

试论艺术院校推动文化产业发展机制： 以四川音乐学院为例[※]

孙洪斌¹ 宋显彪²

(1.2. 四川音乐学院 四川成都 610021)

摘要: 艺术院校在参与文化产业活动及推动文化产业发展方面具有天然的基础和独特的优势,因此,艺术院校应充分发挥其区域影响力,努力培养各类型的文化产业人才,充分利用人力资源和设施设备,并设置相应机构,整合各种资源以专门从事文化产业活动,从而建立起一套完善、科学、适用的推动文化产业发展的机制,为推动我国文化建设进程和社会主义文化大发展大繁荣做出更大贡献。

关键词: 艺术院校;文化产业;人才培养;四川音乐学院

中图分类号: J60 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-2172(2013)04-0047-03

引言

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。党的十七大明确提出,要大力发展文化产业,激发全民族文化创造活力,更加自觉、主动地推动文化大发展大繁荣;同时,充分发挥文化产业在调整结构、扩大内需、增加就业、推动发展中的重要作用。我国文化产业呈现出健康向上、蓬勃发展的良好态势,正在成为推动社会主义文化大发展大繁荣的重要引擎和经济发展新的增长点。^[1]

作为培养高等艺术人才的艺术院校,拥有丰富的艺术教育工作者、表演人员、创作队伍、管理人员,拥有各种用于文化艺术展演的基础设施设备,故艺术院校在推动文化产业方面具有天然的基础和独特的优势。

四川音乐学院(后文简称:川音)是一所以音乐专业为主,涵盖美术、传播、戏剧、广播影视等各类艺术专业的综合性艺术院校,拥有丰富的艺术人才、乐团、多个音乐厅和艺术展厅等。川音充分认识到了文化产业的重要性,并结合自身特点,紧密联系社会和经济发展的实际,积极培养各类文化产业人才,充分发挥其区域文化影响力及人力资源优势,充分利用各种设施,整合

资源,设置专门机构从事文化产业活动,已基本建立起了一套从各方面推动文化产业发展的机制。

一、与地方政府合作,充分发挥艺术院校的影响力

川音是四川省唯一一所综合性的高等艺术院校,其人才培养、艺术教育、学科设置、专业发展、艺术表演等方面都在该区域内具有独一无二的优势,由此,川音在四川乃至全国都有广泛的影响力。川音充分运用和发挥了这种影响力,与地方政府合作,积极采用各种方式,推动文化产业的发展。

音乐街区建设。川音主动与地方政府合作,将校外几个街区重新调整规划,全面进行改造,命名为“音乐街区”,明确定位为音乐文化产业集中区。^[2]街道两边房屋外墙重新粉刷,配以音乐表演的图案,在街角设置多处音乐表演雕塑,大部分商户的主营业务为乐器、表演服装、艺术图书销售以及艺术培训等。得益于川音在四川省的强大影响力,乐器销售商户不断增加,销售规模不断扩大,音乐街区成为了地区的一个文化产业亮点和文化名片。^[3]川音与地方政府合作创建音乐街区,不仅净化了校园周边环境,满足了消费者对文化艺术商品的需求,还为地方政府解决了部分就业问题,

收稿日期:2013-06-11

※基金项目:本文系四川省教育厅2012年度重点项目“艺术院校推动文化产业发展机制研究:以四川音乐学院为例”研究成果,项目编号:12SA107。

作者简介:孙洪斌(1969—),男,教授,四川音乐学院副院长。

宋显彪(1971—),男,研究馆员,四川音乐学院图书馆副馆长。

增加了税收,极大推动了文化产业发展,取得了双赢的效果,也达到了社会效益和经济效益的平衡。^[4]

文化产业园区建设。文化产业园区建设是艺术院校推动文化产业发展的重要平台,因此,川音正在与成都市新都区政府合作,积极创建“四川音乐学院文化艺术产业园”。其特点是:通过构建文化艺术从作品到商品、从资源到资本的转换平台,形成集艺术设计、艺术人才培养、艺术企业孵化、艺术成果展示、艺术产品转化交易、文化艺术休闲六大功能于一体,特质鲜明、功能完善的现代文化艺术产业园区。产业园将在科学规划、明确园区功能定位的基础上,依托川音学科门类齐全的艺术教育和艺术人才优势,整合校内外文化产业资源,推动相关产业、衍生产业的市场开发,在园区内逐渐形成以各类艺术设计、各类艺术品展销、艺术演出、传媒、文化旅游和影视动漫生产为重点的文化产业格局。^[5]产业园立足西南、辐射全国,着力把川音的文化艺术资源优势转化为文化艺术产业优势,为教师和学生提供实践、创业平台,形成川音强大的产业支撑,提升川音的整体办学水平和文化市场综合竞争力,使其建设成为成都乃至四川经济发展新的增长点,充分发挥产业园的经济效益和社会效益。^[6]

二、提高教学水平,努力培养适应文化产业需要的各类人才

中共中央、国务院在《关于深化文化体制改革的若干意见》中强调:“要高度重视人才队伍建设,按照政治强、业务精、作风正的要求,着力培养文化领域的领军人物和专业人才、掌握现代传媒技术的专门人才、懂经营善管理的复合型人才”。艺术院校的主要职责就是为文化产业培养创作、表演和管理人才,因此,川音采取多种举措加强学科建设,提高教学水平,从而培养各类型高素质文化艺术人才,推动文化产业发展。

培养文化艺术创作表演人才。川音创建于1939年,是一所集音乐、美术、舞蹈、戏剧、传媒、工业设计及艺术管理七大学科为一体的多学科、多层次综合性高等艺术院校。建校以来,川音以优良的学风和高水平的教育质量培养了万余名优秀文化艺术专业人才:戏剧家熊佛西、陈白尘、吴茵,作曲家常苏民、何训田、贾大群、高为杰,画家张大千、张善子、李有行、吴作人、丁聪、马一平,语言学家吕叔湘,声乐教育家郎毓秀,钢琴教育家但昭义,舞蹈教育家李楠,表演艺术家刘晓庆,世界钢琴王子李云迪,青年钢琴家陈萨,世界青年小提琴家宁峰、文薇,青年歌手张迈、李宇春、何洁、谭维维、

王铮亮、魏晨、秦海波、韩炜等。川音培养的各类型文化艺术专业人才大多分布在各类艺术团体、高等院校、表演机构,直接从事文化艺术创作和表演活动,极大地推动了文化产业发展。近年来,川音更是着力加强学科建设和师资队伍建设,努力提高教学水平,为培养更多服务于文化艺术事业的高素质人才奠定了良好的基础。

培养文化产业管理人才。随着我国文化产业的快速发展,既拥有艺术专业知识,又具备相当经营管理能力的文化产业管理人才更加紧缺,文化产业市场对这类“复合型”人才的需求更加迫切。正是敏锐地观察到了这种趋势,川音在2003年就设立了文化艺术事业管理专业,其培养目标为:培养文化艺术事业和文化产业方面从事管理工作的高级专门人才,能够运用其掌握的现代管理及艺术专业知识,从事文化事业和文化产业组织和管理的工作,并具有规划、协调、组织、实施和决策的基本能力。该专业课程设置由三大版块构成,即专业素质及修养课程、专业基础理论课程和专业操作技能课程,使学生既熟知相关艺术知识,又能掌握经营管理的基本技能。该专业的培养特色:一是遵循艺术教育的客观规律和文化产业发展的趋势,重视艺术学与其他相邻学科的交叉性探索和艺术学内部分支学科的深入研究;二是强化案例教学,以文化产业发展中出现的前沿问题作为艺术实践的实际课题,以科研、创作带动教学。经过多年发展,川音文化艺术事业管理专业已形成了比较成熟的学科体系和教育方案。到目前为止,已培养出超过七百名文化产业管理人才,这些人才大都具有良好的艺术素质和文化视野,同时具有现代产业意识和经营思路,适应文化产业市场对复合型管理人才的需求。

三、挖掘潜能,充分发挥人力资源优势,充分利用各种设施

川音拥有数量众多的优秀艺术教育工作者、艺术创作者、艺术表演者,还拥有各种用于艺术表演的设施;川音充分发挥人力资源优势,充分利用优良设施,积极参与文化产业活动,推动文化产业发展。

举行艺术演出活动。川音拥有高层次的艺术表演人员和高水平的艺术团体,如交响乐团、民乐团、女子合唱团、舞蹈团等,这些艺术表演人员和艺术团体在省内外均具有极高的影响力。在众多大型会议和活动中,川音都积极参与艺术演出。据不完全统计,2009~2011年间,川音教师和演出团体共举行各类演出近两百场,其中较重要的演出包括“庆祝人民政协成立六十

周年暨四川省政协成立五十五周年文艺晚会”“生命大型交响音乐会”、大型舞蹈史诗《震撼》、大型音乐舞蹈诗《因为有了共产党·爱在汶川》、历次新年音乐会等。

开展文化产业发展研究。经过多年发展,川音聚集了一批具有一定科研能力的文化产业研究人员。因此,除了在年度科研项目中对文化产业相关课题进行立项研究以及在教学工作中进行研究外,川音还成立了文化产业研究院,由主管文化产业的副院长直接领导,集中优秀研究人员,充分发挥其研究能力,专门对文化产业发展问题展开研究,其中主要课题包括:高等院校与文化产业发展、文化产业人才培养、艺术院校演艺活动推广等。

进行艺术培训活动。川音的音乐培训活动从上世纪80年代就已开始,培训对象遍布西南各省,有着广泛的影响力。川音设立艺术培训中心,专门从事业余艺术培训工作,并负责年度的社会艺术水平考级成都音乐考点考试工作,现在每年参加考级的人数已经达到九千人,影响力辐射到重庆、贵州等地。

利用各种展演设施。川音目前拥有五座设施、设备现代,能适应各类文化艺术表演的音乐厅,常年面对校内外开展演出活动,2009~2011年间共举行各类演出近六百场次,除满足学校音乐教育教学及艺术实践需要外,还特别注重校外利用演出设施的宣传推广。川音还有多个艺术展厅,近年来举办了多场高水平的艺术展览活动。另外,川音正在建设多个标准的录音棚,计划服务于学校内直至四川地区的音乐制作。

四、整合资源,设置机构专门从事文化产业活动

目前,大多数艺术院校都设立了文化产业管理部门,但在实际工作中,产业管理部门与后勤管理、演出管理部门在文化产业方面的职责划分并不明确,造成文化产业机构主观能动性缺失,导致人、财、物资源分散,无法发挥资源的整体优势。^[7]川音突破了这种管理状态,整合各种资源,成立四川省川音尚美文化传播有限公司专门从事文化产业活动。

四川省川音尚美文化传播有限公司是一个集商业演出、艺人包装、网络文化、动漫游戏、影视传媒、出版发行、工艺美术等为一体的多元化公司。公司合作伙伴包括多家电视台、国内外多个媒体、文化广告公司。公司的主要业务包括:

商业演出:全程策划执行各类庆典礼仪活动、广告

策划设计制作、主持、礼仪服务、圣诞策划、文艺演出,各类启动仪式、竣工仪式,以及展览展示设计制作、活动管理。

艺人包装:艺人宣传、艺人包装。

网络文化服务:互联网文化产品的制作、复制、进口、批发、零售、出租、播放等。

动漫游戏制作与传播:制作动漫游戏产品、推广动漫文化。

影视传媒:各种广告、企业专题片、形象片、营销广告片和会务庆典拍摄制作。

出版发行:对已有作品进行深层次开发,对原作品进行编辑加工,对加工好的已有作品进行复制、传播。

工艺美术:工艺美术产品设计、展览、策划管理。

可见,这一多元化的文化产业公司的业务范围基本囊括了艺术院校与文化产业相关的各项活动,将原有分散在校内各部门与文化产业相关的业务活动集中起来加以管理,起到了整合资源、突出优势的作用。四川省川音尚美文化传播有限公司成立以来,已在整合校内文化产业资源,充分利用和发挥川音文化产业优势以及拓展文化产业市场方面取得了一定成绩,并在演艺产业品牌建设、营销队伍建设及营销机制建设方面进行了一些有益的探索。

结 语

随着我国政治、社会、经济的快速发展,艺术教育对于文化产业发展的意义将更加明显。由于艺术院校与文化产业发展具有天然的联系,因此,艺术院校应充分发挥自身优势,适应国家文化发展规划的要求,自觉、主动、全面地参与各类文化产业,承担起推动文化产业发展的任务。在这一过程中,着重点在于建立起良好的推动文化产业发展的机制。尽管四川音乐学院在此过程中取得了一些经验和成果,但仍有若干不尽如人意之处,需要更进一步的理论研究和实践探索。只有建立起一套完善、科学、实用的推动文化产业发展的机制,艺术院校才能真正整合各种资源,充分发挥自身优势,进而取得经济效益和社会效益的平衡,为推动我国文化建设进程和社会主义文化大发展大繁荣做出更大贡献。

责任编辑:郭爽

参考文献:

- [1][2][3][4][5][6]刘立云,胡咏梅.艺术院校推进文化产业发展对策探析[J].音乐探索,2012(1):3-6.
[7]李春霞,吴克禄.立足高校资源优势,发展特色文化产业[J].中国高校科技与产业化,2008(12):64-67.