

试论艺术学科创新型人才培育路径的 “多点式蛛网交叉”模式

喻仲文 罗 莹

[摘 要] 创新型人才是当前创意经济和产品经济发展的重要前提,是艺术学科核心竞争力的重要指标。基于“多点式蛛网交叉”的人才培育和学科发展路径,有利于促进创新型人才的培养,有利于建构多元性、开放性、辐射性的学科结构,培养具有创新意识和创新能力的艺术人才,从而提升整个学科的核心创新能力和竞争力。

[关键词] 创新型人才;多点式蛛网交叉;因用施教;因材施教

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编号] 1672-7320(2008)06-0911-04

法国哲学家鲍德里亚认为,当代西方社会已经从以生产为中心的社会转变为以消费为中心的社会,消费社会不再以物质的生产和消费为核心,而是以文化消费为核心^[1](第 47 页)。物质生产和消费是以物质产品的实用功能为对象,主要满足人的物质需要。文化生产和消费则在实用需要得以满足的前提下,更加注重产品的个性化、差异性及其彰显出的文化身份,更在意的是附着于一定物质实体上的身份标志和文化象征,文化消费的实质是符号的消费,因此,符号的生产就成为消费社会的一个重要特征。艺术生产正是符号的生产,或者说符号的生产必须借助艺术的方式,艺术凭借其别具一格的差异性和审美性使符号获得无穷的美学魅力和文化魅力,同时,符号消费的盛宴也赋予了艺术前所未有的空间。

近几年来,随着中国市场经济的迅速发展,消费的层次和结构也悄然发生变化,至少在一些大城市中,物质满足型的消费逐渐向享乐型的消费方式发展。虽然中国的工业化、现代化远未完成,但由于信息技术的迅速发展,发达的现代传媒将世界整合为地球村,任何一个引人注目的变化都会在瞬间传遍全球,后工业社会的符号消费特征在中国的市场经济中也展露无遗,一个庞大的流行艺术和产品消费市场逐步形成。从艺术的角度看,中国当代艺术就深刻地扎根于市场经济之中,它对建立于农耕文化基础之上的精英文化带来了巨大冲击;从艺术学科的角度说,中国艺术学科在近 10 年左右的迅猛扩张同中国市场经济的快速发展休戚相关,工业经济的增长塑造了一个庞大的艺术市场,与此相应,适应新经济条件的艺术人才市场也迅速形成。可以说,中国艺术学科的快速就是市场经济的直接产物。这从大学艺术学科的专业设置上即可见一斑,新增专业大多是与市场紧密接轨或按照市场预测而设置的。因此,中国大学当前的艺术学科带有浓郁的市场化、经济化烙印。从本性上说,艺术是非功利的,它本身是消耗性的、无用的,但时间最终可以验证它的得失,因此,艺术行为本身就应远离功利的干扰,而作为学术行为的艺术学科建设,更是一件和功利无缘的事。糟糕的是,许多大学为了追逐短期的经济利益,无论是否有开设艺术专业的必要性或条件,都盲目设置艺术专业,最终使艺术学科的发展和成为一个非理性的、急功近利的经济行为。这就从根本上造成了艺术学科的诸多悖论。譬如,一方面艺术学科目录的专业数目及招生人数不断扩大,似乎培养了适合市场需要的艺术人才;另一方面,由于办学普遍奉迎市场经济,缺乏坚定明确的人文精神,功利色彩太浓,最终导致培养出的人才只能消极地适应市场,而不能创造、引领市场。在符号(文化)消费的时代,符号(文化)就是生产力,是再生产得以维系和发展的重要动力,如果缺乏一定的创新精神和能力,艺术人才是难以立足的。

创新型人才的培育及与此相关的学科核心竞争力的培育是一个异常复杂的课题,这既在于人才的培养不是一个短期

收稿日期: 2008-06-11

作者简介: 喻仲文,武汉理工大学艺术与设计学院讲师,文学博士;湖北 武汉 430071。

罗 莹,武汉理工大学艺术与设计学院教授。

基金项目: 2007 年湖北省高等学校教学研究项目(20070098)

行为,也在于培养的路径、方法并无一个唯一正确的道路。虽然如此,也还存在一个速度和效率的问题。尤其在当今竞争激烈的时代,落后就是失败。因此,有效地、正确地选择恰当的途径对于成功与否具有举足轻重的作用。当然,任何人都不可能提供一个放之四海而皆准的培育路径和方法,但根据艺术自身的规律及其在当代发展的特征,厘清当今艺术学科建设和人才培养中存在的误区,制定一个培育的基本路线和思路以资参考,避免少走弯路,少犯错误,则是必不可少的。

首先,对于培育什么样的人才,达至什么样的目的要有明确的理念。就中国目前的学科状况而言,应用艺术和纯艺术之间的矛盾是最为突出的问题:艺术究竟是追求它的应用价值,走市场经济的道路,还是“躲进小楼成一统”,“为艺术而艺术”?其实,就二者的专业性质及自身的规律而言,本不应该存在矛盾和困惑,问题就在于我们对待艺术及学术的心态不太健康,总习惯于用工科的思维、经济的思维来处理一切问题,我们总希望艺术是有用的,不仅能够产生经济效益或其他实际效益,而且还要立竿见影。因此,无视各专业之间的差异和规律,制造许多数字、指标来予以衡量,本来很单纯的问题便被搅得糊里糊涂。

在此,我们需要重新理解和阐释教育的三个基本原则:因用施教、因材施教、因力施教。因用施教是指根据社会所需的人才类别、层次及学科专业特征的差异进行有针对性、有目标性的培养。因材施教主要指根据专业人才的素养、特征制定不同的发展方向,采用多元主义的培养思想,尊重差异和革新,营造开放、创新的学术氛围。因力施教就是指各学科专业根据自身的特征和优势,根据学科的软硬件资源,选择相应的发展策略,培养相应层次的人才。

中国历来有因材施教的说法,这种说法在以精英教育为目标的时代是可行的。如今,社会的分工较细致,对人才的要求也较复杂,就个人而言,倘若根据自己的天赋、特长和爱好施教,当然是理想的。但对于艺术学科而言,它的教育对象、培育目标不是单个人,也不是一部分人,它考虑的是学科的整体素养和水平,它首先要尊重各专业的差异和规范,要区分人才培养的目的和层次,以适应社会分工的需要。我们认为应在因用施教的前提下,进行因材施教和因力施教,否则,人才培养和学科建设的理念、目标就会陷入混乱。对于因用施教而言,认真区分应用艺术和纯艺术的专业差异是极为重要的。前者以“用”为目标,后者则需“无用”之用。从理论上对这两者予以区分是容易的,而实际的困难在于,中国大学的艺术学科、专业的设置有的是在市场经济大潮中从纯艺术发展而来,有的纯粹是从无到有。这就导致了很多问题,由于原有的学科理念、资源以及教学方法的局限,难以做到因用施教、因材施教、因力施教。具体表现为,要么偏重于纯艺术的基础教学,要么过于重视经济效益,甚至毫无章法和经验地和稀泥,再加上各种利益的纠缠和斗争,学科弄成了“大而全”、“小而全”,专业发展的方向、优先发展的专业不明显,最终导致资源得不到有效地整合和利用,反而拖垮了原有的优势专业、特色专业。

基于以上原则,我们用“多点式蛛网交叉”这个概念来描述艺术学科建设和人才培养的路径和形态。从艺术人才自身的角度看,扁平的知识结构是制约其发展、创新的重要障碍。由于缺乏广阔、坚实的知识背景,艺术人才普遍缺乏对于专业、学科前景和方向的整体把握能力,其发展创新的能力也受到局限。因此,在艺术学科建设以及人才培养的过程中,必须尽量塑造既具备一定的综合能力,又具备一定专业优势的艺术人才。“多点式蛛网交叉”结构就是我们所提出的解决上述问题的途径。

蛛网结构与一般的网状结构不同,一般的网状结构只是经线和纬线的交织,虽然它也有“中心”,但这个“中心”只是物理的“中心”,不是核心意义上的“中心”。蛛网结构由中心向四周辐射,经线起支撑作用,全都连接于中心点,任何轻微的颤动都会通过经线传达给位于中心点的蜘蛛。纬线起粘结作用,成螺旋状向外辐射,离中心越近,密度越大。蜘蛛网的中心是名副其实的核心,不管纬线如何变化,边缘如何大,中心点的核心地位始终不变。因此,从蛛网的结构特征看,它同时具有辐射性、稳定性、安全性和一定范围内的弹性。我们所理解的以创新型人才为要旨的艺术学科核心竞争力的培育模式就是这样一个蛛网结构,不过它是由多个蜘蛛网结构的交叉构成,即“多点式蛛网交叉”。

我们不妨把艺术学科比喻为一块土地,把学科负责人比喻为这块土地的管理者。艺术学科中的各专业是这块土地上的开拓者,他们在此规划、耕种,一方面它们为了争取地盘和公共资源,相互之间展开不同程度的竞争;但另一方面,它们又需要相互合作,共同发展。对于管理者而言,让这块土地呈现勃勃生机需要从整体上熟悉、了解艺术学科的特征和规律,还要了解艺术学科具有的硬性优势和软性优势。硬性优势主要指发展艺术学科所需的物质资源优势 and 地域资源优势(如艺术市场、产业经济发达等);软性优势主要指艺术学科发展所依赖的无形资源优势,如人才资源优势、人脉优势、文脉优势等等。其中人脉优势和文脉优势常常是我们所忽视的。人脉关系包括国内和国际的人脉关系,艺术学科的管理者要善于利用已有的人脉关系推动学科的发展,或主动去创造、营造良好的人脉环境,譬如引进顶尖人才、海外招聘、聘请名家等,通过人才的引进来建立、扩展各种人脉关系。文脉优势主要指学校的历史文化传统、学科结构以及地域的历史文化优势。各种无形的资源优势是艺术学科发展的重要的无形力量,它可以形成极大的品牌效应和强大的学术号召力。因此,艺术学科的管理者应该对各种优势力量了如指掌,并据此制定学科发展、人才培养的战略、方向,将各种

优势资源予以整合,将资源合理分配,重点发展、扶持一门或几门专业,形成学科内的差异性优势,然后以优势专业为中心,经纬交织,层层扩展,步步为营,有条不紊地向外辐射,否则漫无目的、东拉西扯地乱成一团,将会使优势资源得不到有效利用,学科发展的优势力量也不能有效释放。这就是“多点蛛网式”的开拓路径。当然,各专业虽有优先发展之别,但并不意味着各自画地为牢,作茧自缚。相反,它们应该像蛛网一样:边界既要明确又相交。这样才能共同进行资源和能量的交换。“多点式蛛网交叉”结构既保证了内部的交流合作,又强调了向外的辐射、拓展。

“多点式蛛网交叉”结构具有层级性(不是等级性)、层次性、辐射性、交叉性等显著特征。所谓层级性是指学科发展和人才培养的重要性的和次要性的差别,奉行优势优先、非优势烘托的结构原则。由于历史文脉以及人脉所处的区域环境等因素的差异,加之大学的学科规划、学科结构以及比较优势的各不相同,在艺术学科的发展规划上,各大学应该抛弃一时之利,综合考虑各种优势资源及学科发展前景,重点发展具有优势力量和发展前景的专业,形成以点带面、多点开花的发展模式。既要避免“大而全”、“小而全”的专业结构,也要避免平均主义、不分重点主次的均衡用力,否则就不可能培养出有创新性、优势性的艺术人才,也不可能提高整个学科的竞争力和影响力。当然,层级性并不意味着等级性,就学术价值而言,艺术学科各专业之间并不存在高低之别,但对于每个学校而言,由于存在优势资源和地域等因素的差异,它们必须突出自己的比较优势,才可能有效节约并整合整个社会的优秀教育资源,在学术建设和人才培养上形成优势互补、共同发展的良性循环和竞争局面。

艺术学科“多点式蛛网交叉”结构的层次性是指学科发展的节奏和次序有条不紊。它包括发展的速度、扩展的时机有序得当,步步为营。当前中国艺术学科的发展较快,艺术专业在短短10年左右的时间内遍地开花。正如经济发展过热会存在泡沫一样,艺术学科的扩展过快也存在许多隐忧,譬如学科建设和人才培养缺乏规范,盲目跟随市场经济的步伐追逐热点,这是一种缺乏理性的拔苗助长式的发展。学科的建设以及创新型人才的培养是一个长期、艰巨的过程,学科的学术水平和人才培养的能力并不取决于人才培养数量的多寡,而在于它培养了多少优秀的人才。优秀人才的培养离不开精雕细琢的教育和时间的锤炼,那种没有章法、一味追求短期效应的学科发展和人才培养模式最终将毁灭于它所制造出的巨大泡沫之中。

辐射性是指凭借优势专业,逐步向外辐射、渗透,扩大影响,推动相关专业及学科整体竞争力的发展。正如一个人需要依靠个性魅力吸引别人一样,艺术学科的发展和人才培养亦是如此。它需要通过优势专业、优势资源形成自己的核心,依靠核心积累相应的学科资源,辐射、影响相关专业,推动学科整体优势的形成和发展。

交叉性是指艺术学科和专业之间打破壁垒,相互交叉借鉴。学科的发展、人才的培养不可能离开多元化、交叉发展的路径。艺术学科的创新型人才尤其需要多元化、开放的学术视野,否则就很难形成兼容并包、触类旁通的艺术感知能力和创造能力,这一点已经在艺术史中得到证明。如果离开古埃及的艺术,就不可能有古希腊的雕塑;如果离开古希腊的哲学和神学,也不可能有古希腊的雕塑;如果没有文艺复兴的理性精神和科学精神,就不可能有达·芬奇;如果没有民间艺术和非洲艺术的滋养和启迪,就不可能有毕加索,也不可能有欣欣向荣的现代主义艺术和后现代主义艺术。处于后工业社会的艺术学科,正遭遇到前所未有的挑战,高度发达的科学技术为其提供了无限的可能,但变幻莫测的市场经济也考验着艺术家的想象力和创造力。交叉性的多元发展是当今艺术学科和人才培养必然的选择。

从艺术学科自身而言,“多点式蛛网交叉”结构包含学科框架内和专业内部的“多点式蛛网交叉”两个基本层次。我们先谈一谈学科框架内的“多点式蛛网交叉”路径。我们经过严密的问卷调查和理论探讨,已经得出了艺术学科的核心竞争力要素:核心理念、核心资源和核心方法。核心理念就是一个学科所应具备的思想、建设目标及发展策略;核心资源是贯彻学科理念、学科建设发展所需的物质性资源和非物质性资源;核心方法是指运用各种资源进行人才培养和学科建设的具体实施方式。我们认为,这三点是一个学科存在、发展的骨架,它们相当于蛛网结构的经线,各专业则是网上的纬线,它们在经线上盘旋,划分自己的区域。实力强、能力强的专业,其发展的速度会更快,就能在蛛网上占据有利的位置,离资源配给密集的中心更紧,所织之网更密集牢固,更易捕获资源,进行能量交换。

须强调的是,这个结构总体上是一个辐射结构,它具有一定的辐射性。物质的东西是死的,消耗性的,只有无形的东西譬如精神、气度、影响力等才是可辐射的。在整个学科建设和人才培养上必须利用并发展学科的无形资源,形成多点开花、多点辐射的态势。除此以外,这个结构的经线和纬线是唇齿相依的,经线和纬线只有相互配合,整个结构才会牢固结实,否则两者都会受到影响,蛛网就会变得脆弱,甚至坍塌。

其次,既然各专业存在竞争,就必然存在优劣之分,学科中的优势专业应该得到更多的发展机会,但不意味着将非优势专业完全边缘化,冷落不顾。一两个专业不可能建立起完善优化的学科结构,因为它缺乏必要的专业支撑。蜘蛛网如果没有边缘力量的支撑,它的中心地带也会脆弱不保。艺术学科亦然。这就涉及到每一个专业内部的资源利用和结构优化问题。也就是说,每一个专业必须最大限度地发挥优势,在自己的能力范围之内结一张牢固的网,差异就在于网的

大小和质量的不同而已。每一个专业内部的结构形态也应是多点式蛛网交叉,多点辐射,不断地交叉创新,保持蛛网的生长活力。

艺术学科内的蛛网由学科诸要素和各专业经纬沿核心呈放射状交织,每一个专业内部的经线和纬线又分别是什么呢?我们认为,这个结构和学科内部的结构是一致的,经线是专业赖以存在、发展所需的各种核心要素,主要包括专业发展的理念、目标,物质资源要素以及解决学术发展、人才培养等问题的一些规范、科学的管理方法和途径。经线织好了,就需要能工巧匠织出漂亮结实的纬线,专业内的能工巧匠就是专业的学术带头人以及各个研究方向的专业教师,每个人带动一大片,耕种好自己的土地,同时又相互连接,多元互补,多点辐射,形成交叉互补的专业网络。专业教师的重要职责是培养人才,他们所织造的网共同为这个目的服务,学生则在一张张大网中自由地来往穿梭、吸收营养,在多个辐射圈的熏陶下形成自己的个性和风格,培养自己的创新精神。法国巴黎美术学院的导师工作室制度就类似于我们的这种构思。根据学生的兴趣和导师的选择,每一个工作室允许一定数量的学生进来学习,为了避免学生思想僵化,学院鼓励学生更换工作室或跨系转入其他工作室,跟随另一个老师继续学习^[2](第 23 页)。这既锻炼了学生各种不同的技能,培养了学生自由、创新的意识,而且通过多元化的交叉学习,还可以产生一些独特的表现手法和技能。该院的安德雷阿教授也说:“20 世纪是众多艺术形式同时并存的时代,每种手段、每个观念、每点不同之处都在艺坛上有其相应的地位。而教授的责任应当是‘陪着’学生们进行他们各自的研究,帮助他们在技巧与表现之间找到一种平衡,从而找到创作的‘个人方法’。也就是通过讨论、鼓励与示范的形式使学生们能在过去与现在如此丰富的视觉成果前找到自己的道路。”^[2](第 23 页)多点辐射式的蛛网结异常强调各学科、专业的交叉互补,这样亦容易使学生形成蜘蛛网状的专业知识结构,能有效促进艺术人才自身的知识更新能力和创新能力,这对于艺术学科的创新型人才培养,具有非同寻常的意义。

综上所述,我们提出的艺术学科“多点式蛛网交叉”培育途径是整合学科优势资源,扬长避短地有主次、有节奏地开展学科建设和人才培养方式。它本身不是一个孤立的无所依靠的培育模式,它需要人文主义、多元主义的精神作为前提,需要坚定的学科理念和学科文化作为支撑,否则任何培育模式和设想都会渺如烟云。只有厘清人才培养和学科发展的根本理念,除掉功利主义、急功近利的浮躁心态,按照艺术学科和人才培养的学术规律,坚定持守人文主义精神,才可能运用多点式蛛网交叉的方法发展多元性、开放性、辐射性的学科结构,培养具有创新意识和创新能力的艺术人才,从而提升整个学科的创新能力和竞争力。

[参 考 文 献]

- [1] [法] 让波德里亚:《消费社会》,刘成富、全志钢译,南京:南京大学出版社 2006 年版。
[2] 李天兵:《自由与秩序:法国巴黎国立高等美术学院绘画系》,北京:人民美术出版社 2001 年版。

(责任编辑 涂文迁)

Mode of Multi-spot Spiderweb Cross on Cultivation of Innovative Talents in Art Discipline

Yu Zhongwen, Luo Ying

(School of Art & Design, Wuhan University of Technology, Wuhan 430071, Hubei, China)

Abstract: Innovative talents are important prerequisite of the present intention economy and products economic development. It is the important index of the key competitiveness of artistic discipline. Basing on talent cultivation of “multi-spot spiderweb cross” and discipline development, it is beneficial to promoting cultivation of innovation talent, to building pluralism, opening and radiation discipline structure, and training the art talent who has innovative consciousness and ability, thus promote the key innovation ability and competitiveness of the whole discipline.

Key words: innovative talents; multi-spot spiderweb cross; to teach students in accordance with application; to teach students in accordance with their aptitude