

音乐学院艺术学理论学科建设的新思考研究

黄敏姣 王春雨*

佳木斯大学音乐学院, 中国·黑龙江 佳木斯 154007

【摘要】近年来,随着社会生活水平大幅度提升,艺术教育也越来越为人所重视,而音乐教育作为艺术教育中的重要组成部分,相关人员对其艺术学理论学科建设的探索从未停止。在音乐学院艺术学理论学科建设的进程中,逐渐形成了艺术史、艺术理论、艺术批评等各类二级学科,在不断的教学实践中,音乐学院艺术学理论学科建设也日臻完善,本文依照音乐学院艺术学理论学科建设现状,分析其现存问题,总结相关人员在探索过程中的突破,并针对其日后发展方向提出适当建议,以期为业内相关人员提供帮助。

【关键词】音乐学院; 艺术学理论学科; 学科建设

项目编号: 黑龙江省艺术科学规划项目, 项目名称:《艺术学理论学科“三体”建构模式研究》项目编号: 2020B121。

引言

在音乐学院对艺术学理论学科建设的漫长探索过程中,艺术学理论作为一级学科,其下级学科中逐渐形成了艺术史、艺术理论与艺术批评三个二级学科,但因艺术教育整体发展时间相对较短,对二级学科的建设构思尚不成熟,目前仍有部分艺术院校对建设二级学科存在争议,这一情况也说明音乐学院艺术学理论学科建设亟需进一步完善,以使其更加系统化。

1 音乐学院艺术学理论学科现存的不足

我国艺术源远流长,具有极为悠久的历史,无论艺术领域中的美术还是音乐都值得人们深入探索研究。但较为遗憾的是我国艺术教育领域发展时间相对较短,各方面制度都不完善,直到2011年,艺术学才首次从文学门类中独立出来,成为第十三个学科,但在艺术学学科细化中,对艺术学理论学科的系统建设仍存在一定问题^[1]。

纵观整个艺术学理论学科建设过程,最大的问题是艺术史与艺术理论内容的缺失,在大部分院校的学科建设过程中,艺术史与艺术理论往往被美学史与美学理论替代,使艺术史与艺术理论失去自身特色,而在学科中演变成了依附于美学的存在的学科。其次,艺术史相关内容也存在缺失,部分院校直接采取艺术发展史、门类史的综合、艺术作品史等代替艺术史,使艺术史自身的价值并未得到有效发挥,学生在此情况下学习的仅仅是艺术的演变历程或单一的艺术作品在领域内造成的影响等内容,对艺术史本身并不能有深入了解,使得这一学科的开设失去了原本的意义。此外,也有部分院校采用文学理论与文学批评代替艺术史学科,引导学生以文学理论、文学的角度解读艺术,这些都是艺术学理论学科在现阶段建设过程中存在的不足^[2]。

以艺术学理论学科建设存在的不足来看,艺术学自身的发展并不完善,艺术史学科尚未形成完整体系,无论以何种学科替代,都存在自身的不足。艺术史的各个“替代品”中,美学史、艺术发展史、艺术简史等各学科都有较强的主观性,在此主观性学科的影响下,选择艺术作品的过程则容易存在分歧,因为对艺术作品的评价在不同人之间难以统一化,且“部分代替整体”的情况也极易出现,使艺术作品难以维持客观公正的状态。此外,艺术史不是一门单独存在的学科,需要与社会历史文化背景相结合,而此类“替代品”都难以使艺术史发挥其社会作用,从而失去了学习的价值^[3]。

2 音乐学院艺术学理论学科建设的探索之路

针对艺术学理论学科建设存在的不足,艺术教育相关工作者近年来从未停下探索的步伐,在日复一日的探索与实践,部分

音乐学院已取得了一定的成就,对艺术学理论学科进行了科学合理的细化,使其下设二级学科,以丰富其自身学习内容,从而使学生的学习内容更为具体,也更契合艺术学理论学科的教学目标。在对艺术学理论学科的二级学科建设中,较为大众所认同的是艺术史、艺术理论与艺术批评三个二级学科,在此二级学科的指导下,艺术学理论学科也更为完善,依次出现了中国艺术史、艺术哲学与方法论、艺术管理、艺术教育等各个细化的研究方向,使艺术学理论学科日渐充实^[4]。

2.1 关于艺术史二级学科的探索

艺术史二级学科在近年来才逐渐在各院校中得到较为全面的普及,在音乐学院中,大部分艺术史都以中国艺术史为主要研究方向,其中较为完善的音乐学院对艺术史学科也设置了各个下级专题,例如艺术史导引、艺术史研究方法论、远古艺术史研究、艺术文献研究导引等,艺术学理论学科建设在这样的细化下得到了进一步的充实,学生在这一学科进行学习时,也会相应更为受益^[5]。

音乐学院中的艺术史学科,一般可细化为两个专题,即艺术史导引与艺术史研究方法论。在艺术史导引专题的构建过程中,可先分析艺术学理论的学科属性,因为艺术学理论包罗万象,不仅涉及哲学与美学等各个领域,也是上层建筑的派生与演化的成果,因而学生在艺术学科的学习过程中,需要具备宏观的理论思维之余,也应当从中国艺术实践传统角度出发,对艺术发展的整个过程都有较为全面地掌握,使自身学到的理论与实践能够有机结合,从而为进一步探索艺术的奥秘打下良好基础。在艺术史研究方法论专题中,音乐学院艺术学理论应对自身研究方法进行有效归纳总结,并对艺术史与艺术理论之间的区别与联系进行合理分析,始终把握艺术史需要以艺术理论为依据的原则,做到艺术理论有艺术史作为有力支撑,艺术史中包含有效的艺术理论,使二者有机结合,不能彼此孤立。

2.2 关于艺术理论二级学科的探索

在音乐学院艺术学理论学科的建设过程中,也不能忽视对艺术理论二级学科的建设,部分院校在艺术理论的建设中也对其进行了合理细化,此二级学科主要有艺术哲学与方法论、艺术管理、艺术教育等各个研究方向,其中每个研究方向都能使艺术发挥其自身的作用,学生也能在学习过程中日渐体会学以致用的乐趣。

在艺术哲学与方法论的研究方向中,艺术与哲学是对立统一的交叉学科,这两个领域与学生的教育背景进行有机结合后,使艺术哲学与方法论的研究方向更为具体,出现了阿多诺艺术社会的概念。这一概念源于德国学者西奥多·阿多诺,其在将艺术

与哲学进行科学合理的整合, 归纳为阿多诺社会学, 被部分音乐学院引入其艺术学理论学科的二级学科中, 使这一学科更为丰富。

在艺术管理的研究方向中, 由于此二级学科具有较强的实践性, 音乐学院对这一学科的教学普遍坚持理论与实践相结合, 实行双导师制度, 能够为学生在学界与业界提供相应的教学指导。在这一学科的学习过程中, 学生可适当参加一定的实践活动, 例如在各个音乐比赛与讲座等举行期间, 学生可负责节目设计与运营推广等环节, 以获取实践经验, 为今后走上工作岗位打好基础。在这一学科的考核体系中, 也不能忽视实践活动的学分, 在对所参与的实践活动进行核定后, 可将其转化为学分, 以突显实践的重要性。

在艺术教育领域的研究方向中, 需要注重的是这一学科的教育方向以学校教育与社会教育相结合为指导, 选择艺术教育方向的学生在理论层面取得一定成绩的同时, 更重要的是实践方面, 理论与实践相结合在这一研究方向中也极为重要。学生可在学习过程中积极投入社会实践, 深入学校或艺术教育机构进行实习, 以取得相应的实践经验, 使校园生活更为丰富。

关于艺术理论二级学科的建立, 各个研究方向不胜枚举, 目前已取得了相对完整的学科建设成果, 使学生在理论学习的同时也能够有效积累实践经验, 从而有效避免了传统艺术教育中偏重理论而忽略实践的局限性。

2.3 关于艺术批评二级学科的探索

音乐学院中的艺术批评二级学科研究方向, 一般以综合舞台艺术批评为主。综合舞台艺术, 顾名思义是以各个表演艺术为基础的, 针对各类演出都需要进行综合性批评。其主要批评内容包括台词、剧本、灯光、布景、造型、节目内容等各方面, 因此其涉及的学科知识也较为广泛, 包含美术、音乐、舞蹈、戏剧戏曲、文学等各不相同的艺术门类, 其批评角度也相对较多, 需要从哲学、美学、艺术学等各个角度出发, 对综合舞台艺术进行全面批评, 并由此为人们提供更好的艺术享受, 使人们获取更多审美体验。

3 音乐学院艺术学理论学科建设的新突破

在各大音乐学院对艺术学理论学科的建设的漫长探索过程中, 近年来也逐步取得了较多新突破, 此类新突破也在一定程度上为全国音乐院校中的艺术学理论学科建设提供了新思路。

在音乐学院艺术学理论学科建设中, 较为显著的一项突破是艺术学理论学科具备开放性, 这一新特征的出现不仅是艺术学理论学科的进步, 也是对传统教学模式的改进。在传统的教学模式中, 教师通常占据主体地位, 教学活动也相对单一, 最常见的模式是教师讲、学生听, 而处于被动接受知识状态的学生往往无法发表自身观点, 长此以往, 其思维也逐渐被固化, 对学习的兴趣也极容易丧失。而具有开放性的新学科建设思路则有效避免了这一情况, 艺术学理论学科的教学活动中, 不再以教师为主体, 取而代之的是学生成了教学的主体, 在课堂上针对各部分授课内容都能够进行讨论, 使自身意见能够得到有效发挥。这一新教学特征也在一定程度上培养了学生的发散思维, 而在音乐领域中, 发散思维也是学生需要具备的重要思维之一, 在发散思维的指导下, 学生才有可能获得更为开阔的视野, 对艺术也会更具感知能力。

在音乐学院艺术学理论学科建设中, 另一新突破是艺术学理论学科具备综合性, 教师在这一特征引导下, 在教学活动中使中国艺术史话语体系的综合性得到了更为全面的体现。对比部分音

乐学院将艺术学理论弱化为门类的做法, 艺术学的综合性在教学中则有所丧失, 且艺术学理论与社会时代发展的关联性也并未得到有效体现, 因此使艺术学理论学科具备综合性是当前音乐学院亟需考虑的问题。艺术并非一项单独存在的门类, 而是与表演、造型等各个领域都有关联, 注重其综合性是未来音乐学院艺术学理论学科建设道路上较为重要的一个问题。

基于开放性与综合性的基础上, 艺术学理论学科建设的针对性也是近来较为显著的一项突破。教育的针对性看似是近年来才逐渐兴起的理念, 实则已有上千年历史, 早在春秋时期, 教育家孔子就提出了“因材施教”一说, 可见对不同学生的教育需要采取不同的方法, 这样才能促进学生更快进步。例如音乐学院中的学生也有各自不同的学习背景, 部分学生有音乐表演的教育背景, 部分学生有传媒教育背景等, 在此情况下, 教师应针对不同的学生采用不同的教学方式, 例如针对已有丰富音乐表演经验的学生, 可为其提供更多的实践机会, 使其更能发挥自身作用, 在实践中将所学理论加以进一步理解。音乐学院在艺术学理论学科建设过程中, 也可设立学科梯队教师, 使艺术学理论学科中的二级学科都能落到实处, 不同研究方向的教师可以针对选择了不同研究方向的学生, 进行进一步教育, 使学生在有限时间内获取更多知识, 以充实校园生活。

4 结语

综上所述, 虽然音乐文化在我国已有悠久的历史, 但在艺术教育领域, 音乐学院的学科建设尚不成熟, 仍需漫长的道路对其加以探索。在音乐学院建设艺术学理论学科的过程中, 需要立足于综合性艺术文化角度, 将我国传统音乐文化中的精髓与现代创新型音乐文化相融合, 同时兼顾新时代逐步成型的单一学科与交叉学科的特点, 对音乐学院艺术学理论学科加以完善, 使音乐学院学科契合于整个艺术教育体系。在对学生的教育中, 教师应当坚持开放性、综合性、针对性原则, 在学科建设过程中, 对自身教学方法也进一步改进, 使音乐学院艺术学理论学科更为完善。与此同时, 教师在教学过程中也需要继续完成自我学习, 在艺术学科中不能停止深造, 可组建相关科研团队, 也可通过参加学术会议等方式进行自我提升。总之, 音乐学院艺术学理论学科建设仍旧任重道远, 迄今为止虽已小有成就, 但仍需业内相关人员对其进行深入探究, 方能使其日臻完善。

参考文献:

- [1] 王廷信. 在充分展开的层面上深入开掘——2019年度艺术学理论学科观察[J]. 艺术评论, 2020(04): 8-23.
- [2] “优秀传统文化传承与艺术学理论学科建设”研讨会暨2019浙江省艺术学理论学会年会召开[J]. 美育学刊, 2019, 10(04): 60.
- [3] 张兰芳. 改革开放四十年与中国艺术理论发展回顾和展望——2018中国艺术学理论学会年会综述[J]. 中国文艺评论, 2019(02): 112-120.
- [4] 郭必恒. 2014年中国艺术学理论热点现象述评[J]. 民族艺术研究, 2015, 28(01): 25-31.
- [5] 李敏, 王晓丽. “教育部高等学校艺术学理论类专业教学指导委员会第四次工作会议暨艺术学理论类专业建设高峰论坛”会议纪要[J]. 艺术探索, 2015, 29(01): 59-74.

作者简介: 黄敏姣, 女, 1977年9月, 黑龙江佳木斯人, 教授, 教育硕士。

***通讯作者:** 王春雨