166个专业。除了我们熟知的艺术类专业院校,很多综合类院校都新增了艺术类专业。由此可见,随着美育的落地,中国的艺术教育迈上了一个新台阶,艺术的相关专业又一次成为考生们选择的热门专业。学习的人变多—专业的老师变多—学生能接受到更加专业系统的艺术教育—对艺术教育/艺术行业感兴趣的人变多—报考的人变多,如此一来就形成了一个正向循环,中国的国民素质也会进一步提高。与此同时,艺术人才的培养也越来越需要不断探索新的教学思路^[1]。

近年来高校开展“课程思政”建设,这对艺术人才培养拓宽了教育教学思路。“课程思政”不是思想政治课,也不是“课程+思政”。而是在各门课程的教育教学中,将育人的元素融入教学,使学生更好地树立远大的理想和目标,成为有担当的有志青年。

以本课题组所在的北京联合大学为例,学校从2017年起就开启了“课程思政”的建设工作。用好课堂教学主渠道,推进全员全程全方位育人的重要实践,系统化地落实立德树人根本任务,深化课程改革的内在要求。学校要求把各门课程所蕴含的思想政治教育元素有机融入课堂教

【课题项目】北京市高等教育学会2021年度立项课题:“创教演赛研”深化课程思政建设的艺术人才培养模式改革创新研究(项目编号:YB202174)。

【作者简介】毛美娜(1982-),女,博士,副教授,从事戏剧与影视音乐研究。

学,使各门课程都能“守好一段渠、种好责任田”,通过教育教学落实立德树人根本任务的责任。

全国高校思想政治工作会议召开以来,“培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人”这个根本问题在高校思想政治建设中越来越受到重视。“课程思政”就是高校落实立德树人根本任务的根本举措。另外,对于艺术人才的培养,习近平总书记提出文艺创作要做到“四个坚持”——“坚持与时代同步”“坚持以人民为中心”“坚持以精品奉献人民”“坚持用明德引领风尚”,这是对文艺工作者的要求,也为高校艺术人才培养指明了方向。

3 以教学为核心,一切为“教”

“创教演赛研”是以学生为中心,以教学为核心,以教育教学为工作链的艺术人才培养体系构建。围绕教学形成“以创为教,以演验教,以赛践教,以研致用于创教演赛”的“立德树人”育人育才闭环。收获全方位育人的教育教学收效。

3.1 创:创作有理念,以创为教

体现学习成果导向教育理念,抓住培养什么人的教育首要问题,用“成果倒推法”体现“学习成果导向”教育创作理念,在一度创作植入育人元素,将做人做事基本道理、正确的价值观融入创作,且为教学提供素材,让学生掌握创作方法和规律,对应教学大纲,进行课程设计及教学安排,达到以创为教。

3.2 教:教学重协作,一切为教

将学校、学院的办学特色贯穿教书育人始终,从各门课中找寻共性,修订培养计划、教学大纲,拓宽培养方向,调整教学计划,结合各专业特点,找寻课程共性,建立专业间、课程间协作关系,形成协同效应。

3.3 演:展演多平台,以演验教

指各专业各门课的教学汇报。落实“以学生为中心”理念,为学生搭建实践平台,检验教学成效,用教学展演的收效深化教育教学,形成可延续、可复制的教育教学成果。

3.4 赛:参赛走出去,以赛践教

以校内外艺术大赛为平台,进行教学互促,更好地实践教学成果。同时,将教学成果有效转化为育人成果,打造“成果走出去,践行创教演成果”,进而收获奖项成果。

3.5 研:研究助提升,以研致用于创教演赛

“创教演赛”为“研”提供方向,“研”致用于“创教演赛”,形成教育教学理论依据和支撑,建立立德树人全方位育人闭环。以项目为依托,在艺术创作的理论与实践上、教学方法上、演赛实践上进行教科研探索与研究,促进可延续艺术成果转化到育人机制的践行,反哺艺术作品创作的理论提升。

“创教演赛研”的艺术人才培养体系构建遵循艺术创作与教学规律,将育人元素贯穿教书育人始终,形成“以创

为教、以演验教、以赛践教、以研致用于创教演赛”闭环体系,收效立德树人全方位育人。这种艺术人才培养体系构建与实践,可以在短时间内完成从单一人才向复合型人才的培养的转化,最大限度地达到社会所需的融合发展型人才的培养^[1]。

4 以多媒体音乐话剧《玉汝于成》为例的创作与排演为例

“为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人”是永恒的教育命题。艺术类教师、教育教学、艺术成果,承担着宣传工作——举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的重要使命和任务,培育新时代文艺新人,用艺术教育唱响旋律、传播文化,用艺术作品实践在艺术类人才培养中践行教育的初心使命。

剧目受“人人都是一块玉”思想的启发,聚焦时代背景,从教育角度呈现高校成果与教育反思。通过典型人物典型事件的塑造,讲述从西南联大时期直到改革开放40年来,北京联合大学艰辛的办学历程,以及对学校未来人才培养的思考,展现了三代教育工作者“不负使命、勇于担当”精神。将投身教育事业“自强不息、艰苦奋斗”,在教书育人中“改革创新、与时俱进”,最终用坚守教书育人初心在立德树人过程中收获“艰难困苦、玉汝于成”。

全剧由师生共同创作、制作、展演、比赛、教科研的艺术作品。表演专业原创剧本、音乐;数字媒体专业原创舞台视觉设计;服装专业原创服装设计;艺术教研室原创舞蹈和形体动作。表演学生完成分场导演;数字媒体学生完成视觉制作;服装学生完成服装打板制作。

剧目的创作与实践以“创教演赛研”方式开展。

4.1 “创”:开展艺术创作

协同配合,形成合力,教育者先受教育。全过程紧紧围绕学校“课程思政”建设,形成“以创探教促演、以演推赛促研、以研深化创作”的“育人育才”闭环体系。

剧本:挖掘与探索学校校史与北京教育、与时代的内在关联,实践在剧本的创作与完善的全过程。音乐:挖掘与探索史诗性、篇章式音乐,在话剧创作上探索音乐叙事的可行性。艺术设计:挖掘与探索具有剧目标志性的舞台美术呈现,将艺术设计与舞台美术进行融合,指导学生设计制作出符合剧情特色的舞美效果。多媒体影像:挖掘与探索舞台化的融合实践研究。指导学生用当代科技手段下的视觉多媒体影像技术,辅助音乐戏剧这种舞台实践方式。服装设计:挖掘与探索舞台艺术相融合的创新可能性。发挥服装专业时代优势,指导学生聚焦音乐话剧规定情境,设计制作具有剧情特殊性的舞台服装^[1]。

以“立德树人”为创作理念,提升艺术作品全体主创教师的育人自觉,紧密结合教学全过程,实现艺术作品创作各环节与课程的契合。

4.2 “教”：开展艺术教育

调整培养计划,完善创作类课程,融入专业内涵建设,融入课堂教学。该剧目所涉及的表演专业、数字媒体专业、服装专业、艺术教研室美育方向多系部,以剧目为载体联合培养学生,打破以往各专业独立各自为政的模式,在理论与实践环节增设跨专业的课程。例如,表演专业的《舞台美术基础》《导演创作基础实践》课程,服装专业《新中式创新设计》课程,数字媒体专业《角色设计》《导演基础》《中外戏剧史》《舞台技术综合》课程,艺术教研室《大学生音乐基础》《交响音乐赏析》课程,等等。让学生除了自身专业的学习,还要参与到其他专业的创作过程中去,让不同专业进行融合交叉,使不同专业的学生来检验自己的业务能力与水平。通过教学,发挥各系部教师不同艺术门类专业优势,建立课程间的协作关系,形成协同效应,践行从单一型艺术人才向“复合型”人才的转化,构建交叉融合的网状链教育教学模式。在剧目实践中的检验教学成效,培养有民族责任意识与担当精神的高校艺术人才。

4.3 “演”：开展艺术展示

提供展示平台,用成果检验教学成效。学校、学院为学生提供专业教室和剧目排练演出场地等硬件设施。例如,表演专业教室2间、剧场1间、黑匣子1间,数字媒体专业教室2间,服装与服饰设计专业教室2间,校大学生管弦乐团排练厅1间。学校体育馆1100m²、2040个座位的超大演出场地。在每学期、每学年以及学校大型活动等,为学生提供艺术展示的平台,为学生提供登上舞台面对观众的机会,同时也是检验教学成效、收获教学成果的实践。通过舞台的演出,检验艺术教学成果,同时也是检验课程思政教育教学成果,使课程育人变得可操作、可评价、可考核。

4.4 “赛”：参加艺术比赛

学校、学院将剧目作为教学成果,推荐参加各项演出,如学校的学科竞赛、“大学生表演艺术大赛”、北京市大学生艺术节等。剧目参加海峡两岸“知音音乐剧大赏”比赛,作为大陆地区高校的代表赴台湾参加总决赛,获得“最佳文化传承奖”“最佳女演员奖”。将舞台剧参赛,通过“走出去”,不断打磨精品、以比赛固化课程思政成果和教学成果。同时,以大赛为载体,激发教师学术和学生的创作意识,也对教育教学模式进行了更深入的实践。

4.5 “研”：开展艺术研究

总结凝练,形成可延续、可复制的教育教学研究成果。对于剧目创作与排演的教育教学实践,项目组成员开展了

校级教师专业能力提升项目、校级教育教学研究与改革项目、校级教学创新课程建设项目等多个教育教学项目的研究与探索。通过“创教演赛”深化“研”,用“研”反哺“创教演赛”,形成双向促进模式。落实全面培养学生的教育体制、构建高水平人才培养体系、形成联合育人的全方位立体结构。

5 结语

浇花浇根,育人育心。只有“教育者先受教育”才能领学,助理育人。“课程思政”不是简单的课程实践,而是对教育阵地在思想意识上的一个坚守,更是教育领域对人民的一份承诺。艺术人才培养体系的构建要遵循艺术创作与教学规律,形成“育人育才”闭环体系才能达到教育教学的收效。同时,以文化艺术市场需求为导向,达到有益于教学成果的转化和教学实践,在短时间内完成从单一人才向复合型人才的培养方向转化,最大限度地达到社会所需的融合发展型人才的培养,并将项目成果进行固化,持续扶持与培养,长期服务北京文化中心建设。

综上所述,在当下的舞台演艺复合型人才成为社会所需的大环境下,艺术人才培养体系的构建与实践需要加快步伐,解决教学环节与实践相脱离的实际问题。项目组以剧目为载体推进“课程思政”建设,通过“创教演赛研”的方式对艺术人才培养体系构建进行研究与实践,在教育教学中提升艺术审美,在学生的人生事业与生活中给予方向性的指引。通过“创教演赛研”的模式,将创作、教学、展演、参赛、研究相结合,解决了以往教学前后衔接不严密、知识链不系统的问题。一方面教师在实践与教学中更注重社会意义与现实意义;另一方面也提高了学生学习与实践的综合能力,可以说是“双赢”。当然,本研究仅以一所高校为例,还不足以具有普遍性成效,尚待更深入地研究与总结,仅以此例为广大教师的教育教学工作提供参考,在经验的推广上更待进一步的拓展与推广^[4]。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部.教育部关于公布2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知(教高函〔2021〕14号)[Z].
- [2] 杨丽,孙静,张丽丽.“卓越计划”视域下高校创新创业艺术人才培养研究[J].渭南师范学院学报,2020(5):10.
- [3] 唐雯,熊奕杰.新时代综合性大学的艺术人才培养[J].艺术世界,2019(6):30.
- [4] 于洋.文化创意产业背景下艺术院校人才培养模式研究[J].艺术工作,2021(2):15.