

谋划学科建设蓝图 求索艺术发展大计

——在艺术学学科建设座谈会上的讲话

文化部党组书记、部长 蔡武

高层次人才的需求,为艺术的繁荣发展提供了雄厚的人才保障,为艺术学科的全面深化奠定了更加坚实的学术体制。

在社会主义文化建设与发展格局中,文化部门不仅承担着繁重的艺术生产、艺术管理和艺术科研任务,而且也承担着繁重的艺术社会教育、艺术职业教育和高层次艺术人才培养任务;不仅是艺术教育的承担者,而且也是艺术教育的最大受益领域;不仅会带来某些协调管理环节的深刻社会影响,而且会带来艺术生产力更大解放的深刻社会影响。从事艺术教育和艺术研究的专家学者,以及各级文化行政管理部门的管理工作者,一定要充分认识艺术学升格为学科门类的意义和价值,转变发展观念,抓住发展机遇,拓展人才培养渠道,努力把我们的工作做得更加扎实有效,更加符合艺术发展的本质要求、人民群众的迫切愿望和民族复兴的根本利益。马克思主义认为,艺术是认识世界的一种特有方式,它是人类认识世界和改造世界的重要途径。今天,人们的生活方式、审美观念和艺术诉求发生着剧烈变化,但是基本规律没有变,广大艺术家旺盛的创造热情及对艺术的高度审美追求没有变,人民群众对艺术生活需求的不断增长的总体态势没有变。艺术生活越来越丰富,艺术领域越来越广阔,艺术人才越来越紧缺,所有这一切,都对艺术教育和艺术研究提出了更高而且更紧迫的要求。

对于艺术学升格为学科门类,我们必须把握机遇,乘势而上。其一,学科规划升格使艺术教育渠道更加广阔,学科设置更加合理,学位授权更加自主,这些不仅促进艺术专业人才培养尤其是高层次人才的培养与供给,而且也将促进艺术教育朝着体系化、规范化和国际化大踏步前进,有利于改善人才结构,改变人才培养模式以及合理设置文化大发展大繁荣急需的前沿专业。其二,学科外延拓展带来学术空间的扩容,艺术知识谱系更加完善,艺术研究对象更加丰富,学科边缘性、交叉性和前沿性更加凸显。其三,学科意识增强带来艺术创作、艺术生产和艺术管理的积极联动效应,艺术基础理论更加坚实,艺术批评更加活跃,理论与实践在新形势

下的良性互动必将极大地解放艺术生产力。当然,机遇同时也就是挑战:一是扩容后原有的学科关系将发生深刻的变化,如何准确地把握这些变化,为广大艺术工作者提供规范、严谨和清晰的知识路线图,不仅极为重要而且非常复杂。二是人才培养渠道和学科框架拓宽以后,必须有待广大艺术工作者长期的辛勤耕耘,必须有待一大批经得起时间检验的拔尖人才和精品力作脱颖而出,必须有待社会的普遍认可和国内外艺术界的认同。三是艺术学学科门类独立以后,更要求我们系统总结基本规律,加强艺术理论建设,敏锐捕捉前沿领域深刻变化,迅速夯实学科基础,切实推进艺术学科建设跃上一个新台阶。在此,我谈几点希望,供同志们参考。

一要切实提高认识,从落实科学发展观和转变文化发展方式的高度来看待学科升格。我们必须清醒地认识到,随着中国特色社会主义的高歌猛进以及全面小康社会建设的重要地位,而发展艺术事业又是一项长期、艰巨和复杂的文化工程,涉及到的问题多,社会影响面广,对其中产生的任何一种变化,都应统筹兼顾,精心谋划,系统考

虑,全面安排。艺术学升格为学科门类后,艺术教育、艺术科研和艺术管理部门的同志们,要闻声而动,着力谋划艺术学学科的长远发展大计,细致制定一级学科、二级学科甚至三级学科的学科目录,提炼一批有利于夯实艺术基础理论、有利于回答和解决艺术发展和文化建设中遇到的现实矛盾、有利于推动文化繁荣和艺术人才成长的重大课题;要调整结构,增加投入,制定出操作性强的学科发展和人才培养的激励政策与配套措施,务必努力做到高层次专门人才与职业艺术人才培养的双向发展,务必努力做到艺术理论成果与艺术实践成果的相得益彰,务必努力做到专家学者的热情与广大艺术工作者的积极性共同发力,最重要的是务必努力做到理论联系实际,达到艺术理论建设与解决现实问题的高度统一,使升格后的艺术学有非常明显的变化和令人瞩目的成果,使艺术教育、艺术科研和艺术管理出现预期的新变化。

三要尊重规律,潜心研究,以求真务实

的精神认真夯实艺术学学科建设的基础。学科建设是一项长期的工作,需要专家学者以及方方面面的力量付出长期艰辛的努力,不能靠搞运动的方式来推进。新中国成立以来,特别是改革开放以来,我们的艺术学学科建设取得了很大的成绩,为今后的发展打下了比较好的基础。艺术学升格为学科门类,对它的进一步体系化、科学化、规范化又提出了更高的现实要求,原有的学科基础可能难以适应学科升格的需要,加强艺术学学科建设的紧迫性进一步凸显出来。在艺术学升格为学科门类的大好机遇面前,广大艺术科研、艺术教育和艺术管理工作者一定要有所“冷板凳”的准备,以求求真务实的精神、科学严谨的态度,潜心研究问题,深入把握规律,进一步夯实艺术学学科建设的基础,扎实有效地推进艺术学学科建设。

四要立足前沿,兼收并蓄,把握学科交叉融合的趋势,以开放的态度推动艺术学学科建设。随着科学技术迅猛发展,随着人们对自然规律、社会发展规律认识的不断深化,当前的学科发展日益呈现出交叉、融合的趋势。实践证明,在学科交叉发展的背景下,往往是边缘学科发展的速度最快,生命力最强。艺术学本身就是一个多学科交叉发展的学科,现在,在五个一级学科下又要研究设置二级学科。在学科交叉发展的新形势下,每一个艺术专业学科建设都不能简单地停留在既往的认识上,必须随着经济、政治、社会、文化的发展,随着前沿科学技术的发展,随着人文科学、自然科学的发展而发展。我们要深刻认识和把握艺术学的发展规律,从交叉学科发展的角度,既梳理和总结国内外艺术学自身建设的成功经验,又广泛借鉴和吸收其他学科在建设中的有益经验,可以有流派之分,不能有门户之见,要以开放的态度对待艺术学学科建设,这样可以使艺术学学科发展得更快更好,也更可持续。

我相信,只要我们认清机遇,正视挑战,群策群力,奋发有为,就一定能实现艺术学学科建设的稳步迈进,就一定不会辜负时代的召唤、人民的重托和民族的期待,就一定能够迎来艺术学欣欣向荣、艺术人才奔涌而出、艺术研究硕果累累的美好明天!

增强文化自觉,推进学科建设

——艺术学学科建设座谈会专家发言摘要

学科升格彰显艺术自觉和艺术自信

仲呈祥 国务院学位委员会艺术学科评议组召集人、教育部艺术教育委员会常委:艺术学从文学中独立出来,升格为学科门类,这是文化自觉、文化自信在艺术领域的反映,彰显了中华民族在新时代下的艺术自觉和艺术自信。所谓艺术自觉和艺术自信有三个层面的涵义:一是我们对艺术在人类把握世界的方式中的独特功能与作用的认识更加自觉了。二是要在认识艺术功能的基础上把握规律、尊重规律。三是落实到具体的艺术教育工作中,就是要具备高度的文化良知,形成高度的社会责任感。

目前,艺术类高校有三支队伍,包括专科学校、综合性的艺术学院以及综合性大学中的艺术学院。这三支队伍各有优势,各有所长,在推动艺术学学科建设的过程中,应以开放的思维,发挥各自的优势,取长补短,协力同心,共同建设好具有中国特色的艺术学学科。

学科升格要厘清格局并推进转型

潘公凯 中央美术学院院长:艺术学升格为学科门类之后,面临的另一个根本问题是中华民族传统艺术体系如何更好地完成现代转型。西方的传统艺术体系,在19世纪末和20世纪初进行了巨大转型,这种转型不仅剧烈、彻底,而且整体性的建构非常严密,非常有分量。在这个方面我们做得不够,我们没有一个既传统又创新的状态。传统的艺术体系演进到20世纪末和21世纪初,本身要走向现代化,但它的现代化又要与西方不一样。传统体系的转型,应当是从本体角度去推动的转型,这是特别复杂而深刻的课题,需要我们两三代人去攻关去完成。

迎接学科升格的学术挑战

刘梦溪 中国艺术研究院中国文化研究所所长:艺术学升格为独立的学科门类,面临的基本理论以及其他方面的挑战还很多。中国艺术学研究方面的一个缺门是艺术史的研究。据我了解的状况,即使在改革开放以后30多年,我们对艺术史的问题还是不甚清楚。西方常常把艺术史当做艺术史。但是中国本身艺术史的史料资源

相当丰富,光把美术作为中国艺术是不够的。怎么样从艺术精神的层面来研究、发掘、建构中国的艺术史,这是一个非常重要的问题。第二个问题是艺术美学研究问题。艺术学一级学科下面应该有一个艺术美学二级学科。因为,现在对艺术的研究抽象、概括不够,研究文学的人多,真正研究艺术美学的人还是少。第三个问题是中华民族在新时代下的艺术自觉和艺术自信。从事艺术学的人多是文学出身,他们写的艺术概论、文学气甚重,对于艺术现象的了解非常不够,而原先对音乐、舞蹈、美术、电影等分学科有研究的人,要把研究上升到艺术史或艺术学的角度,功力又有所欠缺。

中国的艺术与人文是世界一流的,而且是从古至今贯通下来的。这个资源需要整理,研究者也分别做了很多事情,但是应该做的和已经做的之间差距还相当大。在一级学科之下,二级学科的设置至为关键。我认为无论是对于人文艺术学科发展还是大学的基本教学,基础理论是最重要的,教材上的基本原理和资源应该是基本稳定的,否则,我们培养的人才就会无所适从。

建立学术规范,对接社会需求

郭淑兰(中央音乐学院党委书记):我们对全国艺术教育的现状进行了调研,认为当前的艺术教育和艺术学科的发展主要存在以下问题:一是新设的艺术类专业存在同质化倾向,有的甚至是低水平重复设置;二是新设的艺术类专业缺乏学术规范;三是艺术专业人才的培养与社会需求脱节。为此,我有三点建议:第一,我们的艺术教育工作者、艺术家应该抓住艺术学升格为门类的机遇,共同努力,把艺术学学科体系建设好。第二,面对艺术学升格的机遇,我们不能盲目地大干快上,要有一个严格的准入标准,为学科建设储备学术力量和人才。要根据教育教学实力,明确自身定位。第三,艺术学科的建设,特别需要跟文化艺术事业发展需求紧密结合起来。我们希望再深入院团进行调研,与需求直接对接,这与我们学科建设是紧密联系在一起的。要通过舞台和讲台的紧密结合,通过相关艺术学科之间的相互融合,推动艺术学学科建设。

加强战略规划,增进

学科交流

廖向红(中央戏剧学院副院长):关于加强艺术学学科体系建设,我谈四点思考:一、艺术学学科建设应该有战略规划。艺术学包含的五个一级学科及其下设的二级学科各有其鲜明特征,各高校的学科建设状况也各不相同,可能很难统一规划,但是也应该打破学科壁垒,用未来和全局的视角来设定艺术学学科发展的方向和阶段性的目标。二、要尊重艺术的规律,尊重学科建设的规律,各个专业院校、综合院校的专业建设,要发挥各自所长,要有所侧重。三、应该建立学科的重点研究基地。研究基地的建设不要用统一的模式,而应该根据自己的学科特点来设置、打造、构建。四、应该搭建平台,增进各学科之间的互相交流。另外,文化体制改革对学校的教学和学科建设产生了重大影响。应该制定一些措施,加强产业化调研工作,加强院校和艺术创作和生产单位的联系,使得专业院校人才培养的目的性、计划性、针对性更强。

学科建设要规避娱乐化和商业化

田青(中国艺术研究院音乐研究所所长):在艺术学学科建设当中应该注意规避两个问题:一是艺术被娱乐化、被娱乐代替。现在,有许多娱乐假借艺术之名。怎么能守住自己的底线,不被娱乐同化,这是一个问题。二是商业化,这是对艺术教育最大的威胁。学科建设必须要有标准,要有相应的学术能力和人才储备。一所大学能不能开设艺术专业,一定要进行论证。我们要认清形势,绝不能借着学科升格盲目发展。

以学科升格“倒逼”制度跟进

王列生(中国艺术研究院文化政策研究中心主任):对政府以及学术机构而言,学科升格实际上是一个“倒逼机制”,也就是如何在这一命题下,形成相应的制度跟进,以确保这样一种调整最大限度地实现正向价值效应。

对此,我有三个建议:第一,国家应该建立一个艺术发展委员会或艺术建设委员会,从国家层面,对政府的艺术建设提供决策咨询。第二,建议中国艺术研究院设立一个研究委员会,研究以马克思主义艺术理论为核心价值取向,吸收西方艺术成果,同

时又充分体现东方艺术背景,代表中国叙事立场的艺术理论体系。第三,建议文化部有关部门设立艺术学建设专项基金,对艺术学二级学科的设立以及艺术教育、艺术生产、艺术创作、艺术交流的衔接等等进行引导,加强对艺术学学科建设的宏观调控。

保障艺术学一级学科的健康发展

李心峰(中国艺术研究院图书馆馆长):艺术学升格为学科门类,一个非常突出的亮点是把艺术学理论和其他艺术门类并列,设立为一级学科,这体现了中国特色,也为艺术学的发展提供了更高、更广阔的平台。升格之后,艺术学理论一级学科怎么建设,包括它的二级学科怎么设置以及要不要设本科专业等等很多问题,需要我们冷静思考,好好规划。目前,其他学科的建设都有专门的高校作为保障,而艺术学理论还没有这样的平台。我在中国艺术研究院成立一个艺术学理论研究所,为这个学科的健康、可持续发展提供保障。

学科升格呼唤“中国艺术大学”建立

赵塔里木(中国音乐学院院长):关于艺术学学科建设,我提五点建议:首先,应当建立一个学位保障体系。保障体系要有国家标准,对培养内容、学生能力等等,作出可操作的描述。第二,要有一个学位质量监控体系。应当按照校内与校外相结合的机制,对学士、硕士、博士三级学位实施质量监控,落实国家标准以及学校按照国家标准制定的专业标准。第三,要从国家层面上对学科建设进行评估。要根据学科特点,按照教师队伍、科学研究能否支撑发展、研究生质量、基本条件、国际化水平等指标,对学科专业进行动态监控,并且形成制度。第四,在专业布点方面要避免同质化竞争,突出区域特色和学校自己的传统。第五,从艺术学的学科机理和学术发展来看,建议成立中国艺术大学,贯通学科和学科之间的联系,满足文化大发展大繁荣对于艺术人才的需求。

拓宽学科视野,夯实学科基础

李缙(北京舞蹈学院院长):在学科建设方面,我有以下两点体会:第一,在开展对外交流的过程中,我们会到中国优秀的传统文化得到了越来越多的海外人士的认同,甚至被视为解决西方难以解决的问题的钥匙。艺术学提升为学科门类之后,为舞蹈学院的学科建设拓宽了视野,带来了机遇。第二,任何事物的发展都有它的规律。我们在制定学科发展规划、推动学科发展的过程中,一定不要操之过急。要静下心来,多做一些基础工作,夯实学科发展的基础,通过一代甚至是几代人的努力,推动学科建设的长远发展。

探索多部门共建的学科合作机制

巴图(中国戏曲学院副院长):关于艺术学学科建设,我结合中国戏曲学院的实际,谈四点建议:第一,建议文化部在推进艺术学学科建设的过程中,将学科门类之间的关系作为研究的重点。第二,建议在学科建设过程中,重视学科建设的各类主体之间的关系,逐步形成教育部、主管省市和文化部在学科建设中的学科合作机制。对于中国戏曲学院这样的单科艺术院校,如果教育部、北京市、文化部三家能够实施共建,并且加强业务指导,将对学校的长远发展十分有益。第三,在学科门类内部建设过程中,建议文化部能引领对学科建设文化观念的研究。第四,建议文化部结合升格之后的艺术学学科体系,加强对艺术人才,特别是高端艺术人才培养的指导、规划、设计,推出一些有针对性的,特别是针对新的学科目录的扶持举措。

引导学生追寻艺术精神

田黎明(中国艺术研究院副院长):中国艺术研究院研究生院目前有六个系,涵盖了艺术学4个一级学科。艺术学升格为学科门类,对院的教学管理和服务提出了更高的要求。作为教育机构最重要的是基础教学,基础教学要靠各系和各位专家、导师形成一个有力的群体。在教学机制和教学规范方面,研究生院要更多地下工夫,建立一个完整的系统。从当代艺术教育范畴来看,艺术学最重要的还是引导学生追寻艺术人格、艺术风范、艺术精神等等,如何把民族文化和个人的学生教育结合起来,是我们今后要思考和把握的问题。

加强沟通联络,做好服务工作

于平(文化部文化科技司司长):文化部文化科技司就其职能而言,除文化科技外,还有艺术教育 and 艺术学管理的研究。艺术学升格为学科门类后,我们要做好服务,发挥好艺术学研究的学术支撑作用,发挥好艺术教育的人才支撑作用。从作为职业教育的艺术教育来看,艺术学升格为学科门类后,应当一方面更加注重职业性的学科建设,另一方面也更加注重学术性的职业品格。从作为人格教育的艺术教育来看,则应一方面更加注重重技性的人格呈现,另一方面更加注重高尚人格的艺术表达。此外,艺术教育要从教育的“三个面向”出发,要更加注重人文精神中的现代品质;也要更加注重现代风尚中的人文建构。我们要落实蔡武部长对于学科建设“潜心研究、扎实工作、开放发展”的要求,加强对艺术学学科建设相关问题的研究,加强沟通联络,做好服务工作。