

文化创意产业背景下高校艺术教育的发展路径探究

邱紫鹃

桂林师范高等专科学校, 中国·广西 桂林 541001

【摘要】文化创意产业的发展与高校的艺术教育是密不可分的, 高校的艺术教育是其发展壮大的助力之一。本文深入的分析了艺术教育在文化创意产业背景中的地位和作用, 指出高校艺术教育发展的必要性, 它与文化创意产业的发展是相辅相成、相互促进的。本文着重分析了艺术教育在文化创意产业背景下的发展路径, 以期高校的艺术教育能有质的提升。

【关键词】文化创意产业; 艺术教育; 发展路径

【基金项目】本论文为桂林师范高等专科学校“广西职业教育艺术教育专业群发展研究基地项目(桂教职成{2018}65号)”课题的研究成果之一。

引言

文化创意产业, 与一个国家的文化软实力相对应, 它是一个国家创造力和历史底蕴的体现。各个国家都在加强对文化创意产业的扶持, 希望能在世界舞台上输出自己的文化。艺术教育是文化产业中的顶梁柱, 一个国家的艺术水平、艺术造诣往往与这个国家的文明、文化紧密联系在一起, 它是文化创意产业不可缺少的一部分。目前, 文化创意产业与艺术教育相结合, 已经成为了各大高校的命题, 这二者是紧密结合、不可分割、相辅相成的。在当下, “如何将文化创意产业和高校的艺术教育更加深度的融合在一起, 迸发出更加璀璨的火花”是各大高校艺术教育的崭新课题, 本文将对其发展路径作出深入探讨。

1 艺术教育在文化创意产业背景中的地位与作用

1.1 艺术与文化创意产业在学理背景和人才的基础层面上有着传承相依的关系

一直以来, 人们都认为艺术教育是文化创意产业的源泉, 它是文学创作的源头。文化创意产业这个概念起源于英国, 一些英国的专家学者认为所谓“文化创意产业”, 就是艺术与文化相结合所创造出来的产业。可以说, 艺术教育从一开始就在文化创意产业中发挥中不可或缺的作用。艺术教育传授学生们艺术的基本知识、学习艺术的技能和艺术的精神。艺术教育可以启迪人的智慧、发掘人的潜力, 把人们所掌握的知识实践为作品, 这是文化创意产业的基础。文化创意产业是艺术教育的延伸, 当今世界, 各种高科技产品和新型理念不断刷新着人们的认知, 人们的思维被进一步打开, 对于艺术的创作激情也被更进一步的激发出来。艺术形式和作品的涌现, 使得文化创意产业迎来了一次又一次的腾飞。文化创意产业自出现就与艺术教育紧密结合在一起, 经过数年的发展, 它们互相促进, 结合的更为紧密了。艺术教育的学术背景为文化创作提供了理论知识, 文化创意产业完美地将众多的艺术理念实践出来, 为大众所熟知。此外, 艺术教育培养出来的人才, 也成为了文化创意产业的中坚力量。文化创意产业又反过来促进艺术教育的推行, 二者相互成就, 在学理背景和人才方面传承相依。

1.2 艺术教育为文化创意产业的发展提供人才支持

高校的同学们在接受艺术教育的过程的同时, 也是感受中外文化的熏陶, 接受着各国文化的洗礼, 在增长见识的同时也在加深着自己的文化底蕴。艺术教育的过程不仅仅是教会了学生们艺术技能, 还提升了学生的艺术鉴赏能力, 最重要的是也增强了同学们的文学素养。艺术教育对高校学生所培养的鉴赏技能、文学素养等, 完全符合文化创意产业的需求^[1], 文化创意产业需要

注入新的活力, 文化创新更需要强大的理论支撑。艺术创作是灵感、努力和机遇的结果, 它是对一个人文化底蕴和艺术技能长久的凝练。在人才支持这一方面, 毫无疑问, 艺术教育是文化创意产业发展的动力。

1.3 艺术教育发展会进一步促进文化创意产业的繁荣与茂盛

数千年来, 我们都会发现只要艺术发生了大的变革, 相关的文化产业也会带来大的变动。爵士乐的兴起, 对古典乐有所改良和突破, 相关的唱片、音乐受众更加广泛, 这个行业曾经一度辉煌; 摇滚乐和流行乐又更加的抒发了人们的情感, 相关的文化产业也迎来了蓬勃的发展; 抽象派、印象派等派别的画作使得人们对生活有了更加多样、深刻的理解, 相关的文化创意产业将其理念融入商业的产品中, 融入了日用品中, 带来的不仅是人们生活的多姿多彩, 也成功刺激了消费, 带动整个行业的发展。类似的例子数不胜数, 艺术教育的不断进步, 会不断的突破原有的艺术形式, 为人们诠释新的生活理念、展现新的生活姿态。艺术是人们的至高追求, 它是人类灵魂的核心。艺术教育的每次进步, 都会为使得文化创意产业注入新的理念、带来新的思路, 从而改变人们的生活, 带来整个行业的有一次繁荣与茂盛。

2 艺术教育在文化创意产业背景下的发展路径

2.1 加强学生人文素养的培养, 夯实艺术教育的学理和创新人才的素质基础

传统的艺术教育过于强调学生技能的学习, 而忽略了学生人文素养的培养。学生的艺术技能是学生进行艺术创作的强大助力, 它的注重自然是应该的、无可厚非的, 但是学生的人文素养, 是学生对于艺术认知的上限, 决定了学生的眼界, 在艺术创作上影响着作品的格局和质量。没有人文素养的艺术创作, 只停留在“画山是山, 画水是水”的状态, 这样的作品空有其表, 徒有其形, 却不得其神。人文素养为学生的艺术创作增添了情感和底蕴, 为艺术作品增添了一丝韵味, 但是在作品的境界上提升了一个档次^[2]。所以, 学校在进行艺术教学时, 也要注重学生人文素养的培养, 这样才能创造出有文化底蕴和内涵的艺术佳作。其后, 是要夯实艺术教育的学理, 学理是艺术创作的基本概念、方法和流派, 学理为学生们学习艺术理念、进行艺术创作提供了明确的方向, 规范了良好的创作方法, 它是无数先辈们智慧的总结。纵观古今, 无数次艺术形式上的大胆创新和探索都是基于学理的基础, 按照自己的理解去将艺术进行全新的诠释。高校在平时的教学当中, 一定要把艺术教育的学理为学生扎实的传承下去, 采用多种教学方式: 新媒体技术、交互式学习、实践教学等, 让学生们把基本的学理学得扎扎实实, 这样才能进行下一步的艺术创作。最

后, 是要加强创新人才的素质基础, 学生经过人文素养和学理的充分学习, 下一步就是要进行艺术创作和创新, 把自己的想法通过艺术的形式实践出来。高校要加强创新人才的素质, 首先是要加强基础教育, 在正确的方向指导下进行创作。此外, 就是要对学生的潜力进行进一步的发掘, 高校应充分给予学生艺术创作的自由, 鼓励学生在作品中融入自己的理念, 大胆的对已有的艺术形式提出质疑, 进行创新, 这样才能使得整个文化创意产业焕发出新的生机, 不断的进行自我革新。

2.2 突出艺术技能训练的基础地位, 积极向创新型艺术教育转变

虽然过去的艺术教育有些过于注重技能培养, 造成培养模式的单调化。但是不得不承认, 艺术技能训练在艺术教学中永远是最重要的, 它是学生进行艺术创作的基础。目前我国的高校艺术教育受众群体基数较大, 不同与以前, 现在的高校教育已经非常普及, 高校学生达到一个非常可观的数量。这样的情况下, 学校的教学压力较大, 并且当前的文化创意产业对高校艺术教育提出了不低的要求, 这对学校的教学质量是一种考验。学校需要突出艺术技能训练的基础地位, 无论学生基数的大小, 基本的艺术技能永远是学生们最该学习的东西, 这也是学生们安身立命之本。此外, 对于基本功扎实的学生, 就需要进行适当的个性化提升, 这需要学校转变教学方式 and 教学思维^[3], 积极地向创新型艺术教育转变, 创新型艺术教育的基础是学生们已经掌握了基本的学理, 对传统的艺术教育有娴熟的掌握, 有自己的理解。创新型艺术教育需要学校采取前沿的教学理念, 根据学生的个性、专长和天赋对学生进行专业化、个性化的训练。文化创意产业最需要的就是学生的创新能力, 但是这种创新能力并非毫无基础的天马行空、空穴来风, 它需要学生有强大的学理支撑, 并且对艺术有一定的敏感度和深刻理解, 这全依赖于学校的创新型艺术教育。创新型艺术教育不仅针对个别学生, 在整个教学模式上也要创新。在教学模式上, 要大胆实践前沿的教学理念, 强调学生的主体性, 加快一体化教学模式改革, 引入新的教学考核标准, 注重学生的全面发展。学校可以合理的设置教学任务, 把这些教学任务由易到难进行划分, 对于简单的任务可以由学生自己讲解, 教师代为补充, 加深学生的理解能力, 也要鼓励学生加强自主学习能力, 在课后多进行艺术创新和作品的创作, 这样才能多方面的发展自己, 发现自己的潜力。创新型的艺术教育目的在于更大程度的发挥学生的潜力, 提高教学质量, 增强学生的综合素质, 让学生能够满足当前文化创意产业的需求, 学生能找到自身的价值。

2.3 坚持与文化产业市场的高度结合, 凸显高校艺术教育联手行业与市场的育人模式

当前的文化创意产业市场对学生的要求较高, 这不仅要求高校提升教学质量, 加强学生的自身素养, 还需要高校的教学与文化产业市场相对接。高校的艺术教育只有充分了解了当前市场的发展状况, 才能明白教育实践的侧重点, 学生们才能了解市

场的要求, 进而有目标、有方向的去学习。高校可以从以下几个方面入手进行艺术教育和文化产业市场的结合。首先, 高校艺术教育要重视对学生鲜活的社会现实生活的教育。我们的艺术并非言之无物、空穴来风, 艺术来源于生活, 但是要高于生活。学生们进行艺术创作的时候不能脱离现实生活, 艺术是对现实生活和个人理解的高度凝练^[4]。所以, 学校需要让学生们了解到真正的、鲜活的现实生活, 这样才能创造出有根据的、被人广泛认可的艺术作品。文化产业市场寻求的艺术创作正是这种能引起人们广泛共鸣的作品, 这样的作品才更有现实意义。其次, 高校艺术教育要与艺术创作的本质紧密联系。艺术教育、艺术创作的本质还是艺术, 它为生活服务, 也表达生活, 但是它需要有一定的鉴赏性。文化创意产业需要艺术作品的美感、写实, 对学生的艺术追求、艺术水平没有明确的要求。但是学生们在进行艺术创作的时候, 要时刻牢记自己的使命感, 不能创作出没有艺术逻辑、违背基本学理的东西, 那样违背了艺术的本质, 对大众是不负责任的。最后, 高校艺术教育要建立对接市场的实践基地, 积极融入鲜活的文化创意产业的市场。大部分接受艺术教育的学生是需要走向社会的, 所以, 让他们提前了解当下文化创意产业的市场状况是十分有必要的。高校可以展开校企合作, 为学生们提供一些实习基地, 让学生们在实习的过程中充分锻炼自己的专业能力。或者高校自己承办一些文化创新的项目, 鼓励学生的文化创新和艺术创作。艺术与文化市场相结合, 才能相辅相成, 各自走向更加辉煌的道路。

3 小结

当今世界, 文化创意产业的发展 and 高校艺术教育息息相关, 二者相互成就, 相互作用, 高校艺术教育在文化创意产业起着决定性的作用。在这样的背景下, 可以从多方面入手, 探索高校艺术教育新的发展路径: 加强学生人文素养、加强学生艺术技能基础教学、艺术教育与市场相结合。经过这三方面的建设, 高校艺术教育才能在文化创意产业的背景下焕发出新的生机。

参考文献:

- [1] 孙文涛. 文化创意产业背景下高校艺术教育创新发展研究——评《文化创意产业与当代艺术教育创新研究》[J]. 高教探索, 2018(11): 135.
- [2] 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.
- [3] 王倩, 肖伟华. 文化创意产业背景下高校艺术教育的创新发展[J]. 中国民族博览, 2017(10): 25-26.
- [4] 尹小明. 关于文化创意产业背景下高校艺术教育创新发展的探讨[J]. 美术教育研究, 2016(24): 123.

作者简介:

邱紫鹃(1983.11—), 女, 汉族, 籍贯省市: 山东省招远市, 职称: 讲师, 研究方向: 艺术教育。