

应用型创新艺术人才培养模式研究

杨 丽*

摘 要:以应用型艺术人才培养为切入口,深入分析应用型创新艺术人才培养对于文化发展的人力资源支撑与制约等影响,探究艺术人才培养如何面向艺术人才需求,得出兼具理论启示性和数据借鉴性的研究成果。重点剖析艺术教育环境与艺术人才发展的关系,培养出强实践、善创新、会经营的新型应用型创新艺术人才,为文化的可持续发展提供不竭的人才动力和智力支撑,服务地方文化与经济发展。

关键词:应用型;创新艺术人才;培养模式

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出了培养模式的创新和评价制度的改革,突出了人才培养在教育工作中的核心地位。2014年国务院出台《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》(国发[2014]10号),文件对“培养高素质人才”提出专门要求:推动实施文化创意和设计服务人才扶持计划,优化专业设置,鼓励普通本科高校和科研院所加强专业(学科)建设和理论研究;重点建设一批民族文化遗产创新专业点;推动民间传统手工艺传承模式改革,培养一批具有文化创新能力的技术技能人才等。党中央、国务院已将应用型艺术人才培养提升到了关系文化大发展的战略高度,对于加强各类艺术人才培养做出十分重大而明确的决策和部署。高等艺术教育经过快速发展后,艺术院校的发展现状不容乐观。大众化教育既带来教育发展契机,也导致了资源浪费、培养模式与市场需求背离等现象^[1]。艺术教育必须合理定位,注重应用型创新艺术人才的培养,用创新理念来分析其培养模式,促使艺术教育找到一条适合自身发展的道路。

一、应用型创新艺术人才培养模式研究背景

我国艺术人才培养基本形成具有相当发展规模、学科专业门类齐全、教学水平较高、独具特色

的艺术人才培养体系,为文化艺术事业培养输送大批艺术专业人才。然而,我国高校现行的人才培养模式,对于艺术人才的养成,忽视思想、创意激发、忽视产业服务与管理能力培养。培养出的艺术人才在很大程度上仅能满足单一的技能操作型岗位需求,而较为缺乏创意思维和艺术创新能力,造成艺术人才培养与文化产业发展需求之间的脱节:一方面是艺术人才培养不能满足社会对人才资源的特殊需求,应用型创新艺术人才的稀缺使得丰富的文化资源不能及时、有效转化为具有市场竞争力的文化产品,产业发展受到制约;另一方面是艺术类毕业生因为培养单一化严重,难以适应岗位要求而出现就业困境,影响了艺术人才的个人发展,在一定层面上造成人力资源浪费。因此,改变这一现状,探索和遵循艺术人才培养规律,建构顺应文化发展的应用型创新艺术人才培养模式,显得十分必要^[2]。

艺术院校的人才培养应主动引领社会文化的方向,培养出具有应用型和创新型艺术类人才,提升高校艺术人才的培养质量。应用型创新艺术人才培养模式的构建要体现出艺术类高校自身办学的明确定位与鲜明特色,与社会经济文化发展对艺术人才培养的要求相一致。应用型创新艺术人才培养模式研究的拓展有助于高水准艺术人才的涌现,增强了区域社会文化发展的服务能力。应用型创新艺术人才,是指能够将扎实的专业知

* 杨 丽,女,安徽大学艺术与传媒学院副教授,博士。

识与艺术技能运用于专业实践活动的具有创新思维与能力的人才类型。其培养模式致力于培养具有良好专业基础、知识结构宽、动手能力强,在社会工作中能适应工作需要,具有创新精神和团队协作能力的艺术应用型人才。人才培养目标中的人才素质能力,关注知识、能力、素质三大关键要素,重视学生创新能力培养与综合人文素质养成以及区域文化选择等问题,使其更具系统化、科学化、规范化^[3]。艺术人才除具有较高的专业素质能力外,还应当具有一定创造能力、处理与传递信息的能力、社会交往能力、团队合作能力以及组织管理能力,这是“全面发展+个性特长”应用型人才规格的需要,是艺术人才市场需求理念。另一方面,如何整合艺术教育资源,避免重复建设,构建一个满足发展需要、独具价值的模式显得尤为重要。这种模式不仅引导个体身心发展,而且进一步影响艺术实践活动。值得一提的是,接受艺术教育学习的受教者还需逐步提高自己的人文修养。艺术教育要与德育教育紧密联系,学校教育首先是培养什么样的人的问题。因此,高水准应用创新型艺术人才的培养,应当注重德育教育与人文修养的培养^[4],专业技术技能上出类拔萃的高、精、尖艺术人才。

我国的艺术人才培养模式研究伴随着艺术教育的快速发展及国家对文化发展的高度重视不断深入。中国知网学术文献总库有关应用创新型艺术人才培养模式的新闻报道、学术论文达到17738篇(截至2014年9月28日)。这些文献既包括对艺术类人才培养模式的构建、创新研究,也包括艺术类人才培养模式存在问题与对策研究等。检索有关艺术人才培养与建设的研究文献,仅仅用过去行之有效的各种举措,已经不能很好地解决新形势下艺术人才培养与建设面临的问题,迫切需要调整以往的研究视角,运用新的理论和方法,针对艺术人才培养中存在的新问题,提出适合当今社会文化背景为加强应用创新型艺术人才培养的新模式。

二、应用创新型艺术人才培养模式研究内容

本研究根据社会经济与文化发展需要,及时了解创作研究机构和大型文化企业对应用创新型艺术人才知识结构的需求,并积极吸纳区域产业、

行业和用人单位共同参与改革和制定人才培养方案。以人文素质与科学素养为导向,注重课内与课外、设计结构合理的应用型创新艺术人才培养模式。其研究内容主要有六大项。

(一)人才培养方案

根据应用创新型艺术人才培养现状,应围绕加强学生专业理论水平,提升基础技能制定其具有特色的人才培养方案。人才培养方案制定要紧密围绕七个关键环节,即专业定位、课程设置、技能训练、校企合作、教学创新、培养特色和教学质量方面展开。应用创新型艺术人才培养方案制定的首要问题是定位专业特色,服务地方文化与经济发展建设,培养一线演艺、传媒人才及适应新兴文化产业急需的专门创新艺术人才。以艺术学学科为主干,构建学科专业。根据专业方向的差异,整合课程知识体系,进行归类,编写相应的课程教学大纲,构建完整的课程模块体系^[5]。其次,人才培养要突显实践技能训练,强化实践能力。应用创新型艺术人才培养的关键在于构建科学完整的技能训练体系与实践教学运行机制,通过严格的技能训练,加强与岗位工作体系的有效对接,提高学生的应用能力和综合素养。再次,探索社会和学院合作办学,实行校企合作是教学改革思路,制定学校教学和社会实践教学一体化是教学改革的基础,以能力为本位的教学创新内容体现了应用创新型艺术人才培养方案设计思想。最后,强调综合能力培养、明晰培养特色,大力推进素质教育,提升教学质量。遵循高等艺术教育发展规律,培养具有创新精神和创业意识,具有较强竞争实力和实践操作能力的艺术人才,培养基础实、素质高、能力强的应用型、技术技能型高级创新艺术人才。人才培养方案要基于学生专业能力培养与训练的实际情况,进行实时反馈,根据反馈的内容,及时调整其内容。应用创新型艺术人才培养方案是需要经验积累与检验,并适时自我修订与调整的方案^[6]。

(二)人才培养机制

落实和拓展人才培养,需要搭建良好的运行平台,尤其是新机制平台。建立健全长效性的校企联合培养运行机制平台是人才培养成功的一个重要保障。本着资源共享的原则,该机制平台的有效运行应包括:首先,要制定相关的政策,明确创作研究机构和大型文化企业社会育人责任。其

次,要建立激励机制,促使艺术人才的校企联合培养具有驱动力^[7]。再次,与创作研究机构和大型文化企业共同制订培养目标、共同建设课程体系和教学内容、共同实施培养过程、共同建立实践教学体系、共同评价培养质量的落实。全面负责学生培养方案的制定、课程设置、企业或行业兼职教师的选聘、教学和科研资源的共享与利用、联合项目的确定、教师的企业锻炼、学生毕业设计(论文)选题与双方指导教师的确定、学生日常管理等。充分利用社会和行业企业资源,建立合作基地、引进项目,将项目与教学紧密结合,让学生在专业的过程中体验创作研究机构和大型文化企业的环境。应用型创新艺术人才的培养,校企合作要有行业的参与,要把行业设备与环境搬到实训室,学生在研究机构和大型文化企业专业技术人员和学院教师的共同指导下完成学习。让学生走出去,接触一线工作,从而更好地培养创新精神,激发创造热情,提高实践动手能力。校企合作要缩小学生的岗位适应期和满足用人单位快速使用艺术人才的要求,最终实现“产学结合”。

(三)重构教学体系

鉴于艺术类人才培养的特殊性,教学实行中小班授课模式,注重课程的过程考核,采用作品、创意等多样化的考核形式,引导学生从传统的以知识传授为主向以探索和研究为主的教学内容转变。将团队协作理念与合作过程引入课程教学,创建符合课程特点,以学生为主体的学习组织形式,以成员分工协作解决实际问题为基本方式,采取现场排演、情景模拟等办法开展行动学习。构建多主体、全过程、全方位的课程评价体系,为学生提供实践、展示、分享、反思的平台,有效确保应用型艺术类教学质量和人才培养质量提高的教学方法^[8]。突出以学生为中心,着力推进课程结构与内容的重组与整合,强化实训课程整合力度,鼓励多名教师联合授课,培养艺术类人才的综合能力。为培养具有创新精神和实践能力,适应时代要求的艺术人才,必须按照人文与科学结合、理论与实践结合的思路,重构基础课程、通识课程建设及专业课程、实践课程的整体优化,坚持综合培养、夯实基础与强化应用相结合的原则,强化创新精神和实践能力的培养。增加综合实训和作品设计等实践教学环节,构建独立设置的实训实习课与实践课相辅相成的实践教学体系。还应注重国

外优质教学资源的引进,鼓励学生具有海外学习和实践的经历。重构教学内容要注重通识教育与专业教育相结合,科学设置基础课程体系,夯实学科基础,实施分段分类培养。

同时,注重基础理论、基本知识和应用前沿知识的学习。巩固和强化理论学习知识,将理论与实践由外在知识转化为内在知识,进而成为个人稳定的素养。支持学生作品创作和艺技实践等研究性学习。采用启发式教学、综合性训练等方法,满足学生的个性兴趣和自主发展需求,培养学生具有艺术概念、设计创作等能力,适应社会对应用型创新艺术人才的需求^[9]。要建立健全能有效区分和测定学生作品创新能力和衡量学生全面发展的研究性学习评价制度与标准,为创新艺术人才培养创造良好的制度环境。

(四)突出实践教学

教育部等六部委联合发文提出要加强“实践育人”,为推进艺术人才培养提供了政策上的支持和指导,这昭示着实践能力的培养在人才教育培养中占据重要地位。强化真实环境中的实践教学是艺术人才培养的要求。实践教学是培养具有创新精神和动手能力人才的关键环节。学生通过课堂实验和课程设计,可以学习和巩固新的知识,掌握科学实践的方法^[10]。通过课外实践活动,锻炼学生的实践能力,全面提高学生的综合素质。艺术人才培养强调实践能力的重要性,让学生在最真实的工作环境下系统开展实践知识的学习,对于强化学生的实践意识,巩固理论学习的成果有极大推动作用。统筹建立以通识教育与专业教育相结合、学院与文化企业结合、教学与研究结合的多方位教育,实施校内学习、校内实践、企业实践、综合训练等多途径的实践教学模式。进一步实施创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目,强化实训室软硬件建设,为开放实训资源创造条件。实施以学生为主体的创新性实践教学改革,提高应用型创新艺术人才实践课程中综合性、设计性、创新性项目比例,培养学生的创新意识和动手能力,这为培养适应社会发展需要的艺术人才,增强学生的实践能力,为地方提供可持续发展艺术人才和技术支持奠定基础^[11]。同时,要整合实践教学资源,统筹安排建设一批设施先进、布局合理、资源共享的实习实训基地。充分利用当地实践资源,弥补校内实践资源的不足。积极拓展实

践教学的空间,通过政府建立实践基地、校际合作建立实践基地、学校自主建立实践基地、积极开拓国外实践基地、设立创业中心或基地等。

(五) 师资队伍建设

教师是艺术人才教育培养成败的关键指标。教师参与培养标准制订和计划实施。教师需要不断思考、改进授课内容与教学方式,还需要具备研究思维与掌握研究方法手段等。教师不仅需要具有较高水平的学术与教学能力,还要具有奉献精神。要真正强化教学工作的中心地位,建立强有力的激励与评价机制,引导教师以教学为重心,为培养应用型创新艺术人才服务。

师资队伍建设紧密围绕艺术人才培养的实施,鼓励教师积极参与基础课、专业课等具体教学环节设计与实施。要有一批精于实践的艺术类教师。教师的实践性知识,在教师的教学中发挥着不可替代的作用。对艺术类教师实施实践能力培训,有利于让教师全面了解和掌握当前学科的发展状况、提升其教学科研水平和主动服务地方经济社会发展的能力,这也有助于强化教师实践性能力训练,提高教师整体素质和专业水平,建设一支既有较高理论水平、又有较强实践技能的高素质教学团队。教师从事科学研究工作,要以“项目驱动”教学方法为载体,为地方培养、输送社会所急需的应用型创新艺术人才。把项目引进课堂,有力地提升了教师的实践应用能力,也极大地促进了教育教学改革和艺术类人才教育培养质量的提高。要逐步建立一批具有集成优势和合力的、以教师教育为主要特色的高水平项目,为教师培养提供有力支撑,加快教师培养的制度改革,提升教师培养管理的服务水平。教师队伍的形成,既需要有政策激励,又需要有制度保证。建立有效的激励机制是师资建设的关键要素。通过内外机制共同作用,建设一支具有“双师型”、“双能型”素质的高水平专、兼职教师队伍。“双师型”教师是指教育教学能力和工作经验兼备的复合型人才,“双能型”教师就是既能从事理论教学,又能从事实践教学并具有创业、创新精神师资。进一步加大“双师型”、“双能型”教师暑期培训、校外访问学习力度,加快培养步伐。鼓励支持青年教师攻读博士计划,为优化学院教师学历结构,不断提高教师队伍的综合素质与整体水平。与此同时,进一步加大师资内涵建设,拓宽专业教师来源渠

道^[12]。从大型文化企业或相关创作研究机构、行业部门引进实践经验丰富的专业技术人员为客座教授、兼职教授,将其充实到教学一线,改变师资队伍结构,提高教师队伍整体素质。

(六) 实施拓展行动

实施拓展行动旨在推进应用型创新艺术人才培养的国际化进程。通过推进大学生拓展计划、校内外赛事平台、校内科技创新平台、创业基地,搭建对外交流的平台,为学生提供赴国外高校学习交流的机会,增加学生跨文化交流的能力,拓宽学生的学科视野。同时,积极引进国外先进的艺术类学科教育理念、教育资源,积极组织学生参与国际交流,拓展学生的国际视野,提升学生跨文化交流、合作能力和参与国际竞争能力,这是应用型创新艺术人才可持续发展的需要,也是艺术人才梯队培养的需要。学生培养国际化必须积极引进国外先进理念与前沿知识,重新审视与改革现有的教育内容、教学方式。对创新艺术人才,着力进行针对性更强的国际思维与运作层面的国际竞争力培养。同时,积极建设、充分运用国际交流平台。在艺术人才培养中充分利用现有平台,即时获取更新、更广的专业信息。通过行业组织协会等,汇集专家、相关专业人士,运用专业手段扩展、建设信息量大、时效性强、与国际快速接轨的国际交流平台。这一平台的形成与行业直接而及时的专业链接,促使创新艺术人才在第一时间快速了解、接收国际最新专业知识、行业信息^[13]。平台建设还应注重资料库的建设。应用型创新艺术人才培养需在各个环节与不同方面引入国际视野,使之符合艺术人才现实所需,形成未来良好的可持续发展推动力,使未来涌现出一批真正具有合作能力和国际竞争能力的应用型艺术创新人才。

三、应用型创新艺术人才培养模式研究价值

本研究通过对应用型创新艺术人才培养与建设包容的分析,了解艺术人才培养当前普遍存在的主要问题及其原因、适用方法与措施,以此准确明晰应用型创新艺术人才培养究竟要培养什么样的艺术人才,具有一定的理论价值。

(一) 有助于培养具有国际视野的应用型创新艺术人才

借助研究国内外艺术院校应用型创新艺术人

才培养的成功经验,分析构建应用型创新艺术人才培养模式可能存在的问题与困难的解决对策,在此基础上建立符合艺术类发展特色对艺术类人才需求的培养模式和培养方案,并对此进行行之有效的实践研究,最终培养出具有国际视野的应用型创新艺术人才。

(二)有助于培养具有审美与创新能力、全面发展的应用型创新艺术人才

艺术教育的终极目标是要培养具有审美与创新能力并且全面发展的创造型艺术人才。作为艺术人才只有形成了自己独特的风格和特色,才能提出创见性观点。现代教育思想强调以培养学生发现、分析、解决问题的能力为主要目的。首先是发现问题,这是认识和解决问题的起点。“问题式”教学法的正确使用对于提高学生的素质,强化学生学习的兴趣,调动学生的主观能动性,培养学生的创新能力有积极作用。在教学过程中,围绕问题展开教学活动,激发学生自觉思考、主动探索,引导学生不断发现问题、提出问题、分析问题并最终解决问题,培养学生的创造性思维,促使最大化发挥艺术人才的创造能力。应用型创新艺术人才培养就是要培养品质独特、具有创新意识与创新精神的艺术类人才。

(三)有助于提升学生实践动手能力和实践创新能力

实施艺术人才培养,有助于解决学生理论学习和行业应用实践脱节的问题,有效提高学生的实践创新能力,激发学生的学习积极性,增强学生的学习成就感,使学生准确定位学习目标,设立符合社会需求的学习规划,以适应不断发展的社会需求,满足激烈的市场竞争需要。

(四)有助于“双师型”、“双能型”教师的培养

应用型艺术人才培养的实施侧重于艺术人才综合能力的培养,为教师提供更好的艺术实践环境和软硬件设施,推动“双师型”、“双能型”教师的培养,方便搭建院内与院外文化企业及创作研究机构信息交流平台,促进教师的业务水平迅速提高。一方面,改进课堂教学方法,培养学生的创新思维。教学改革的关键是教师,教师借助参与研究培养具有创新能力的人才方案的制定实施过程,就能抓住创新机会,启动创新意识与思维^[14]。另一方面,采取“引进来”与“走出去”的模式,请创作研究机构和大型文化企业中的优秀人才到课堂

上讲学讲座,同时分批将主讲教师送到合作单位中培训和进修,将新知识新技术与理念带回到课堂,培养具有国际视野的“双师型”与“双能型”教学人才。

(五)有助于有效提升应用型创新艺术人才培养质量和实效

为顺应艺术教育国际化的发展走势,应用型创新艺术人才培养需要引入新型管理方法与教育教学改革,优化艺术类人才培养途径,有效提升艺术类人才培养质量和实效。借助校内外合作、国际交流等方式,不仅有助于提升应用型创新艺术人才的基本素养、专业知识与专业技能,还有助于拓展其艺术视野,全面提升个体综合素质与竞争力。

参考文献

- [1] 黄峻. 从战略上抓紧抓好文化艺术人才培养工作[J]. 民族艺术研究, 2009(3): 4-9.
- [2] 雍敦全. 潘昱州应用型高级艺术人才培养模式探索与实践[J]. 中国高等教育, 2012(5): 41-43.
- [3] 谭尧升. 高等艺术院校艺术人才培养模式理论探析[J]. 民族艺术研究, 2013(3): 151-156.
- [4] 殷玉静. 多元化高等艺术教育模式探析[J]. 黑龙江高教研究, 2010(7): 67-69.
- [5] 孙丽倩. 高等学校艺术教育的作用及模式[J]. 兰州大学学报, 2006(2): 154-156.
- [6] 陈解放. 模式支撑——求解人才培养方案改革的整体性[J]. 中国高教研究, 2009(10): 70-71.
- [7] 徐同文, 陈艳. 英国大学应用型人才培养机制探析及启示[J]. 高等工程教育研究, 2013(4): 111-115.
- [8] 潘朝阳, 李如密. 艺术教学与教学艺术[J]. 教育理论与实践, 2009(34): 56-58.
- [9] 田世英. 对普通高校艺术素质教育的几点认识[J]. 中国高教研究, 2004(11): 183.
- [10] 陈林宜. 艺术实践教学的功能与价值[J]. 沈阳师范大学学报: 社会科学版, 2004(3): 93-95.
- [11] 邹联丰. 高职院校音乐表演专业艺术实践课程改革研究[J]. 教育与职业, 2009(21): 128-129.
- [12] 于瑞华. 论高师综合艺术师资培养模式的构建[J]. 教育与职业, 2010(30): 47-48.
- [13] 黄艺农, 刘雯. 论素质拓展训练在高校培养学生中的作用及其推广[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2006(6): 58-61.
- [14] 钟宏桃. 创新实践型艺术人才培养模式改革路径探析[J]. 广西社会科学, 2011(8): 154-156.