

纽约大学访学考察报告

史晶歆

(北京舞蹈学院音乐剧系 北京 100081)

【中图分类号】J791.3

【文献标识码】B

【文章编号】1008-2018(2013)04-0115-04

2010年9月,我来到纽约大学TISCH艺术学院的人类表演学系(Performance Studies),正式开始为期一年的公派访问学者的项目。这里给予我一个全新的思考空间,作为教师去找寻一个质疑许久的答案:当代艺术教育的理念是什么?一个艺术院校的治学精神是什么?同时,作为编舞去思考一个最根本的问题:什么是表演?身体作为独立的语言与表达的媒介,在全球化的语境中,该用怎样的方式去审视并重新结构,并且能否呈现另一种不同的表演方式呢?带着两个不同方向的思考我深入纽约大学的课堂,穿梭于纽约的剧场,探访不同专业的教授、学者、艺术家,找寻可借鉴学习的教育观和创作观。

一、以人为本的舞蹈艺术教育

纽约大学TISCH艺术学院汇集了来自世界各地充满才华的艺术家、学者和追逐梦想的年轻人。其严谨周密的教学安排与不失自由的艺术教育的氛围给我留下了极为深刻的印象,无论是课程设置的理念与方法,还是在校园硬件设施的设计上,每一个细节无不体现西方大学里所提倡的以人为本的艺术教育理念。其中,有三个方面令我印象深刻。

其一,关于课程设置的观念。这里的舞蹈教学分为本科四年、研究生两年。其中令我感兴趣的、也是非常不同于我们舞蹈教学课程设置的是,本科和研究生两个不同程度的教学,在技术课和学生独立创作的过程中是没有界限的;在技术课的教学上(即芭蕾舞基训、现代舞基训)并不是以班级来划分学生,而是根据全系学生的专业技术能力划分为A、B、C、D不同的班级。我觉得这是一个很好的模式

去解决一个班级中专业层次不同差距的问题。将水平相当的学生放在一个课堂里,对于老师教学的深入与质量的提高也是很有帮助的。这种理念深深植根于学生个体的专业发展,是以人为本出发的相对合理的安排,并不是为了一个大的教学大纲服务而以班级为单位,使得专业基础参差不齐的现象影响阻碍了学生的自我发展与教师的教学推进。

其二,关于校园硬件设施的设计。学习工作的空间设计可以说是有效的利用了空间的各种可能并配以最合理的资源设备,比如我所访学的人类表演学系,他们最大的一个教室就拥有两个主要的功能,一个是作为日常教学的空间,可进行研讨会的教室;二是在把桌椅拿掉后,这里就变成了一个有各种可能发生的表演空间。这样,从学习空间到表演空间的神奇转变,为学生带来了展现才华的便捷平台。同样,教学空间里休息区的设计更是体现了以人为本的关怀,每个系的教学和办公区域都有其独特的设计风格,在走廊里随处可见舒适的座椅、沙发和桌子供学生、老师在休息时间放松、自习,可以舒适地吃饭、喝咖啡、谈心,让紧张的学习工作得以休憩片刻。

其三,关于与教授的面对面交流。在一年的访学中,感触颇多的就是教授与学生之间的平等而开放的氛围。每位教授都有自己对外开放的办公时间,每周一次,基本上是一个下午的时间。每个学生可以在自己想去交流的教授的日程表上写下自己的名字、要求、会面的缘由和具体时间,让学生获得可以面对面地与导师交流并得到答疑解惑的机会。不仅是院内的学生,就连纽约大学外面的学生只要是

【收稿日期】2013-04-26

【作者简介】史晶歆,女,硕士,北京舞蹈学院音乐剧系讲师,主要研究领域:舞蹈编创、音乐剧舞蹈、肢体戏剧。

在这个单子上签上了自己预约的时间,同样可以获得机会和自己尊重的教授见面交流。这种看似简单的平等与开放里充满了包容和对学生的关爱。

二、TISCH 艺术学院和 STEINHARDT 教育学院

在纽约大学整整一年的学习考察中,我主要在纽约大学的 TISCH 艺术学院和 Steinhardt 教育学院,两个定位非常不同但又相互紧密关联的学院进行学习与考察。纽约大学的教学时间基本安排是秋季学时为9月初至12月中,春季为1月底至5月初,夏季为6月中至8月底。夏季是一个比较特殊的学期,每个系和专业会有各自不同的教学安排,比如有些为期一年的研究生课程就会从夏季开始。另外,纽约大学在不同的国家有自己的分校区,因此到了夏季很多学生就可以申请去其他国家进行短期的学习交流项目,去接触新的文化、地域是一种很好的学习方式,这对于学生的自我发展起了很大的推进作用。

(一) 纽约大学 - TISCH 艺术学院

TISCH 艺术学院的定位是高端的艺术教育,就是我们常说的培养“高精尖”的艺术人才,可以说是孕育从创作到表演到制作的世界一流的艺术家的摇篮。整个艺术学院的专业设置非常的丰富并合理细致,几乎囊括了目前艺术教育里的主流专业和前沿流行的新学科,其结构设置分为: Institute of Performing Arts(具体包括 Graduate Acting、Dance、Design for Stage & Film、Drama、Graduate Musical Theatre Writing、Performance Studies); Maurice Kanbar Institute of Film & Television(具体包括 Undergraduate Film & Television、Graduate Film、Photography & Imaging、Interactive Telecommunications、Rita & Burton Goldberg Department of Dramatic Writing); Skirball Center for New Media(具体包括 Cinema Studies、Moving Image Archiving & Preservation、Clive Davis Institute of Recorded Music、Art & Public Policy / Arts Politics、NYU Tisch Game Center MFA)。

我此次主要考察的是人类表演学系、舞蹈系、戏剧系(音乐剧表演专业和音乐剧的作曲写作专业)。在 TISCH 艺术学院,我有幸师从先锋戏剧大师、人类表演学学科创建者理查德·谢克纳教授(Richard Schechner),他在学术研究上的严谨创新、在教学上

的深入有序都深深影响着我。人类表演系没有本科的教学,主要是研究生(学制一年)和博士生(学制五年)的教学培养。这里的教学是圆桌教学,每一次授课更像是一个小型的研讨会,在教授的引领下通过经典书籍的阅读与课堂的对话讨论与创作实践去激发并捕捉每个创意的瞬间。同样,由于人类表演学其学科自身定位的丰富性与包容性,使得它的构成注定是充满多元化的特性与趋势。每位教授都拥有不同学科领域的学术背景,而学生的生源也都是来自不同的国家、种族,有不同的文化等,这样的人员构成使得每一个课堂都是一场精彩的演出,教授与学生之间的问答互动变得非常生动并充满创意,多元思维的碰撞与学术的开放性在这里被体现得淋漓尽致。

(二) 纽约大学 - STEINHARDT 教育学院

STEINHARDT 教育学院的定位是艺术普及教育,培养优秀的教育人才。该院拥有先进的教学理念与方法技术,整个教育学院的专业设置涉及面很广,学科分类很细化,涵盖了如: Art Education, Business Education、Childhood Education、Communicative Sciences and Disorders、Costume Studies (Visual Culture)、Counseling and Guidance: School and Bilingual School Counseling、Counseling for Mental Health and Wellness, Counseling psychology, Dance in the Professions: ABT Ballet Pedagogy, Digital Media Design for Learning, Drama Therapy, Early Childhood Education, Education and Jewish Studies, Education and Social Policy, Educational Communication and Technology, Educational leadership, Educational Theatre, English Education, Environmental Conservation Education, Foreign Language Education, Global and Urban Education Studies, Higher and Postsecondary Education, History of Education, Human Development and Social Intervention, Interdepartmental Research Studies, International Education, Literacy Education, Math Education, Media, Culture and Communication, Music Business, Music Education, Music Therapy, Nutrition and Dietetics, Occupational Therapy, Percussion Studies, Psychology & Social Intervention, Public Health, Science Education, Social Studies Education, Special Education, Speech-Language Pathology and Audiology, Teaching and Learning,

Visual Arts Administration ,Vocal Pedagogy 等等。

在与该院舞蹈教育的学科负责人 Susan Koff 的多次交谈中,我开始理解他们追求的不是学生专业技术上的“高精尖”,而是从人文社科的角度引导学生去理解并展开艺术的普及教育,其从教育理念到教学方法的传授都是在科学的方法论的指导下循序渐进地展开。如研究生课程中有一门社会实践课,学生在研究生二年级时将被分配到各个地区的公立小学进行实习,以助教的身份协助主课老师展开教学,其面对的教学对象是普通的小学生,目的不是培养职业的艺术家的,更多是开发学生的艺术素养。

高端的艺术是建立在扎实的艺术普及的基础上的,没有整个社会文化艺术素质的提高,我们所要培养的文化艺术大师无从谈起。美国的艺术普及教育做的比中国早,辐射的面也较广,基本上每一所公立学校的学生一周可以平均分别上到至少一次的舞蹈、音乐、绘画等艺术类课程,因此为社会培养输送源源不断的师资就成为像 STEINHARDT 这样的教育学院的主要任务。

三、课堂、教师、学生

纽约大学位于纽约繁华地段的校区,由多栋昂贵独立的楼群建筑构成一个大学的领地,还有设施先进完善、库存丰富的图书馆等等。除这些光鲜的硬件设备外,我们走进课堂,与教师和学生面对面地展开交流,对一个大学的软实力进行直观正面的考察。课堂、教师、学生作为构成教学的基本元素,其自身水平的高低成为评估一个艺术院校的重要因素。

(一) 课堂

纽约大学 TISCH 艺术学院在课程设置上的丰富性和时间安排上的合理性给予我们很多可借鉴之处,如纽约大学音乐剧表演专业(NEW STUDIO: Musical Theatre),其在专业设置、教学理念和具体的课程安排上有很多值得我们学习借鉴的地方。该专业本科教学为音乐剧表演专业,学期四年。在时间安排上,每周一、三是文化课集中学习的时间,二、四、五是专业课学习的时间,每个学生一周几乎要上将近 14 门左右的专业课程,有些主要课程一周要上 2 次,1 次 150 分钟,这些课程被合理地安排在三天的专业课学习时间中,全系一百多名学生被分为 A、B、C、D、E、F 六个班级。课程设置分为声乐、舞蹈、

戏剧三大类,并配以其他一些辅助性的专业课程。其中舞蹈课程有瑜伽(Movement Dynamics)、芭蕾(Ballet)、当代舞(Contemporary Dance)、百老汇风格舞(Broadway Styles)等;戏剧课程有戏剧表演(Acting)和肢体戏剧(Physical Acting);声乐课程很丰富,除了一对一的声乐基础教学外,还有 Sight Singing、Song Performance、Small Group Music 这三门课程,旨在引导和开发学生对音乐的创造力与处理能力,主要关注的是学生在演唱时的表演性,在兼顾对演唱技术的注重时,同时加强对演唱的表演性的训练。另外,还有一些辅助的相关课程有音乐理论(Music Theory)、台词(Speech)、键盘(Keyboard)等。

在此,值得一提的是他们的音乐剧研究生的教学为音乐剧写作专业,即音乐剧的作曲与剧本歌词的写作专业,为期两年的学习,可以说这是音乐剧创作的开始与根本,所以这个专业的开设的意义不仅是教学,更为今后的创作资源打下了扎实的基础。这个专业的课程设置十分丰富,除了基本的技术课程,如作曲技术、写作课程外,还有实践性颇强的课程,非常注重学生相互之间的合作能力,即剧本歌词与作曲的相互合作。

(二) 教师

国外艺术院校的老师给我最大的印象集中概括便是开放、自由、包容。这样的心态完全取决于他们自身的艺术特点和在艺术上取得的成绩带来的那一份宝贵的从容。

首先,每位在 TISCH 艺术学院任教的老师基本上都是活跃的艺术家的,无论是作为演员还是导演还是制作人等等,其自身的艺术水准的高低决定了他在教学中的位置,因此国外艺术院校的教师,其自身的定位首先是艺术家,然后才是教育家。在艺术院校里,一位在艺术上没有实践与成就的老师是很难得到学生的认同的,而作为世界一流的 TISCH 艺术学院也不会聘请在自己的学科专业里毫无建树的老师来进行授课。

同样,大学是否给予老师以足够的发展空间,使其在良好的展开教学的同时可以很好地发展自己的艺术,这也是十分重要的。TISCH 艺术学院在这方面的考虑同样体现了其以人为本的教学理念,很多专业课程的设置是以阶段性集中授课的方式展开,而非传统的以学期为单位,这样老师就可以得到更多时间空间投入到自己的艺术实践活动中,去丰

富自己在艺术上的积累;又如理论课程的老师,每周的授课基本上是一或两门课程,每门课程授课时间是每周一次、一次3个小时左右,这样的教学时间安排使得老师自身可以有大量的时间进行学术研究与新课程的开发和准备,在时间安排上灵活性相对较大。

(三) 学生

国外学生在学习上的能动性是我们中国学生十分需要学习并借鉴的。每个人手里都有一本写得满满的日程表,记录了每一天每一周每一个月,甚至是每一年大致的时间安排,时间在合理有效的安排调控下自然就有了呼吸的空间,繁忙的课程学习被安排处理得游刃有余,每天还可以找到时间去看演出、逛博物馆等等。面对西方学生严谨的思维,国内的学生在面对并不是很满的课程时显现出的那种慌乱感就显得十分的幼稚。而且,国外学生在学习上的主动性与积极配合性同样让人欣赏,不会让老师天天忙于去督促学生要好好学习,他们独立自我的学习作风、对时间的合理安排等都是值得学习的。

四、思考与建议

其一,加强编创类课程的开发与推广。除了编导系学科已有的专业方向外,建议可以多吸收借鉴国外舞蹈发展的新趋势与新方法,比如多媒体编舞、舞蹈影像、音乐剧编舞、环境舞蹈编舞、即兴舞蹈编创等等,这些专业的设置都有待引入到具体的课堂教学中进行论证与检验,给学生带去艺术创作上的新思路与新手法,而并非只是坚守以动作为本体的独舞、双人舞、三人舞、集体舞和舞剧的教学模式。笔者认为编导的教学是活的,是需要创新精神的,是需要教学中注入更多新鲜的艺术理念与形式手段,使创作本身变得更加的多元化,我想这也是艺术教育的关键,可激发人与生俱来的创造力,而非一味地打造技术,间接禁锢了学生在想象力、创造力上的发展。

其二,从传统戏剧表演课向肢体戏剧的过渡。

北京舞蹈学院的戏剧表演课一定要照搬中央戏剧学院的以“斯坦尼斯拉夫斯基”为主流的戏剧表演的教育方式吗?我们是否能够找到适合我们舞蹈学院特色的戏剧表演的教学理念与方法,当我在纽约大学看到精彩的肢体戏剧的课程时仿佛找到了这个答案和一条推开新大门的途径,即以身体语言为主要的表现形式,同时在此基础上结合戏剧表演的特性去进一步开发学生在肢体表演上的潜能,而不是完全丢下身体语言的基础直接进入陌生的、不熟悉的用声音对话交流的表演情境模式中。因此,笔者认为对肢体戏剧的引入是可以尝试的。

其三,由班主任制向工作室制的转型。学生在进入高年级后,可根据自身的专业发展趋势与水平的高低,自主选择适合自己专业发展的老师和工作室来展开自己高年级的学习。这一点中央美术学院的教学设置就很值得我们借鉴,学生可以根据自身专业发展的需求自主选择不同专业方向的工作室和指导老师。这样,老师同时又多了一个艺术指导的身份,或者像纽约大学的 Super Adviser,课堂也转变为剧组和艺术团队的概念。老师作为工作室的负责人或艺术总监,将带领学生在其专业领域展开更加精益求精的学习与研究,从学习的过程向创作实践转变,带领学生走出课堂进入剧场,为学生在毕业前创造走出去的机会,使其更早期地接触到社会,达到课堂教学与艺术实践的良好互动。以这样的方式展开高年级的教学,可以更有效地使老师与学生之间产生更加默契的交流并营造积极的学习氛围。

其四,加强艺术交流平台的开拓,如建立“舞蹈艺术节”。学生的培养与教师自身专业水平的提高不仅是在教室里,更多是要在剧场里得到体现发挥并接受检验,因此十分希望学院在今后的发展中可以建立“舞蹈艺术节”的独特品牌,为师生创造一个发挥和共享的平台空间。

(实习责任编辑:雍文昂)