

伦敦艺术大学人才培养战略研究 ——“UAL Strategy 2015-2022”

□文 / 董单

摘要:英国伦敦艺术大学(UAL)作为世界顶级艺术院校,在2015年发布了未来七年人才培养战略“UAL Strategy 2015-2022”。作为北京市教委海外交换院校,研究伦敦艺术大学的人才培养战略不仅有助于更好地开展海外合作交流,更有助于为北京艺术院校的发展提供借鉴。

关键词:伦敦艺术大学; 人才培养; 战略

■ 伦敦艺术大学“2015-2022”战略内容

伦敦艺术大学(University of the Arts London, 简称UAL),是欧洲最大的艺术、设计、媒体传达和表演艺术的高等教育机构。原名伦敦学院(The London Institute),成立于1986年,由英国六所世界闻名的艺术学院组成,分别为坎伯韦尔艺术学院(Camberwell College of Arts)、中央圣马丁艺术学院(Central Saint Martins)、切尔西艺术学院(Chelsea College of Arts)、伦敦传媒学院(London College of Communication)、伦敦时装学院(London College of Fashion)、温布尔登艺术学院(Wimbledon College of Arts),专业涵盖艺术、设计、服装、影视表演、大众传媒和新闻出版,是全世界最优秀的艺术大学之一,有艺术界的哈佛、剑桥之称。伦敦艺术大学十分注重学生在艺术领域的创造性培养,多样化(Diversity)、个性化(Individuality)、创新性(Innovation),是他们一直以来对艺术教育追求的核心。多年来,英国当代视觉艺术大奖——“透纳奖”(Turner Prize),半数以上的提名者均来自于伦敦艺术大学的校友或学生。为始终保持世界一流艺术大学水平,2015年伦敦艺术大学制定了未来七年发展战略(“UAL Strategy 2015-2022”)。

1. 教育改革

伦敦艺术大学在教育上力求激发学生的全部潜能。他们把培养学生的好奇心(Curiosity)、积极实践(Making)、批判性思维(Critical questioning)作为课程教育的核心;教师在教学过程中是学生的伙伴(Partnership),引导和开发学生的想象及全部创造力;

教学方式也是基于创造性的实践教学,以确保学生能够完全胜任未来的职业;英国悠久的历史配合现代信息技术,使得伦敦艺术大学的教学更加灵活多样;而无论是对于学生还是教师,多样性(Diversity)和包容性(Inclusivity)是伦敦艺术大学录取和教育的核心。

2. 领先的科研和企业实践

伦敦艺术大学力求在创新和应用知识过程中不断发展自己的学科,并为社会 and 经济发展贡献力量,从而进一步支持自己的学术目标和理想。他们始终坚持一流的原创性(Original)和批判性(Rigorous)的科学研究,并将研究触及更加广泛的受众;用研究和企业实践来传递授课内容,提升学生的专业水平;以促进艺术、设计、时尚和传媒为生产性知识,对社会作出积极贡献,来支持科学文化的发展;鼓励将科学研究转化到企业领域产生经济效益;通过新注册或非注册课程,提高对终身学习的承诺,扩大学术企业活动等。

3. 交流与合作

在未来发展中,伦敦艺术大学正努力将自己置于艺术、设计、时尚及传媒的中心,提高与学术、文化和商业伙伴间的合作方式,无论是在英国还是世界各地。他们致力于学院内与学院间的有效交流,鼓励学院内各层次间的交流合作;在专业领域,加强与其他世界一流大学或研究机构的学术联系;建立与其他学科更加紧密的关联,充分认识艺术、设计、时尚与传媒之间的日益混合性,及对其他领域的影响;从本地社区到互联网的任何一个范围内,建立弹性的伙伴关系,让那些本来不

会访问伦敦艺术大学的人走进并了解她；同时，加强专业与文化、学术、产业，在科研与企业上的紧密联系。

4. 优质的环境

立足于为伦敦艺术大学师生在实现学术理想上创建优质的设施及环境，增强更广泛的社区间合作，未来伦敦艺术大学将减少网站的数量，为师生提供满意的设施和教学场所，提供可持续发展的新环境；努力为学生提供更多邻近教学楼的住宿条件；并继续在传统工厂上投资，同时增加对新兴技术的投资，发展虚拟环境；不断开发高效的校园管理系统满足师生的需求；为师生提供满足学术需求的强大的 IT 基础设施等。

对我国高等艺术教育的启示

1. 注重实践教学和批判性思考

海外艺术院校的课程会给学生很大的自由和空间。从其战略内容就可以看出，伦敦艺术大学的所有课程都是基于实践的基础上，甚至在实践的过程中授课。他们十分注重在教学过程中，学生参与教学活动的反应、负责任的态度、由此激发出的想象及苛刻或批判性的思考；他们也在授课过程中，不断地审视创造性课程及授课的教学方式，以满足更广泛的学生需求。

2. 挖掘学生的全部潜能及创造性

海外的高校无论是艺术院校还是综合大学，基本上都秉承着西方对学术“自由”与“真理”的追求，所以对学生的自主学习要求很高。他们把学生的好奇心与实践位于学习的首位，激发学生的想象与思考。这也深刻地提醒着国内高校需要深化改革，从教学管理到教学理念再到教学方法及手段，都需要我们以科学的态度对待人才培养，对待每个学生鲜活的个体和个性，给予他们充分的空间，实现全面而自由的发展。

3. 重视学术交流和专业发展

伦敦艺术大学“UAL Strategy 2015-2022”战略内容中，不仅包括加强与其他科研院所间交流、增强产业合作，而且还包括学院内部不同专业间各水平合作，甚至与毕业生都保持密切联系与合作，这些都值得北京高等艺术学院在未来发展中借鉴。自 21 世纪以来，北京的文化市场逐渐繁荣，海外的艺术团体、名家名

作演出、知名学者讲座等都丰富了北京的演出市场、文化生活及艺术氛围。北京各高校比以往任何时候、以更加开放的姿态迎接全世界的学者。特别是艺术院校与海外高校的交流与合作也在日益增多，每年各艺术院校都会有大量教师或学生参加短期或长期的海外访学，海外的学术会议以及海外演出等；同时，也有海外高校的教师，或个人、或带领学生来华访问做短期交流和讲座，与中国学生共同完成交流期间艺术坊的艺术创作，在此过程中无论中方学生还是外籍学生都得到了很好的艺术锻炼，体验到国际合作与沟通。北京的高等艺术教育正在繁荣文化市场的同时，不断强化化学科发展，加强与世界的联系和交流。

4. 加强科研与产业合作

伦敦艺术大学非常注重学科与企业 and 产业间合作，教学紧跟产业发展，在实践过程中不断丰富和完善学科内容，为学生培养和塑造了良好的未来职业素养。北京作为中国政治、文化、经济中心，不仅有全国一流的综合大学，而且聚集着全国最好的艺术高校，全国艺术高校排名前十中有一半都在北京。同时，北京的文化市场也给艺术生们提供更多更好的创业机会和创作空间。“798”艺术区不仅云集海内外众多艺术家，而且也给喜爱艺术的年轻人一个自由发展的空间，每年这里都会有各艺术院校为学生举办的艺术展，以及前卫艺术家的先锋艺术展等。近两年，北京演出市场日益繁荣的小剧场演出，也给喜爱戏剧的年轻人施展创作才华的舞台。很多艺术院校青年教师的戏剧作品、甚至研究生或本科生的优秀作品，都可以在小剧场“试水”，观众也多为喜爱戏剧的年轻人、白领、知识分子和艺术院校学生。在剧场演出成功的作品还会在北京市高校进行巡演，这也使得北京的演出市场和戏剧创作空前活跃。在北京良好的艺术生态环境下，北京的高等艺术教育正在融入城市的文化建设，服务北京发展，为北京的高等教育、高校人才培养，特别是高等艺术院校的人才培养带来重要影响。

（作者单位：中国戏曲学院国际文化交流系）

[责任编辑：于洋]