

文创产业视角下的书法创新创业实践教学

王 斌

(琼台师范学院 海南海口 571127)

【摘要】“一带一路”在新时期提出，是中华文化走向世界、促进文化交流和融合创新的一个全新的生命和时代机遇。传统书法、国画以其特有的形式展示了中国传统的传统文化特色，同时也是中国传统文化的重要象征。本文针对把书法实践教学引入到文创行业进行分析，旨在推动中外文化的交流和探讨，从而提升中国传统的文化的吸引力，并推动我国高校的创新型人才的培育和发展。

【关键词】文创产业；书法创业；实践教学

Practical teaching of calligraphy innovation and entrepreneurship from the perspective of cultural and creative industry

【Abstract】"Belt and Road" is put forward in the new era, which is a new life and era opportunity for Chinese culture to go to the world, promote cultural exchange and integration and innovation. Traditional calligraphy and traditional Chinese painting show the traditional Chinese traditional cultural characteristics in their unique form, but also is an important symbol of the Chinese traditional culture. This paper analyzes the introduction of calligraphy practice education into the cultural and creative industry, aiming to promote the exchange and discussion of Chinese and foreign culture, so as to enhance the attraction of the traditional Chinese culture, and promote the cultivation and development of innovative talents in Chinese universities.

【Key words】 cultural and creative industry; calligraphy entrepreneurship; practical teaching

DOI: 10.12361/2705-0416-04-06-87267

现如今，富有中国特点的文化创意商品正日益受到大众的青睞，尤其是受到了新生代和外国朋友的青睞。在文化创意行业及其它设计行业中，书法要素的应用构成了一条产业链，促进了旅游产业的发展。在不断开拓创新的书法实践教学中，将文化创意与产品有机地融合，打造出一条多姿多彩的文化生态。

1 中国传统书法艺术的发展现状

中国传统的书法是中国汉字“活化石”，具有很强的实用性和鉴赏性。当今社会，随着科学技术的飞速发展，热爱书法的人大都是老年人，而年轻人对书画的理解还处于初级阶段，觉得传统的书法是一种乏善可陈的东西，审美的意义多于实际意义，不愿意去学和探究。在新形势下，书法艺术应该怎样适应新形势下的新要求，怎样创新新的方式以激发青年的新的爱好，这是一个非常值得探讨的问题。

2 文创产品设计的基本原则及应用

2.1 文创产品设计的基本原则

文创产品的设计应遵循创新、实用、传承等原则。在人们的生存水平日益提升的今天，国家加大了对文创的投资，使得文创业的市场出现了大量的新的文创商品。在市场上的诸多文化创意商品中，要想抢占先机，首要的外在要素就是其创意的设计，其独特性能否超越大量的商品，这必然是基于传统的文化，在合理的基础上，保持创意的基本原理。创意不仅仅是在设计师的眼里是独一无二的，更是一种为大众所认可的设计思想，是对设计的重新设计、持续的革新，将已有的传统与现代的设计有机地融合在一起，以符合市场需求的传统元素。在文化创意产品的开发中，不仅要考虑创意，还要重视其实际应用。在进行设计时，要把握住一般顾客的心态，使其创作出更能满足大众审美要求的文化创意作品。

2.2 书法艺术在现代设计中的应用案例

故宫博物院发行的《每日故宫》系列产品，通过电子版的形式展示了故宫中的一些珍贵的文化遗产和代表性的艺术品，并在网上展示了一款故宫中的精品；更附带了“心境日记”与“共享”的功能，可以预先预知故宫的展示会，并设置了特别的主题。利用计算机软件，将故宫的历史和人文景观进行数字化处理，从而达到“掌上型”的目的。

3 书法创新创业实践教学策略

3.1 文创产业中书法艺术的融入诠释中国传统文化特色

3.1.1 书法艺术产业体现独特的艺术观和审美力

在当今的时代，人们见到许多具有强烈的文化和艺术色彩的产品，从包装上可以看出，大部分运用了书法的成分。在书法要素之中，有甲骨文、篆书、隶书、行书和草书，表现了艺术的各种风格。所以，以书法的形式来代表汉字的象征，同时展示其特有的装饰艺术形式，并能充分地发挥其作品自身所反映的艺术韵味，以汉字的象形字来说，更能以意象的形式呈现。从文字线条、点线面、颜色等方面所体现出来的内容，可以促进艺术作品之间的沟通。从书法教育的角度出发，确立书法教育的基本理念，加强师资培训，对促进我国的书法事业发展具有重要意义。

传统书法的审美价值和实用性都很高。书法是一种很有实际意义的艺术性展示，也是一种很有艺术感的表现形式，这是一项不可忽略的综合素质教育。在时代不断发展中，可以看出，书法与文创产业相结合，是当代的需要，同时也是当今社会对艺术的需求，是高校书法教学中的重要环节。所以，要科学合理地设定书法教育的目标与制度，以真正的培养出书法艺术的人，让学生真正进入到文化创意行业，推动社会的发展以及全面、高质量的人才的培育。

3.1.2 文创产业中书法艺术融入带动中国文化艺术发展

中国的书法与其他国家不同，其特点和表现方式也不尽一样。因此，教学中要实行这一战略，就必须从增强自身的文化和艺术的

能力入手。第一条是改进艺术的传播方式,如书法、国画、陶瓷等,把中国的代表艺术和艺术向外推广,实施“走出去”的策略。目前,通过多种方式来提升信息的传播和推广,可以借助互联网、强有力的媒体进行广告,打造富有中国文化的创意。把书法艺术的工业化、全方位的发展、推广、传播的文化思想、艺术价值观等作为传播的一个主要保障,引述具有鲜明特点的艺术和文化,如书法、剪纸等,将自己的文化底蕴和文化内涵带到国外,让更多的国家、行业和专业人士认识和接受。在当今的新的时代背景下,提升我国文化力量,必须要把传统的和现代的艺术结合起来,实现真正的跨界,利用国际化的资源,使其在互相的竞争中获得高效和优势的发展。第二个是以地域特点促进地方传统美术和当代美术的融合,实现文创产业发展。无论是专业人员还是中外游客,都能从这些独特的作品中,感受到中国的艺术和艺术的力量,从而使中华传统文化得到有效的继承和发展,提升我国的文化的力量,走出一条新的道路。

3.2 文创产业视角下书法创新创业实践教学与现代设计相融合

3.2.1 文创产业视角下实践教学与现代设计领域中的运用路径

在互联网+推动下,将书法与当代艺术的有机结合在一起,促进了我国的发展,为当代的当代书法人才提供了有力的支持。书法的实用价值广泛、范围广、发展多样,这就要求对实践教学进行科学的规划,而非培养书法家的摇篮,所以在建构书法课程系统时,必须清楚的认识课程的视野是什么。在高校中,培养书法家是不可能的,因为能够成为书法家的人也是凤毛麟角,所以大学里的书法课就是以书法作为基础,以书法作为教学媒介,以提高大学生道德素养水平为先决条件,实践课可以使学生在实践中灵活应用,使其与当代设计的结合成为一个文化创意的产物,促进工业的发展。在书法教学中应充分发掘大学生综合能力的全面发展,使其在教学中获得乐趣,提高其学习的积极性。

增强师资力量,是提高高校教学质量的重要保证。将优秀的教师聚集在一起进行常规的交流,并将学生分成小组,进行讨论、互学、课堂示范,以职业技能的相互评价方法来进行培训。

在缺少书法教师的情况下,通过小组预习来提升学生的职业技能是最有效的方法。要构建一套全新的书法课程,必须注重课程教学模式的合理性、课程管理模式以及对书法课程的内涵的正确理解。在实践课上,结合书法和文化创意的产物,灵活应用所学知识,进行文化创意产品竞赛等,拓宽学生思维方式,提高素质。在美术作品的创作中,可以通过各种形式的书法技巧,将各种不同的文字形式融入到作品之中,使它们相互融合,反映出具有中国特点的独特艺术品,进而促进中国书法的工业化进程。

从社会发展与时代变迁的角度来考虑,许多美术作品的设计创意与引进,都与传统的书法元素息息相关,可以将古典的文字和文字资料融入到艺术文化的典型作品中,比如字体设计、形意文字、拼音文字等,而在篆刻上,呈现出多种艺术形式的雕刻,使得工业化的发展更加深入。

【参考文献】

- [1] 冯秀廷.陕西书法元素在艺术文创服装中的应用研究[J].西部皮革, 2022, 44(1): 115-117.
- [2] 纪铖.文创产业视角下的书法创新创业实践教学研究[J].艺术研究, 2021(3): 115-117.
- [3] 孙静文.传统书法艺术在文创产品设计中的探索[J].百花, 2021(4): 39-43.
- [4] 刘杰.传统文化在文创产品设计中的应用[J].艺术品鉴, 2020(6): 69-70.

3.2.2 文创产业视角下书法艺术与水墨动画的融合

从文化创意行业角度看,传统的书法艺术与水墨动画片的结合,通过对当代水墨动画片的市场调查,可以看出,当代的水墨画中有许多来自于中国的传统美术,例如:书法。许多设计师将书法的艺术和绘画中的美术元素与水墨动画有机地融合在一起,形成最直接的形象。将传统的书法要素和水墨动态化相融合,进行场景重新创作,在线描要素上进行了大胆的革新,给人一种节奏和节奏的感觉,让人印象深刻。

在此之前,中国的传统书法作品几乎没有在水墨动画片上体现出来,但是,随着社会的进步,经济的发展,人们对艺术的鉴赏能力也越来越强。在当代的动漫中,尤其是在水墨动漫中加入了一些传统的书法,引起了很大的关注,这也表明了传统的艺术形式正在被越来越多的人所接受,尤其是中国的传统书法艺术,随着时间的推移,越来越受到了人们的关注。如今许多艺术家都会将中国的传统艺术与动画、水墨动画融合在一起,从而达到新世纪“书画同体”的理念。

3.2.3 文创产业视角下书法艺术与陶瓷装饰设计的融合

在文化创意方面,将传统的书法、绘画等元素融入到陶器的创作之中,以各种材料、技术的形式呈现出各种艺术形式。它能从平面到立体,呈现出更加层次化、立体化的形态,而且形态十分丰富。就拿景德镇的瓷器来说,书法、篆刻、国画等都是很有艺术特点的,可以让瓷器和书法的结合更好,两者的文化氛围可以很好的结合在一起,其所表现出的艺术风貌,极富艺术性,充分体现了陶艺与书法的文化意蕴与艺术氛围之间的联系,并将其巧妙地加以组合。在当今的时代,已成为一种颇具个性的手工艺品,受到海内外朋友的青睐。这种艺术作品的推广、展示,无形中促进了中国的艺术和艺术的发展,使中国的陶艺艺术走向了一个全新的高度。书法与陶艺的融合,充分展示了其内在的文化意蕴,通过技术的融合,使艺术的表达更加具有国际性,从而推动了工业的发展。

书法是一种将笔墨与绘画相结合的艺术,而陶艺则是由火与土的混合而产生的一种艺术,两者互相交融,从而构成了一种特殊的艺术,这种艺术有着鲜明的装饰风格,是呈现出更多的国家特色和地域特色的崭新的艺术。点、线、面作为图案的一种装饰品,可以让陶器更加的富有艺术感,从而产生了许多工艺品。这两种形式的有机融合,使其成为了一种独特的、多元化的文创产品。

4 结语

书法艺术是一门高艺术、审美的学科,把学习到的各种书法要素灵活、高效地应用于文化创意产品之中,可以创造出更多中国特有的文化创意,使其更具实际意义和艺术意义。这在无形之中传达着艺术与人文精神所表达的感情,为文创产业的发展开辟了一条全新的道路,促进了文创产业的创新与发展。

作者简介:王斌(1970.10—),男,海南海口人,讲师,研究方向:书法。