

文化创意产业发展下高校艺术设计专业教育模式的改革思考

李振芳

(青岛黄海学院, 山东 青岛 266400)

摘要: 文化创意产业的核心即是创意, 在艺术设计领域, 创意是作品成功的重要因素。文化创意是创新创意思维的重要表现形式。文化创意产业与艺术设计紧密联系。创意人才是我国创意产业获得发展的基础保障, 在高校艺术设计专业, 教师要关注学生的创新思维发展, 让学生养成创新能力, 使得他们能够适应创新型社会, 为文化创意产业发展贡献力量。如何调整高校艺术设计专业教育模式以适应地区文化创意产业的发展对人才的需要, 从而创造更多大量的就业机会与社会效益, 是值得研究并探讨的问题。

关键词: 文化创意产业; 艺术设计; 教育策略

当前, 文化创意产业不再仅仅作为一个概念出现, 它已经成为国家经济发展的重要推动力, 在服务业不断发展以及人们的文化需求越来越繁荣的背景下, 文化创意产业已经成为经济效益增长的重要支柱。文化创意的核心在于创意, 体现了创造能力, 其价值体现在知识产权上, 基于知识产权开发出高附加值的产业。艺术设计的精髓也在于创新, 随着人们对文化产品的需求越来越多, 具有较高创意的艺术设计产品的价值也越来越高, 它可以为产品带来高附加值, 推动产业优化升级。

一、文化创意产业内涵分析

文化创意产业的概念出现在 20 世纪 90 年代, 最早由英国在其文化产业发展的相关文件之中提出。文化创意产业是在个人创造的基础上, 通过技术、创造以及产业化发展, 对知识产权的一种开发与营销, 进而利用文化资源来创造潜在的财富以及就业机会。文化创意产业的关键之处在于文化与创意, 尤其是在当前经济一体化的背景下, 文化创意产业对于社会经济发展起到了一定的促进作用, 同时, 对于产业结构转型与升级还有着不可比拟的重要意义。

当前文化创意产业已经不再局限于概念形式, 而是与国家经济发展相融合, 成为当前社会的支柱产业。尤其是在发达国家, 已经确定了文化强国的方针, 为文化创意产业的提升与发展制定了一系列可持续发展的战略计划与目标。目前, 世界上文化创意产业每天创造的产值大约在 200 亿美元以上, 其中英国占据了 13%, 美国占据了 15%。发达国家对于文化创意产业的重视程度提升为我国提供了借鉴作用。目前, 我国的一些经济发展较为迅速的地区出现了很多经营模式比较成熟的文化创意产业园区, 并且逐渐成为地区经济发展的全新态势。正是因为如此, 文化创意

产业逐渐成为地区软实力经济竞争的重要指标。

二、高校艺术设计专业教学问题及其成因分析

我国著名的教育家、设计学家王受之先生在上海举办的中国设计教育研讨会议上明确提出, 自身对于国内艺术设计教育现状是处于一种担忧的状态下的。目前, 中国艺术设计专业就好像一家企业, 而这家“企业”生产的产品就是在教育流水线上培养出现的毕业生。试问如果教育流水线上存在着一定的缺陷, 那么“生产”出来的毕业生可能是完美无缺的吗? 答案肯定是否定的, 因此, 很多艺术设计专业的毕业生在走出校门的刹那就已经被全球化趋势所抛弃。

目前, 我国艺术设计行业发展愈演愈烈, 对于设计专业人才的需求也是急剧上升。在艺术设计产业规模不断扩大以及数据的膨胀驱使下, 艺术设计专业人才的短缺性问题愈发明显, 而这与艺术设计教育有着十分密切的联系。伴随着经济全球化的发展, 中国的经济结构以及经济发展中心都在进行调整, 以文化创意、科技、知识产权为主导的文化创意产业虽然起步晚, 但是发展速度极快。想要适应当前社会发展的步伐, 满足社会对于高水平、高素质艺术设计专业人才的需求, 高校艺术设计专业就必须要以市场需求为导向进行改革, 寻找出一条符合艺术设计教育发展的全新途径, 重新焕发出艺术设计专业教育的生机与活力。

三、高校艺术设计教育改革的必要性

艺术设计专业与市场之间的联系是比较紧密, 它强调为社会服务。高校艺术设计专业教育承担着为社会培养优秀人才的重担。伴随着当前市场经济的发展, 文化创意产业在全世界范围内席卷开来, 企业之间的竞争愈发激烈, 设计的创新性显得十分重要。高校应该放远目光, 以市场需求为根本, 转变传统的应试化教育思想, 与时俱进, 调整课程结构, 优化教学模式, 制定艺术设计专业教育的可持续发展战略, 同时, 还要尝试将艺术设计教育与现代科学技术进行融合, 加强理论环节的学习, 拓宽实践环节, 作为市场上联系较为密切的专业, 更是为社会所服务, 高校教育的目的是为社会栽培优秀的设计人才。根据设计专业的实践性特点, 在相关的设计教学中, 融入现代的高科技术, 把艺术教育和现代高科技术合理的衔接; 同时要不断地完善知识结构, 重视设计理论的培养, 尤其是人文素质的培养; 不断地优化课程设置, 为各个行业不断地培养实用型的设计人才。

四、文化创意产业发展下高校艺术设计专业教育对策研究

(一) 转变教学理念, 关注创新能力的培养

艺术设计的精髓在于创新, 而文化创意产业的核心也在于创新, 因此高校艺术设计专业教学必须要基于创新能力培养, 开发学生的创造力。创新能力是指个体在实践中体现出来的创造性思维, 养成创新能力需要教师不断对学生进行引导, 应用新的教育观念和教育技术, 使用新材料设计, 并且在教学中尊重独立思考与个性特征, 给学生营造一个鼓励创新、激发创新的良好环境。教师要具备创新能力, 因此, 艺术设计专业教师也需要更新知识, 锻炼创新实践能力, 在生活中体现出创新性思维。

(二) 完善实践教学模式, 突出创新实践教学

传统、老旧的教学体系也需要进行改革, 根据创意产业的发展变化进行调整。为此, 高校可以加强和企业的合作, 通过联合协作为双方带去创新思维。学校可依托于企业的实践平台, 让学生通过实践、摸索来提升创新能力, 在企业创意氛围的熏陶下, 学生也可以逐渐形成创新意识, 养成创新能力。学校和企业的资源共享, 共同参与人才培养工作, 在学校和企业为学生提供的不同的教学环境中, 学生增强自己理论、实践两方面的能力。这种校企合作的双元制育人模式, 使得学生增强实践能力, 并缩短适应社会市场经济的时间, 也使得艺术设计人才培养真正实现产、学、研一体化, 使得教学更加贴近创意市场发展的需求, 培养一批具有专业经验的高素质人才。学校也可以积极建设创建导师工作室制度, 以导师工作室引领创新氛围, 同时进一步加强艺术设计教学工作和文化创意产业的联系。导师工作室不仅研究日常教学工作, 还开发社会项目, 推动科研成果转化, 创造经济效益。导师工作室可以有效促进教学与文化创意产业结合, 增强学生的创新能力。

(三) 构建多元化的课程体系, 锻炼学生综合能力

构建多元化的课程体系也有助于培养学生的创新意识和能力。艺术设计专业的课程体系要朝着学科多元化、交叉性方向发展, 开拓学生的视野, 让学生掌握多元化知识, 进而在艺术设计中融合多样化的设计元素设计出具有创意的产品。课程体系不仅包括艺术设计专业课程, 还可以跨学科, 融入相关专业的课程。比如, 将艺术设计和企业管理、建设设计等专业课程进行融合, 突出复合型特点, 进而为培养高素质创意人才贡献力量。

高校还需要结合当地文创产业发展, 设计一些体现地区发展特色、符合文创市场发展趋势的课程。教学内容要突出全面性、综合性, 全面发展学生的创新能力。

(四) 培养教师创新能力, 给教学注入新活力

教师要不断增强艺术创新设计能力, 积极关注文化创意产业发展, 积极参与文创实践。学校也可以加强对外交流合作, 引进社会上的艺术设计。文创产业的相关人才来校演讲、宣传, 给学生带来鲜活的文创市场信息。高校还应增强与国际院校与企业的人才合作的机会, 选派教师进行国际间的交流, 掌握国际创

意产业发展的专业知识, 增强实践能力与产业经验, 培养其具有国际标准的知识素养。

比如, 教师可以去设计企业内任职, 在参与企业工作的同时, 不断更新自己的设计理论、能力, 在实际中加强创新能力, 并了解创新设计的趋势。教师养成创新能力, 才可以在教学中贯彻创意思维, 转变传统的继承式与维持性的学习状态, 使学生形成独立思考的创新意识, 通过多元化的思考创造出更具有创意的艺术设计产品。

(五) 因地制宜, 构建特色化课程

不同地区的高校艺术设计专业所具有的教学特色是各不相同的, 因此, 在制定教学目标的时候, 不同的高校可以根据自身的教学资源以及地区特点来形成具有学校特色艺术设计课程。学校在制定人才培养计划的时候, 应该与学校本身的办学背景下相结合, 在充分调查地区市场对于艺术设计专业人员的需求, 然后有针对性地为社会岗位提供人才。艺术设计高校可以选取某一门艺术来作为特色, 定向发展学生的综合素质, 真正地践行因地制宜理念以及以生为本理念, 在学校特色教育资源的加持下充分发挥出学科建设的长处, 进而在复杂多变的社会市场中可以能够立足, 实现可持续发展。

(六) 以市场发展趋势为指导, 深化校企合作

优质的艺术设计课程体系不仅仅需要将重点放在艺术课程上, 还要将技术以及产业发展趋势整合在一起, 从而更快地适应社会发展趋势。如果在构建艺术课程体系的时候, 学校忽略了自身的优势以及定位, 一味地适应市场发展趋势, 那么学校便成为了企业发展的傀儡和工具。在构建艺术设计课程体系的时候, 需要秉持着针对性、时代性以及科学发展观的原则, 使用较为超前的思路和宽阔的视野来完善课程体系, 积极开展校企合作, 让人培养成为学校与企业两方主体的事情, 而非学校单方面的事情, 这不仅仅可以稳固学校和社会之间的关系, 还可以借助企业的资源来促进艺术设计专业学科的建设, 从而让高校艺术设计专业人才培养更能够轻松适应市场发展的行情。

五、结语

总之, 文创产业在未来将会显示出更强大的生命力, 对经济发展贡献更多力量。高校艺术设计专业教学要积极调整教学模式, 适应文化创意产业的迅速崛起的市场背景。美国经济学家就指出依靠技术与资本发展经济的时代已经过去, 创意的时代已经到来。人才是保障我国文化创意产业赶超世界先进国家的重要关键, 高校是培养专业人才的基地。

参考文献:

- [1] 张磊. 互联网背景下民办高校艺术设计专业创新创业教育模式[J]. 教育观察, 2020, 9(45): 98-100.
- [2] 孔霞, 杭颖颖, 杨丽蕊. 艺术设计专业实践教学状况调查研究[J]. 黑河学院学报, 2020, 11(10): 95-96+99.