

教育教学

文化创意产业背景下的大学艺术教育路径

朱娜

(菲律宾克里斯汀大学国际学院; 临沂大学)

摘要:经济新常态下,文化创意产业是重要的朝阳型产业之一,国内很多地区都在不断加大扶持力度,目的是提高行业竞争力。因此应增强高校艺术教育意识,为文化创意产业的长远发展提供动力。本文从文化创意产业与高校艺术教育之间密切联系的角度分析了二者之间的相互促进作用,并总结了高校开展艺术教育过程中面对的发展机遇和巨大挑战,同时提出了提高大学艺术教育能力及提升文化创意产业发展水平的有效策略,以期有利于强化社会经济建设的推动力。

abstract:Under the new economic normal, the cultural and creative industry is one of the important sunrise industries, and many regions in China are constantly increasing support to improve the competitiveness of the industry. Therefore, we should strengthen the awareness of art education in colleges and universities to provide impetus for the long-term development of cultural and creative industries. From the perspective of the close relationship between cultural and creative industries and art education in colleges and universities, this paper analyzes the mutual promotion between the two, summarizes the development opportunities and great challenges faced by colleges and universities in the process of developing art education, and puts forward effective strategies to improve the ability of art education in colleges and improve the development level of cultural and creative industries, with a view to strengthening the driving force of social and economic construction.

关键词:文化创意产业; 大学艺术教育; 创新发展

在文化创意产业快速发展的背景下,高校艺术教育拥有了更加广阔的空间。为了满足新时代的人才培养要求应该重视落实艺术教育,并积极面对新时期发展带来的机遇和挑战,采取有效措施编制科学完善的大学艺术教育方案,构建健全的文化创意产业发展体系,为行业可持续发展奠定良好基础,让社会经济建设拥有更强内驱力。

1. 文化创意产业与大学艺术教育之间的密切联系

1.1 人才培养是文化创意产业与大学艺术教育的核心诉求

立足于文化创意产业核心诉求的角度进行分析,与大学艺术教育有着很强的一致性,均为培养优秀人才。高效的艺术教育通常以“以美育人”为核心,十分重视通过理论层面实现对学生的引导,在文化创意产业不断兴起的过程中,可以让各大高校的艺术类专业学生拥有实践、实习的机会,为学生提供理论知识实践应用的途径,拓展学生的知识学习范围,培养学生的现代化发展思维,强化艺术教育课程教学改革工作的深化和落实,确保企业对优秀艺术类人才的需求得到满足,可以提升创新型艺术人才的培养水平。

1.2 文化消费是文化创意产业与大学艺术教育的发展导向

对于拥有艺术天赋的高校大学生而言,构建高校的艺术教育体系能够为其提供学习理论知识及实践技能的途径,使得他们的艺术素养得到提升,同时可以强化对优秀文化及学校文化的良好传承。高校能够通过培养优秀艺术人才的培养,引导社会发展中大众的文化消费意识,使得人们的文化消费观念得到改变,逐渐形成正确的价值观。立足于群众生活的角度进行分析,生活消费中包含购买精神文化,大众消费是文化创意产业发展的重要支撑,在高校艺术教育以及文化创意产业的融合发展背景下,使得社会文化消费拥有更强的驱动力。此外,在二者发展导向融合的过程中,能够满足社会各行业发展中的人才培养需求,强化了艺术教育与文化创意产业的密切联系。

2. 文化创意产业背景下大学艺术教育面对的机遇与挑战

2.1 高校需要重视艺术教育改革的深化与落实

在国内的很多高校中,与其他专业相比艺术类专业体现出

一定的差异性和特殊性,且在教育体系中占据重要地位,在新时期的发展环境下影视文化不断兴起,社会大众逐渐提高对艺术教育的重视。在部分高校中,一些非艺术类的专业不断加强对艺术教育课程的关注,为不同专业的大学生设计艺术教育选修课程,如乐理、绘画等,通过学习多元化的入门级艺术教育普及课程,有助于大学生了解艺术内涵,进而提升自身的艺术素养。高校针对除艺术专业外的学生设计艺术教育课程,能够强化学生的艺术鉴赏性,帮助其形成创新型思维方式,使得大学生的学习生活更加多元化,能够为大学生创造力的培养奠定良好基础,让社会发展中的软实力得到提升。

2.2 高校艺术教育应满足文化创意产业的新要求

现代化发展环境下,教学改革工作的深化和落实要求高校加强对艺术教育路径的有效创新。文化建设不仅在满足人们精神需求层面发挥着重要作用,还在社会经济建设中发挥一定的推动作用。对于文化建设的可持续性而言,重要前提是做好艺术教育的普及,加强对各行业人才先进意识的培养,使其能够成为艺术教育课程体系改革工作的重要驱动力。除此之外,艺术教育课程体系的丰富性不断得到强化,为了提升艺术教育水平,需要明确创新发展目标,通过与创新意识的深度融合,能够强化高校艺术教育的实效性。

3. 文化创意产业背景下高校艺术教育的创新路径

3.1 合理明确产业发展定位,强化艺术教育与地方文化结合

为了强化艺术教育工作的实效性,高校应该认真分析文化创意产业发展背景的基本特点,结合自身的实际发展情况及人才培养需求合理设定教学目标,构建具备自身发展特色的艺术教育体系,做好合适的发展定位。同时,重视利用地方文化,加强与地方文化的融合,构建高校艺术与地方文化结合的教育模式,为实际的教育工作提供更加丰富的艺术资源,给予学生更多鼓励,强化对地方艺术的宏观认识,逐步实现对优秀传统文化的传承与弘扬,培养高校大学生的创造力。

3.2 精准设定人才培养目标,与企业构建人才培养合作模式

新兴文化产业是主要的现代化发展形势之一,其给文化创

意行业带来更加充足的动力,国内的很多高校都提高了对艺术基础教育的重视,且增加了资金和资源投入,并通过引进先进的科学技术为相关工作的落实提供技术支撑。同时,给予创新型人才的培养更多关注,通过在文化创意产业发展与艺术教育之间建立密切联系,能够实现对文化创意产业发展理念的创新,因此,应该结合实际情况,设定更加精准的人才培养目标,在提高学生专业技能及艺术素养的基础上,加强与企业的沟通交流,构建协同化优秀人才培养模式,构建产学研三位一体的教育发展体系,拓展学生的学习范围,强化理论基础与实践应用的有机结合,强化人才培养的实效性。

3.3 优化艺术教育课程体系,适当调整高校艺术教育教学体系

为了强化对文化创意产业发展环境的适应性,应该增强艺术课程体系优化意识,在优秀人才培养过程中需要重视解决教育工作中存在的具体问题,如课程体系建设问题等。针对课程体系的优化而言,不能仅局限在理论课与实践课的加减层面,还应该加大课程体系优化与重构力度,结合实际的教学需求,构建更加健全的艺术教育课程体系,强化课程设置的丰富性、规范性。例如,高校可以结合对艺术教育实际情况与基本需求的分析,针对必修课及选修课进行适当调整,适当增加及减少相关课程所占比例。之后,在完成理论课程教学后,做好学习评价工作,了解不同学生的真实学习状态及对理论知识的掌握情况,结合文化创意产业发展需求,加强艺术教育课程管理,进一步突显文化创意产业的教育引导作用。

3.4 更新教师的教育理念,构建高效的教育者培训模式

教师是高校进行艺术教育的重要组织者和引导者,同时文化创意产业的实际发展对教师的教育能力有严格要求。为了提升艺术教育水平、强化学生的创新发展意识,应该保证教师的专业能力及综合素质能够满足基本要求。为此,教师应该积极转变传统的思想观念,树立现代化教育理念,创新单一的教育教学方式,明确及重视学生的主体地位,围绕学生的学习需求、学习能力、学习兴趣等层面,落实艺术教育工作,给予学生的个性化发展更多鼓励,确保艺术教育工作能够拥有更强的驱动力。同时,教师应增强自身的学习深造意识,积极参加学校组织的艺术教育专业培训,了解与时俱进的发展理念,明确现代文化创意产业发展动态,强化理论与实践的有机结合,提高教师自身的能力与素质,合理调整教师的知识结构体系,使得教师成为重要信息资源的调配者,强化对学生的正确引导。

3.5 坚持以市场需求为导向,建立高校优秀人才培养制度

国内的很多高校都强化了对文化艺术教育的正确认识,应该充分发挥此类高校在其他院校中的引领带头作用,结合自身的教育教学情况及人才培养条件,基于文化创意产业建立科学完善的人才培养机制。同时加强基础设施建设,积极组织成立专门的文化创意产业基地,定期带领学生开展文化教育实验,始终坚持以市场需求为导向的基本原则,增设文化创意产业专业以及相应学科。此外,构建健全的艺术教育考核制度体系,激发学生在文化艺术学习中的积极性,强化学生在文化创意产业发展中的适应性。

3.6 培养大学生的创新思维,提高学生的创新发展能力

大学阶段的教育学习是学生未来职业发展质量的重要影响

因素,只有在大学期间养成良好的自主学习习惯及创新思维模式,才能在日后的职业发展中脱颖而出。因此,应该重视高校的艺术基础教育,重点向非艺术专业的学生开放,拓展其感受艺术氛围的途径,强化其对艺术专业知识的理解,定期组织学生参加学校的校园文化艺术节,可以强化学生自身掌握艺术知识的可靠性,确保能够得到实践应用。此外,学生在参与各类艺术节目的过程中,通过体验节目排练流程,能够提高自身对艺术领域的探索能力,进而达到强化创新发展意识的目的,逐步实现对文化创意产业发展的传承。

3.7 加强课外艺术实践活动创新,应用新型文化活动形式

传统的高校艺术教育内容过于简单且教育形式单一化,通常仅利用几十分钟的时间教师即可完成相关理论知识的讲解,教师与学生之间缺少互动交流,且此种教育教学模式不易于学生接受。同时部分学校因为缺乏资金投入意识,导致很多教育教学工作无法得到全面落实,学生也很难参加多元化的文化艺术活动。因此,高校应该加强对文化创意产业实际发展情况的分析,充分利用先进的软件及多媒体平台,构建突破时间和空间限制的教学模式,还可以组织成立艺术实践活动社团,强化高校学生课外活动的丰富性。

3.8 重视落实艺术基础教育,加强与其他文理学科结合

艺术教育工作需要改变单一化的教学方式,仅依靠对相关理论的讲解无法获得理想的教育成效。因此应该加大与其他文理学科的融合力度,提升学生的科学素养,构建艺术教育与其他学科的交叉融合模式。例如,高校可以加强艺术与数学知识的结合,无论是美术还是雕塑,均与数学知识中的几何构图存在密切联系,美术专业学生通过学习数学学科的抽象思维,能够提高自身的空间想象力,而数学专业的学生通过了解艺术内涵,能够改变原有的枯燥学习状态。此外,加强文学、社会学等学科与艺术教育的结合,可以强化与生活实际的融合,培养学生的艺术创造力。

结语:现代化发展背景下,虽然很多行业及领域不断提高对文化创意产业发展的重视,但是依然处于不断调整的阶段,为了进一步推动文化创意产业的快速发展,需要从人才培养的角度出发做好文化艺术的渗透工作。因此,高校需要加强对自身发展特点及当地文化特色的分析,合理设计艺术教育目标,构建健全的艺术教育课程体系,做好教育教学方式的创新,强化艺术教育对大学生的吸引力。同时强化与非艺术类专业课程的融合,加大艺术发展理念的渗透力度,为复合型人才的培养奠定良好基础,以进一步提高文化创意产业的综合发展质量。

参考文献:

- [1]吕明,贺雨竹.文化创意产业背景下辽宁省艺术教育创新发展探讨[J].设计,2022,35(01):97-99.
- [2]谭慧丽.文化创意产业背景下高校艺术教育的创新发展[J].艺术家,2021(03):96-96.
- [3]杨光,王彩君,王锐敏.文化创意产业背景下中国矿业大学银川学院艺术创新型人才培养[J].课程教育研究,2019(41):27-28.
- [4]申晓旭.文化创意产业背景下的山西高校艺术教育发展路径[J].晋中学院学报,2018,35(04):77-79.