

艺术设计教育在创意产业中的角色 ——以英国伦敦艺术大学为例

俞 鹰

(同济大学 设计创意学院, 上海 200092)

摘 要: 作为全球经济新的增长点,创意产业在各国迅速发展起来。在创意产业发达的英国,不仅政府积极鼓励创意产业的发展,而且在英国的大学教育中,也采取各种措施推动高等教育和产业经济的结合。伦敦艺术大学设立了企业部,通过搭建平台、资源共享、提供咨询和拓展项目等措施,致力于向英国和海外企业推广伦敦高校师生的创意活动。而在中国,许多企业都在启动或着手建立艺术设计研发机制,以此创建企业品牌、提高产品的市场竞争力,特别是同济大学设计创意学院和“杨浦环同济知识经济圈”,成为国内高校艺术设计教育与创意产业相结合的典范。

关键词: 创意产业; 高校; 市场; 企业

中图分类号: J525.9

文献标识码: A

文章编号: 1009-3060(2009)05-0063-04

所谓创意产业(Creative Industries),指的是“源于个人创造力与技能及才华、通过知识产权的生成和取用、具有创造财富并增加就业潜力的产业”。^①

作为文化、经济与市场相结合的朝阳产业,创意产业是新兴的经济增长点。在全球化飞速发展,各国竞争日趋激烈的今天,主要发达国家和其他国家均将创意产业作为新的经济增长点

大力支持,创意产业俨然已成为当前影响一国综合竞争力的主要变量。而创意产业在经济生活中的新地位也为创意产业本身在大学的教育上提出了新的要求。作为一名艺术设计学科的教育工作者,笔者有幸于2007-2008年间赴英国访问学习。期间,英国伦敦艺术大学在艺术设计教育与创意产业链方面给笔者留下了深刻的印象。^②

一、创意产业推动英国经济增长

创意产业的概念由英国最早提出。1997年7月,英国成立文化媒体体育(The Department of Culture Media and Sport);次年,文化媒体体育部组成的创意产业任务小组(Creative Industries Task Force),发布了《英国创意产业专题文件》,这标志着英国创意产业的正式确立。

创意产业的发展促进了英国的经济发展和

产业规划。目前,英国形成了包括设计、电影、电视、音乐和出版等13个子行业的创意产业,为英国经济中增长速度最快的一个产业,以平均年增长6%的速度,占据英国国民生产总值的约8%。英国创意产业年出口额达到115亿英镑,仅音乐产业一项,产值就达到约50亿英镑,其中的出口量占到13亿英镑。^③

收稿日期:2009-10-09

基金项目:2008年度教育部社会科学研究青年基金项目资助(项目批准号08JC760020)。

作者简介:俞鹰(1976-),女,上海人,同济大学设计创意学院院长助理,讲师,博士。

① 1998年,英国创意产业专责小组首次对创意产业进行的定义。

② 伦敦艺术大学企业部项目介绍是笔者2007-2008在英国做访问学者时,对企业部总监Mike Matfin先生访问及对该校进行全面调研而整理的资料。

③ 《上海证券报》,2008年5月16日。

创意产业为英国的经济增长创造了可观的收入,而英国政府在发展艺术设计教育方面亦具有高瞻远瞩的战略眼光。早在1852年,英国政府就设立了应用艺术部(后来改为科学艺术部)(Department of Practical Art),来管理所有的艺术设计教育和事务。之后,英国又成立了至今为止世界上历史最悠久、藏品最丰富、种类最齐全的艺术设计博物馆——维多利亚和阿尔伯特艺

术设计博物馆(The Victoria and Albert Art & Design Museum)。1913年,英国开始颁发艺术设计专业本科毕业证书,成为世界上最早的向艺术设计专业本科毕业生颁发的证书。英国在艺术设计教育方面的这些改革直接促进了英国制造业的发展,使其工业产品迅速占领了全球市场,实现了英国的大国之梦。

二、伦敦艺术大学艺术设计教育的发展模式

作为创意产业发展的源头国家,英国大学在与创意产业有关的大学艺术教育中有其独特的经验可供我们借鉴。而素有英国“高等教育王冠上的明珠”之称的伦敦艺术大学更在其文化创意产业发展中起到了领头羊的作用。作为欧洲最大的艺术类专业学校,伦敦艺术大学共由六所学院组成,它们分别为:坎伯韦尔艺术学院、中央圣马丁艺术与设计学院、切尔西艺术与设计学院、伦敦服装学院及伦敦传媒学院、温布顿艺术学院,基本涵盖了英国创意产业的各个领域。其中,中央圣马丁艺术与设计学院、切尔西艺术与设计学院均设有艺术设计专业。它是欧洲最大的艺术类专业学校,其校友包括众多时尚界“大腕”。每年有近3000名学生从伦敦艺术大学毕业,并大多活跃于艺术、设计、大众传播及娱乐界。

为适应文化创意产业的发展,伦敦艺术大学特别设立了企业部——企业部致力于向英国和海外企业推广伦敦所有师生的创意活动。通过向与创意产业和相关产业提供知识、专业技术及人才的源泉,企业部在企业 and 师生间架设起沟通桥梁,以多种方式使创意付诸实践,并为校内外、英国以及海外企业提供服务。并为他们提供重要的商业管理服务,从而使教师和学生能够专注于他们最擅长的方面:高质量教学、世界级研究、发明、创新和咨询。目前,企业部支持的项目有:

1. 知识成果转化合作伙伴(KTP)项目 该项目旨在将大学的创意人才带入企业,并拓展教师和毕业生的创新商业技能。企业可以从大学获得无与伦比的艺术和设计专业技能;大学的专

家则将其知识和技能应用于外部环境;而毕业生也可以在职业生涯的早期就有完成战略项目的机会。目前,该项目已与众多企业合作伙伴开展项目,涉及平面艺术、多媒体、文化、出版和印刷领域。该项目的成功之处即在于利用大学科研力量和知识,以全新商业方式将知识成果转化。

2. 全英创意产业技术创新网络(CITIN)项目 该项目旨在探索创意和技术产业之间的关系。在伦敦艺术大学的牵头下,CITIN与英国帝国理工学院、英国皇家建筑师协会(RIBA)和英国独立游戏开发商协会(TIGA)进行协作,负责建立全英知识成果转化网络(包括实体和虚拟网络),为跨创意产业的技术驱动型创意和创新成果转化提供支持。围绕众多战略主题建造虚拟资源中心,这些战略主题将从一些调研报告中浮现出来,并体现创意产业之中技术驱动型创新的原则。其中,调查活动包括智能纺织品、游戏、数字经济、建筑、环境等等。这些活动核心是围绕技术驱动创新之处的路线图和发展,目标是为创意企业提供所需要的资源,使其能够运用新兴技术,从而增强他们的竞争力。

3. 创意连接项目(creative connexions) 该项目是由英格兰高等教育基金会出资两年成立的商业项目公司,由伦敦艺术大学牵头,与伦敦大学旗下的国王学院、亚非学院、伦敦商学院一起进行合作,把英国成熟的创意设计、设计课程、理念及服务推广到中国及印度。除此之外,企业部还包括创意种子基金和投资基金,艺术咨询项目(Artquest),设计咨询,知识产权商业化等。

三、中国艺术设计教育在创意产业中的角色

相比英国大学在艺术设计专业教育上百年的历史,中国大学开设艺术设计专业则是在近30年不到。通过英国伦敦艺术大学的例子不难发现,除了完成日常的教学工作以外,学校以市场为导向,紧密地在学校之间构架起资源共享的平台;在学校与市场之间构架起企业与师生之间创意观念与创新实践之间的桥梁。通过资源共享的平台,大学之间、大学与行业及行业协会之间的沟通增多,有利于创新成果的资源共享;而通过企业与师生之间的平台,相关专业的师生能够更进一步把握市场,从而了解市场需求及行业发展情况,能为学生未来毕业后更好地为市场服务打下坚实的基础。

艺术设计是全球化经济与多元化文化发展时代下的一种新的创造性智力资源,文化与经济相互促进、相互渗透、相互结合已成为一种趋势。^①文化不仅仅是社会经济推动力量,也是社会经济发展的重要组成部分。随着全球经济一体化进程的加速,以中国为主的亚洲市场,机遇和竞争将迅速增加和扩大,设计艺术必将进入我国经济建设的主战场。因此,带有创意性的艺术设计学科的发展前景也将是非常广阔的。同时,也对艺术设计教育的需求、内涵及艺术设计人才的培养提出了更高的要求 and 定位。艺术的发展是受生产力发展的影响和制约的,艺术设计的创作、表现及研究也呈现出鲜明的受生产力发展影响的时代特征。艺术设计的产生和发展交织着科学的进步,是艺术与科学的融合与创新,是科学发展观在文化建设中的重要体现,也是当代世界文化构建的重要内容之一,它既是各类原创设计的依托,也是创意产业发展的强有力的后备支持。

我国许多企业都在启动或着手建立艺术设计研发机制,以此创建企业品牌、提高产品的市场竞争力。最近,同济大学设计创意学院与“永久”世博自行车设计为例,传统“永久”牌被中路

上市公司收购后,新体制下的企业努力创新,与设计名列前茅的同济大学设计创意学院合作。同济大学有着良好的国际合作平台,邀请到丹麦和德国的设计师生团队联合设计,其间不仅有用英语教学的课程,同时也是一种跨文化交流,最后阶段的实践设计是移至生产车间,直到生产流程后进行设计。中国已经开始以校企合作的国际化的办学模式,共同打造与创意产业相关的企业服务。

据统计,2006年同济大学在“杨浦环同济知识经济圈”中,以设计产业为主的知识型生产性现代服务业产值达23亿元,占同济周边服务业产值的比重达36.8%;企业227家,占同济周边企业总数的39.5%;从业人员数达6135人,占同济周边从业人员总数的31.5%。经过两年建设初见成效的“环同济知识经济圈”,已经升级为国家火炬计划特色产业基地。^②2009年4月18日,“环同济研发设计服务特色产业基地”在同济大学综合楼揭牌,这也是目前国内首个以现代服务业为主的特色产业基地。为了打好同济大学“设计”这张特色牌,从2008年底历经半年多筹建,在原建筑与城规学院下设的艺术与设计系,曾经两次被美国商业周刊《Business Week》评为世界排名前60位的设计系,于2009年5月26日成立同济大学设计创造学院。这些事件都标志着环同济产业集群开始迈入一个关键时期,要在发展理念、商业模式和创新等方面都有新的突破。在设计产业定位方面,要体现“大设计”概念,不仅仅拘泥于建筑设计产业,要使产业链向高端延伸,推动后期制作、动漫、交通规划设计、生态设计、环境保护、工业设计、艺术设计等新型产业链的形成,实现在一个产业集群内多个关联产业链的相互交融、互为促进。

“环同济研发设计服务特色产业基地”产业载体可依托大学和科研机构的优势,形成以创意设计产业园为代表的特色园区。2009年9月,由

① 王扬铭:《文化经济时代我国创意产业可持续发展路径选择》[J],《商业时代》,2008年第10期。

② 纪占彰:《杨浦环同济知识经济圈:一个创新创业型产业集群悄然崛起》[J],《今日上海》,2008年第7期。

上海市经济信息委挂牌、杨浦区政府和同济大学联合开发的上海国际设计一场利用了原有的上海公交汽车一场的原址和旧厂房将建造成意大利创意设计城,设立了现代国际设计博物馆、设计图书馆,并在这里建立国内最国际化办学的同济大学设计与创意学院作为整个上海国际设计

一场的学科和人才培养的核心基地。这个规划中不仅安排了巨型的设计体验中心,还安排了大量的设计创意的孵化器,集聚了国内外尤其是欧洲各国驻上海的创意设计展示厅和服务设施,将承办每年一次的上海国际设计展、每年春秋两季的设计趋势发布会等展会与论坛。

四、前景与结论

相比英国在创意产业发展中的领先地位,中国的创意产业发展可谓后起之秀。2008年的《中国创意产业发展报告》指出,中国内地的创意产业在2005年开始萌动发芽;2006年是中国创意产业的元年,也是创意产业广泛普及并开始为更多人所关注的第一年。到了2007年,创意产业的“产业集聚”引起了人们的重视。在产业走向集聚的大背景下,中国的创意产业持续升温;创意产业为中国经济发展注入了新动力。统计数据显示,2007年,我国的创意设计业实现总产出45.38亿元,同比增长10.7%,增加值18.59亿元,同比增长7.4%,占知识型生产性服务业的比重为25.2%,完成区级税收同比增长18.7%。2008年上半年,创意设计业实现增加值12.00亿元,同比增长21.4%,完成区级税收同比增长15.4%。^①

创意产业在其本质上是基于知识和科技的新兴产业,它对知识和文化氛围具有较强的依赖性。可以预见的是,随着我国经济发展模式从粗放型向节约型转变,中国城市经济向着知识型和创意型转变,未来我国对创意产业对人才的市场需求是极大的。有资料表明,艺术设计专业已经

成为近年我国高校招生中最为热门的专业之一。全国有动画专业学历教育的院校已达200多所,有1万多名在校生。^②招生和就业人数的增加,使得设计教育正在成为产业领域价值提升工程中最为重要的砝码之一,它的发展能最大程度地带动文化创意产业整体发展水平,提高设计产品的品质,并发展成具有创新性的品牌体系和文化理念,形成具有国际影响力的“中国创造”。

21世纪是设计的世纪,设计作为国家的核心竞争力,已经受到越来越多的关注。设计教育的成败不仅关系到一个学校、一个国家的发展,而且从根本上决定了人类艺术化生活理想的实现,是可持续发展的文化创意产业体系的支撑点。这就要求我国传统的大学教育,特别是和创意和艺术设计相关的高等教育应该学习英国高等教育的经验,结合我国创意产业发展的实际情况,为学生在高校中搭建知识创意和市场运作的平台,培育具有创意思维和市场意识的优秀人才,这必将有利于高校艺术设计教育的“产、学、研”三结合的切实落实,从而为我国创意产业的长期发展提供优秀人才。

(以下“英文摘要”转第85页)

① 张京成:《中国创意产业发展报告》(2008),第一章:《总报告》,中国经济出版社,2008年3月版,第2-15页。

② 参见詹萍萍:《专家提出发展文化创意产业五策》,载于《参考消息·北京参考》,2006年6月1日,第6版。

development twice. The first development occurred in Germany by which formed finally the prosecutorial systems taking power control as the essential. The second one occurred in former Soviet Union and China.

Our legal supervision system not only comprehensively drew the reasonable factor in prosecutorial systems of power control, but also developed the prosecutorial systems of power control once again by the legal supervision system, by which the prosecutorial systems taking legal supervision as the essence in China includes “the state power dual controls” and “the objective and fair duty” in continent legal system’s prosecutorial system, and is forming one more comprehensive and more multiple authority control mechanism.

Key words: public prosecution; power control; legal supervision; prosecutorial system

(责任编辑:陈晓东)

(上接第 66 页)

Analysis of the Roles of Art and Design Education in the Cultural and Creative Industry — Case Study of University of Arts London

YU Ying

(College of Design and Innovation, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: The creative industry has been developing rapidly as a new growth point of the world economy. In the U. K, not only the governments encourage the development of the creative industry, but also the universities try their best to develop the creative industry, they take all kinds of methods to promote the cooperation between the colleges and industrial economies. In University of the Arts London, they have set up the Department of Enterprise, and they tried to expend the creative industry in different activities by lecturers and students to the domestic and abroad enterprises. In China, many Industrialists are willing to establish the mechanism of the art and design research and development, in order to create their own commercial brands and improve the competitiveness of products in the market. Especially, the college of Design and Creative in Tongji University and the Yangpu-Tongji Knowledge-based Economy Circle have become a paragon of the combination of the art and design education and the creative industry.

Key words: creative industry; university; market; enterprise

(责任编辑:周淑英)