

文化产业语境下文化艺术与科技的融合创新分析

武静

(贵阳信息科技学院 550025)

摘要:在产业语境下,由于我国经济和科技发展速度日新月异,越来越多的人开始关注文化和科技创新的融合,且文化与科技的融合已经成为推进文化和科技发展的必要途径。而在当今社会中,加强文化艺术与科技的融合不仅属于我国文化产业发展的必要组成要素,也是提升文化产业核心竞争力的必要手段。两者融合后为文化产业的发展提供了更为广阔的空间。下面内容主要针对文化产业语境下文化艺术与科技融合创新进行了深入研究,并根据现今的文化艺术与科技的融合提出了几点建议。

关键词:文化产业;文化艺术;科技;融合创新建议

一、引言

文化产业在我国属于新兴产业,其是指文化与经济相互融合的产品,在文化产业出现后就由美国等国家凭借大力发展文化产业而渡过经济危机的事件,其也在出现的短时间内创造了大量的经济价值。因此,我国近年来对文化产业的发展也格外的重视,因为文化产业的发展可以有效的带动我国国民经济发展,使其成为我国国民经济的支柱产业。但因为有许多人认为我国发展的文化产业与西方资本主国家发展的文化工业有相似之处,所以对我国的文化产业产生了诸多质疑。

下面主要对此问题做以详细阐述,并对当下的文化产业与科技融合进行研究,提出相应的建议。

二、不同视角看“文化产业”与“文化工业”

对于文化产业与文化工业不能只看其表面,要深入了解其本质。我国提倡大力发展的文化产业是指发展国民经济,而文化产业发展的受益人也是中国的人民群众。而资本主义的文化工业是批量的生产文化,用生产出来的文化控制人们的精神和思维能力,属于宣传资本主义的一种手段。由于现今社会中,国际的经济、文化联系较为紧密,因此,他们的文化工业如果渗入我国,对我国国民思想的影响极大,且会动摇我国文化根基,更甚者会控制我国国民的精神意识,所以说文化产业和文化工业只是表面相像,其本质截然不同。而我国发展文化产业需要走中国特色的文化产业道路,坚持科学发展观中提倡的以人为本的核心理念。在这样的措施下,才能很好的应对资本主义文化工业的文化倾销,发展中国特色的文化产业。而我国文化产业想要迅速发展,必须要施行文化艺术与科技相融合。

只有文化艺术与科技互相融合共同创新,文化产业才能取得更好的发展。

三、科技与文化艺术互推互助互补

1、科技实现了文化艺术的社会价值

文化是一个社会进步与发展的根基。一个国家的国民整体素质和文化水平,决定了一个国家的发展水平。提高一个国家的综合国力、发展国民经济,首要是发展国民文化。然而,国民整体文化素质的提高,仅靠教育还是远远不够的。在我国,还有许多人无法接受教育或不能接受完整的教育,即使接受了完整的九年义务教育,仍然不能够保证他们可以继续接受高等教育。那么,弘扬中华民族传统文化、提高国民整体文化素养要靠更多的手段来完成。科技作为先进的生产力,决定着国民经济的发展水平,科技的创新和发展决定了一个国家的生产力发展水平,深刻影响人们的生活。科技对于人的影响是深远的,以科技的创新成果来承载我们民族的文化艺术,将给文化艺术传承和发展带来新的契机。通过利用现代科技产品,如电脑、网络和TV,我们可以将文化精神内涵融入其中,并将其推广到社区各个角落。这样,各种文化艺术作品就能更广

为地传播,并在无形地中增强其社区吸引力。通过这种方式,更多的人可以接触到各种文化艺术作品,了解它,并受到它的感染和熏陶,从而提高国民素质和文化水平。影视身作为一个新型的文化产品,不仅仅是一个传播者,它的价值也已远超过它的经济,而且它也被视为一个艺术品。从文化教育的角度来看,影视比书本更容易吸引更多的观众,它所传达的文化精神内涵也将被更多的人所理解和接受。1988年,张艺谋凭借《红高粱》赢得了柏林国际电影节优秀童话故事片金熊奖,该部作品以莫言的长篇小说《红高粱家族》为灵感,深受国内外观众的喜爱,被誉为弘扬民族精神的杰作。2012年10月,莫言凭借其出色的文学作品,也是我国荣获诺贝尔文化奖的第一人,这一成就激发了人们对他的关注。这也表明,技术的快速成长不仅推动了中国文化艺术的蓬勃发展,也为中国文化艺术作品的经济社会发展价值带来了巨大的提升。由于技术的快速发展,中国文化作品变得更加活跃,充满生机。我们不得不承认,技术的进展为中国文化艺术的蓬勃发展带来了新的机会。

2、文化艺术让科技更人文更深刻化

虽然我国是近年来提倡大力发展文化产业,但是中国历史中,早在五四时期就已经出现了科学与文化艺术的交融。当时创办以科学为宗旨的杂志,就深刻的表现了科学与文化艺术的交融。而创办杂志被人们熟知科学,也是文化的表现方式。所以文化艺术与科技相融合,相互依存,相互促进,也是现今社会中科技与文化艺术融合的要害,主要是创新和发展科技,也为科技的发展提供新的理论。科技和文化艺术融合后,文化凸显的更为深刻,而科技也更具人文气息。常见的例如广告行业,现在的广告行业与以往的广告行业大为不同,现在的广告在宣传产品的特点和性能的基础上,对于广告的审美优化更为注重。中国的第一个广告刻画了一个年轻的男孩带着耳麦边听边跳的一款录音机广告。那时的广告可以表现给人们的少之又少,现在的广告会更多地考虑广告画面效果和美感、色彩的搭配和设计,以及其中的文化内涵和情感表达。广告变得越来越艺术、越来越赏心悦目了。这就是文化艺术与科技融合产生的优点。而文化的加入,使电视机、摄影机等科技产品表现越加的人文和深刻。还有现在的产品设计,开始追求设计理念,将一种文化的内涵孕育在一个产品的设计中去,让企业的产品能够在这一理念的支撑下,获得更多的认可和市场,这也是文化作用于科技后产生的效果。文化艺术与科技融合,使得文化艺术更加广泛和普及,也使科技更加深入人心并增添了几分美感。正是这种文化艺术与科技的融合催生了我国文化产业的诞生,也推动了文化产业的发展。当前文化产业已成为我国国民经济的支柱性产业,为了增强文化产业的整体实力和竞争力,我们更应该发挥科技的带动作用,加强文化产业基地和区域性特色文化产业群建设,推进文化产业结构调整,大力发展文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐、数字内容和动漫等重点文化产业。

四、谨慎迈出发展文化产业步伐

任何一种新事物的产生都会有一定的弊端,它需要在实践过程中不断完善。我们不能因为看到了问题,就对此一事象展开绝对的批判;同样,我们也不能让这一事象的积极作用掩盖其所存在的问题。面对“文化产业”需要这种辩证的态度。推进“文化产业”的发展同样存在一定弊端,特别是我国正处于“文化产业”发展的起步阶段。在发展文化产业的过程中出现了一些文化商品化、文化批量生产导致丧失其文化内涵和水准的文化产品大量出现,也要引起重视。如当今流行乐坛中出现许多内容空洞直白的歌曲,特别是一些网络歌曲,有些内容低俗、直接,把个体的小情小爱放大,以追求个人的爱情是音乐的精神内涵,歌词内容体现出来的男女之情暧昧,暗示着暧昧是某些年轻人对待爱情的基本态度。诸如此类的流行音乐如此通俗化,尽管歌曲在揭示这些行为,但很容易对听众产生一种误导,误以为城市里的年轻人生活就是这样。显然这不是城市人对待爱情的基本观点。笔者认为,能够激起大众内心共鸣的作品,应该多点深层和发人深思的表达方式,而不是直接咆哮。文化艺术与科学技术的最大共同点是:当它们回到现实时,就会产生一种无形的力量,或许是精神力量,或许也包括物质力量,因为它们原是现实世界的升华和融合。在现实教学中,一次课堂上有学生问:“什么是爱情?”笔者就给学生看《克拉拉与舒曼梦幻曲》传记电影、听舒曼的《梦幻曲》,让他们来分享音乐家对生活的执著和眷恋,去丰富学生的感情世界和想象力。

五、文化产业语境下文化艺术与科技融合的限制性因素

1、科技对文化产业的支撑作用没有得到体现

(1) 技术集成能力在传统文化中扮演着重要的角色,但是由于基础研发的局限性,它的作用并未得以充分发挥。现代信息技术在传统文化中的运用受到了限制,产学研的联系也不够紧密,导致传统文化科技创新成果与实际脱节,从而阻碍了传统文化科技创新体系的完善。文化科技创新产业建设项目数量有限,历史文化与高新技术的融入并未达到理想的水平,导致我国历史传统文化内容与现代形式的组合缺乏多样性。(2) 传统文化科技创新水平仍有待提高。文化企业缺乏技术创新意识,新兴文化产品的自主创新能力不足,部分动漫游戏、创意设计公司仍处在中低端,技术和产品竞争力也未能获得有效提升。

2、缺少构建文化科技融合政策的保障机制

技术创新和传统文化的发展之间存在着紧密的联系,但是缺少一套完善的鼓励措施来支持传统文化技术的自主创新。为此,有些地方也已制定了一系列政策措施和规划,意在推进传统文化技术的发展,以促进传统文化的发展。尽管科学技术在文化产业发展中起到了作用,但是政策措施仍然存在许多不足之处。从城市建设角度来看,没有专门的规划和政策措施制度来支撑整个企业社会文化科技融合发展。另外,现有政策措施的条块划分问题也比较突出,文化企业在获得高新技术企业认定、税收扶持或者技术创新专项资金等领域,存在一定的差距。

六、文化产业语境下文化艺术与科技的融合创新建议

1、加强科技对文化产业的支撑能力

为了推动文化创新的蓬勃发展,我们应该将企业作为主导力量,市场作为辅助力量,将产业、学术和研究密切融合,把握自主 IP 的核心和重要共性技术,建立完善的产业链,为文化产品的快速发展创造强大的支撑力量。首先,我们应该运用现代技术来提升公共文化服务能力。再次,我们应该将现代科技与文化创作相结合,为演艺产品增添更多的艺术表现。

最后,我们还应该完善文化市场中介组织的建立,使社会文化产业变得更加强大。

2、科学规划,促进文化科技融合创新

为了更好地推动文化产业的发展,我们应该制定一个适应当地文化科技融合发展的规划,充分发挥本地的文化资源优势,并利用数字技术和网络等高新技术,进一步提高中国文化传播的效果。同时,我们还应该紧密结合高新技术园区和文化产业集聚地,打造一个具有独特特色的文化科技创新工业园区。为了更好地推动文化产业的发展,我们需要对产业转型、产品创新和政策环境开展研究,从而更好地利用技术创新的力量。

3、完善政策扶持,巩固文化科技创新地位

文化技术创新的产业发展是一个复杂的系统,它不仅涉及到产业链的整体发展,而且还涉及到产业核心企业的培育,以及建立完善的服务平台和服务体系,以此来形成一个具有创新性的产业集群。为了更好地支持非公有资本和境外资本投资中国优秀文化科技企业,我们应该精简有关审批程序,并赋予中国优秀文化科技企业更多的优惠,特别是在土地、企业财税政策措施和融资服务领域相关方面。此外,我们还应该推进文化科技制度的落实,加大中国优秀文化科技基础建设,并通过适当的创新和优化财务投入模式,来创造良好的中国优秀文化创新氛围。

4、利用科技手段,拓展文化产业链

(1) 当前,传统文化和现代科技的结合已经形成数码文化产品的一个模式,数码知识能够有效地拓展传统文化产业链,从书籍到戏剧、影片和动漫等,使得传统文化产品也被赋予了电子化的特色,从而提升品牌认知度和吸引力,比如使用 3D 技术手段翻拍而成的经典影片。借助传统文化现代科技的结合,我们应该打造一个区域性的文化科技创新研究平台,建立一个人才智库,并建立一个学术研究中心和人才培养中心,以支持社会服务、项目开发和校企合作等领域的发展。(2) 这将有助于提高我国的整体水平。紧跟世界文化发展的步伐,把握互联网信息化发展带来的机遇和挑战,促进文化与科技的融合创新,建立网络安全的过滤机制,加强对黑客攻击的防范措施,以期达到安全防护的目的。

结语

在现今经济科技发展飞速的时代,文化产业语境下,文化艺术与科技的融合创新已经是不可或缺,只有双方融合,在科学技术的帮助下,进入人们的内心精神世界,使科技和文化艺术共同发展,文化产业的发展才能更上层楼。

参考文献:

- [1]刘杨,顾海兵.文化创意产业的产业融合功能[J].群言,2017(09):34-37.
- [2]王秀伟,汤书昆.从文化资源到文化资本的转化——产业融合视角下的艺术授权思路[J].民族艺术研究,2015,28(06):152-156.
- [3]陈颖.文化创意产业化融合的路径、障碍与对策[J].深圳大学学报(人文社会科学版).2018,(2).DOI:10.3969/j.issn.1000-260X.2018.02.006.
- [4]王志东.新常态下我国文化与科技融合发展的战略对策[J].东岳论丛.2016,(5).
- [5]李凤亮,宗祖盼.文化与科技融合创新:模式与类型[J].山东大学学报(哲学社会科学版).2016,(1).
- [6]王章豹,韩依洲,洪天求.产学研协同创新组织模式及其优劣势分析[J].科技进步与对策.2015,(2).DOI:10.6049/kjbydc.2014070642.