

艺术设计教育理念与文化产业需求意向的对接

韩旭

(天津科技大学艺术设计学院,天津 300457)

摘要: 以培养符合文化产业发展需求意向以及知识结构合理的复合型人才为目的,探讨艺术设计教育理念与文化产业诉求的契合点,分析艺术设计教育理念的定位调整对文化产业市场及文化产业综合形象力的提升产生的积极作用,进而得出艺术设计教育理念与文化产业需求意向的对接,关系到艺术设计教育的发展前景,并对文化产业起到推进动能和促进作用,对文化价值观产生不可估量的影响。

关键词: 艺术设计教育;文化产业;产业需求;形象力

中图分类号: G40-055 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008-4339(2015)01-094-03

自20世纪80年代以来,中国“文化产业”、“文化生产力”、“文化发展力”等概念逐渐走入人们视野,并作为社会产业结构中的重要组成部分得以迅猛发展,进而成为当代经济和文化建设的核心。与此同时,我国高等教育体系中的艺术设计教育学科也因文化产业的高速发展而倍受重视,承担起培养高端复合型人才的历史重任。然而,随着文化产业的不断扩容和开放,市场发展对创新需求和实用需求标准的不断更新,导致课堂教学和实际项目之间产生断层和脱节,出现了一些高校毕业的设计师对文化创意和设计活动无力控制的现象。就目前现实情况而言,我国艺术设计的基础教学较传统教学虽然有了相当大的进步,但仍然无法完全满足艺术参与市场运营的需要。因此,高校艺术设计教育与文化产业的接轨,课堂和市场的通道打通,观念与行为的互动运行等是当前艺术设计教育的发展方向,也是艺术设计教育与文化产业实现共同育人的重要实践。

一、艺术设计教育的再认识

1. 艺术设计教育的功能演变

传统艺术设计教育是局限于工艺美术行业的组织设计教育,它是静态目标的职业技能培养方式,只有纵向的行业之分,而当代艺术设计教育作为应用性较强的专业教学,已随着时代发展和产业需求的变化而正

在发生根本性转化,更注重培养学生感性与理性的协调发展,各学科相互交叉渗透,形成以综合设计能力为基础教育的教学体系,使之向横向的行业扩展。因此,提出“艺术设计基本理论、基本知识的传授,艺术设计能力、设计意识的培养,艺术设计手法、设计技能的训练,培养具备创新素质与持续性发展潜力,能够胜任艺术设计、创作、教学、研究、生产与管理工作的专门人才的培养方式。”^[1]旨在教育学生通过参与社会实践,提高实际动手能力,锻炼形象思维和设计创造能力,适应从设计到生产各个环节需求。

2. 艺术设计教育的意识转化

马克思主义认为“艺术是一种社会意识形态,是人类用感性的形象把握世界的一种方式,是人类社会生活的再现与艺术思想感情表现的统一,是审美意识的物态化。”^[2]高校教育在社会结构中处于“社会意识形式”的位置,它能产生意识形态功能,上层建筑的意识形态教育对学生的影响直接关系到教育的兴衰成败。因此,当代艺术设计教育的意识形态要与时俱进,教育学生根据社会变迁,及时变更自己的设计思维、立场和手段,注重社会价值和人文关怀,研究不同设计思想与流派在不同时代意识形态下的根本性差异,进一步思考设计与社会、设计与人文、设计与人类这些深层次问题,为意识形态提供现实表现,体现“以人为本”的生态设计思想。

收稿日期: 2014-04-11.

基金项目: 2014年天津市高等学校创新团队培养计划基金资助项目(TD125005).

作者简介: 韩旭(1973—),女,讲师.

通讯作者: 韩旭 zuoyouzuoyou@126.com.

3. 艺术设计教育的时代表现

艺术设计是“人类第三种智慧系统,其组成的子系统或要素含有科学和艺术的成分,就如同人类是为适应生存环境等外因系统从而进化形成的一个‘新结构系统’,是重组生命结构的创造”^[3],是历史的重要符号和形状,是理念和梦想的需要,是语言和风格的产品,也是国家“软实力”的一种体现。虽然“就整体看,从古到今,可以说并没有纯粹的所谓艺术品,艺术总与一定时代社会的实用、功利紧密纠缠在一起,总与各种物质的或精神的需求、内容相关联”^[4],但是从传统的工艺美术教育到当代的艺术设计观念的倡导与推广,艺术设计教育则在转化进程中有着重要作用。

今天,在全球为实现经济、信息、教育等领域一体化建设目标而努力的行动中,“环境问题成为设计界最为关注的问题,一贯关注设计内涵的设计群体对此问题并不回避。他们在把设计做得更具文化内涵的同时,也希望把设计小环境放在自然的大环境里,进行除关注人自身外更有远见的思考。”^[5]这也是艺术教育所关注的人文内容,人与自然的和谐相处是教育在意识形态领域的一个重要教育理念,渗透到日常设计行为,是自上而下的人文传播。

二、文化产业在社会价值创造中的现实需求

1. 文化产业的现实形态

“文化产业是市场经济条件下繁荣发展社会主义文化的重要载体,是满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的重要途径,也是推动经济结构调整、转变经济发展方式的重要着力点。”^[6]因此,文化产业从广义上说是文化意义本身的创作和销售,狭义上为文学、艺术、音乐、摄影、舞蹈等文化形式也包括艺术设计等服务性行业,经过标准化的生产和再生产,以社会经济机构功能、以工业化的方式生产文化产品,以储存和分配文化产品,以文化艺术和市场经济的全面结合,达到服务、流通和消费,将文化的灵魂和艺术的审美融入于物质内容,赋予物质崭新的内涵,创造有更高社会价值产物,来满足人们精神与物质文化的综合需求。

一个民族、一个国度,需要特有的魂魄与追求,国家的强大与其精神与物质的综合能量相辅相成,其社会文化中的意识形态和价值观念也在历史实践过程中不断发展变化着。社会物质生产发展的历史延续,伴随着上层建筑构筑体系的和谐性与稳固性。文化产业作为一种特殊的经济形态和特殊的文化形态,在向大众提供艺术产品的同时,也在完善和演绎着文化精神

享受及文化价值观念的认同感和归属感,并影响民众对文化产业的本质把握。

2. 文化产业对设计人才的需求意向

文化产业发展的核心就是人创造力的进步和思想解放,艺术设计也就是文化创造的“技术因素”,所以艺术设计教育的人才培养是一项与社会生产、经济、文化有密切关联的教育实践行为。设计人员面对人类对于“设计”的文化思考、环境保护、社会价值等大主题,必须认识到应以文化遗产的目标为第一责任,设计不再是为某一个行业或者某一个生产领域服务的单纯技术手段,而是一项参与社会文明建设和整个公共社会生活形态的、创造性的、全方位的智能型工作。

因此,文化产业的发展需求要求艺术设计教育目标指向整个产业,要求产业链的各个环节都是艺术设计教育的内容,并要求设计人员和创作人员不再是纯艺术家,不仅具备创新能力,同时更应该兼备工程技术人员或艺术管理人员的素质。也就是说文化产业最大的需求意向是急切需要将创新文化产业链与市场需求贯穿起来的人才,即需要知识结构合理、综合素质优秀、艺术审美及设计意识前卫的高端复合型人才。

三、艺术设计教育理念与文化产业的需求意向对接

1. 艺术设计教育针对文化产业的定位调整

艺术设计在文化产业的发展道路中占据重要地位,因此,为文化产业发展需求培育合格的设计师,需要在教育方向和教育理念定位上适时、适度地加以平衡和调整。当代艺术设计教育“以高新为主导,实现企业与高校一体化,通过项目教学,实现多元主体间互动的社会实践性教学”^[7],强调艺术设计教育和产业化之间要达成深度结合,最终目的本着从艺术设计教育的改革目标出发,由理论转入实践,紧密结合社会需要,从而更好地服务于文化产业。

艺术设计教育以文化产业需求为新标准,改变和激励学生的思维方式,建立一套基于创新精神、人文精神和社会责任的教学体系,更重要的是在教学中增加以文化产业发展所需的全面的知识结构和认知体系等多领域的内容,强调开放性、实验性、多元性的教学方法,通过实践来实现现代教学为社会经济文化现象服务的理念,对高校育人体系的完善将会产生深远影响。

2. 艺术设计教育与文化产业的实践互动

实践是设计教育的灵魂,“任何好的创意或想法都要通过实践来实现,在实践中能够了解并体验基本的设计程序和方法,同时培养合作精神。”^[8]艺术设计

教育立足于培育两大类人才,第一类是本身具有创意天赋的人才;第二类是为创意服务的管理人才。艺术设计教育在与文化产业需求对接的过程中,要为学生提供更多的实践岗位和文化产业项目的运营活动,学生可以发挥理论性研究优势来完善产品的人文情结及质量层次,利用创新性与科学性指导和推进文化产业的综合形象实力,构建和完善一个创新产业的平台,通过艺术手段策划产品形象开发、实用功能推广、社会价值体现等环节,吸引更多的社会关注度和亲和力,更好的体现出文化产业的价值观和社会责任感。

艺术设计教育与文化产业在实践中的互动方式,既强调从局部到全局的合作性,又展示了艺术设计教育在协调社会资源方面的“多边”参与性和渗透性,它关涉到文化与经济在全球化时代如何运转的一种信念和生命力,也对整个社会的人才效应和经济效益产生巨大的促进,是艺术教育适应时代发展、社会需求的必然结果。

3. 艺术设计教育促进文化产业形象力的提升

艺术设计教育本身是一种艺术文化传统教育,中华文化是文化创意产业最大的资产和深层动力,设计的深度和广度体现传统文化的底蕴与传承。因此,在注重专业知识和专业技能教育的同时要对学生进行全面综合素质的教育与培养。

艺术设计教育对于传统文化来说,是一种传播手段;对于文化产业来说,是在参与创造新的社会文化价值观念和物质形象利益;对于文化产业实体的衍生品牌来说,是概念开发、设计创新、营销执行与获得社会资源优势的最佳途径和现实来源。推进具有中国特色的艺术设计教育,考虑社会需求、情感归属、消费行为倾向和消费决策力等诸多方面,站在传播人文关怀的高度,从树立良好产业形象的角度出发,形成“产、学、

研、用”良性循环模式,以教育理念为依托,以设计为手段,以服务和传播为主旨,完善我国文化产业的整体形象力、创造力与竞争力的塑造与提升。

四、结 语

人才是文化产业发展的最重要因素之一。以文化产业发展作为目标指向的艺术设计教育与产业需求意向的对接,是教育资源与产业资源的有效结合,其中多元知识拓展的教育结构组织,与文化产业之间的相互融合与促进,必然提高学生艺术修养、心理素质和强大的创造力,同时,在应用性和实用性办学方面的拓展,促使人才培养更合理、更高端,自觉增加文化惠民的市场化战略意识,以此带动文化产业的高速发展。

参考文献:

- [1] 严 慧. 现代艺术设计教育模式初探[J]. 艺术教育, 2010, 10(5): 117.
- [2] 张雷声. 马克思主义哲学原理[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010.
- [3] 潘鲁生, 董占军. 现代设计艺术史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [4] 李泽厚. 美学四讲[M]. 天津: 天津社会科学院出版社, 2001.
- [5] 李 森, 和家胜. 艺术设计教育文集[M]. 昆明: 云南大学出版社, 2008.
- [6] 人民出版社. 文化产业振兴规划[M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [7] 陈 明. 新世纪高职艺术教育改革模式探索[M]. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2010.
- [8] 陈汉民. 艺术设计教育展望[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2007.

Connect Art Design Education Concept to Cultural Industry Needs Disposition

Han Xu

(College of Art and Design , Tianjin University of Science and Technology , Tianjin 300457 , China)

Abstract: It is our purpose to educate integrated talents that meet the needs of cultural industry development and having comprehensive knowledge structure. We should search for a linking point combine the art design education concept and appeals for cultural industry development. Also we should discuss the positioning adjustment in art design education concept and analyze its positive effects on cultural industry and image facilitation. As a result , a platform for art design education concept and cultural industry needs disposition to connect is established , which not only related to the prospects of art design education , but also promoting the development of cultural industry. It has an immeasurable influence on cultural values.

Keywords: art design education; cultural industry; needs disposition; image strength