
农村职业美术教育服务文化产业发展的对策

—以浙江省为例

钟朝芳

(浙江师范大学美术学院, 浙江 金华 321004)

【摘要】本文基于调研浙江省工艺美术产业的发展现状和存在问题的基础上, 充分挖掘农村职业美术教育与文化产业的关联度和对接性, 探讨以怎样的有效对策, 使农村职业美术教育更好地为引领地方文化产业发展、加强工艺美术人才培养、开发地方特色文化资源、提升文化产业发展的内涵与层次服务。

【关键词】农村职业美术教育; 文化产业; 服务; 浙江; 工艺美术

【中图分类号】G633. 955; G718. 4 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1001-5035(2014) 02-0078-05

随着我国市场经济的快速发展与文化建设的日益繁荣, 文化产业不仅显现出巨大的产业经济效益, 而且还体现出重要的社会文化价值。文化产业发展规划已经被列入国家经济与文化发展纲要, 标志着文化产业已经上升为国家的战略性产业。其中, 工艺美术产业是一个集传统艺术与手工技艺为一体, 具有艺术创造与商品生产双重属性的特色文化产业。从艺术属性来说, 它具有弘扬民族民间传统文化、美化与丰富群众文化生活、开展对外文化艺术交流、推进精神文明建设的文化功能与价值; 作为产业属性来说, 它在发展地方经济、安排劳动就业、增加财政积累、扩大出口创汇等方面具有重要作用。

一、浙江工艺美术产业发展现状

浙江是经济发达省份, 也是全国工艺美术大省, 民间手工艺资源丰富。从全省来看, 工艺美术文化产业具备了一定的产业基础, 已经形成了具有地域特色的产业带, 在不同地区形成了不同的产业形态。东阳木雕、青田石雕、龙泉青瓷、浦江水晶工艺、嵊州根雕等传统工艺美术产品畅销海内外; 浦江书画产业及市场、丽水古堰画乡行画生产基地成为县域经济特色, 在全国享有很高的声誉; 闻名世界的义乌小商品市场带动起了各种手工艺制品和旅游商品的热销, 为工艺美术产业的发展提供了良好的机遇。浙江工艺美术产业在本省经济、文化发展中起着越来越重要的作用, 具有广阔的发展空间和前景。但是, 工艺美术产业在强调发展新型工业产业的今天, 许多问题也相继暴露出来。从调研中发现, 浙江工艺美术产业的发展主要面临以下三大问题:

1. 专门性技术人才缺乏。随着浙江工艺美术产业规模的不断壮大, 企业数量快速增加, 从事工艺美术行业的专门性技术人才严重不足, 特别是既有专业文化知识与素养, 又掌握熟练的民间手工技艺的设计人才匮乏, 这种状况严重制约工艺美术产业的发展与壮大。就现有的从事工艺美术行业的专门技术人才来看, 大多出自师徒传承, 或者自学成才, 虽掌握了一定的专门的技术与技能, 但由于缺乏系统的工艺美术文化知识, 缺乏专门的造型能力培养, 尤其缺少艺术审美修养方面的训练, 不能很

收稿日期: 2013-12-26

作者简介: 钟朝芳(1976 —), 女, 浙江金华人, 浙江师范大学美术学院副教授。

基金项目: 浙江省教育科学规划项目“浙江农村职业美术教育与文化产业发展问题研究”(SCG002)

好地利用民间美术资源，提升民间工艺美术品的艺术内涵、文化品位与民俗精神，直接影响到了工艺美术品的创作、设计与制作。以东阳木雕和竹编为例，其从业者大多是 40 岁以上的中老年人，20 多岁的年轻人几乎很少，许多身怀绝技的手工艺人苦于没有传人，传统手工技艺濒临失传。浙江“目前的民间艺术中，已经消亡和濒临消亡的起码有 200 多种，情势十分危急”。^① 工艺美术人才的缺乏和断档不仅影响了传统手工技艺的传承，也成为了制约浙江工艺美术产业参与市场竞争的瓶颈。

2. 特色性文化资源开发不够。许多国家和地区的实践表明，文化产业的兴起和发展与当地文化资源紧密相关。浙江工艺美术产品制造业分布较为广泛，许多地方都有富于地方特色的传统工艺品，如浦江水晶工艺、青田石雕、龙泉青瓷以及东阳木雕等等，而这些传统工艺品的加工产业，得到了较为长久的有效保护与政策支持，具有一定的产业化规模，已成为浙江省工艺品的主要制造基地，在国内外市场影响很大。但目前存在的问题是，不少工艺美术产业对当地的特色性文化资源开发与利用不够。如义乌农民画、浦江麦秆画、婺州窑瓷器等特色文化资源还处在浅层次开采甚至尚未开采的原生状态，并未真正成为艺术商品走入市场进行流通而显现出经济价值。还有，随着现代社会的文化进步，人们对传统工艺美术产品的需求也越来越体现出现代文化意识，尤其对工艺美术品文化内涵的现代品性要求更高。所以，工艺美术文化产业的开发所面临的问题，就是如何更好地发掘具有特色化的、地方性的民间文化资源，并赋予其现代审美精神，开发与开拓新型的工艺美术品市场，使之真正成为集民间性、现代性、文化性和地方性等特点的工艺美术产业。

3. 文化性内涵缺失。浙江民间传统工艺美术遗产丰富。这些遗产既以精湛的手工技艺表现和创造出多样形式的物质文化遗产，也以深厚的民间文化传统与地方习俗风貌内蕴着各种精神文化遗产。特别是精神文化遗产，有着深厚的人文历史传统的底蕴，凝聚着劳动人民的聪明智慧和高尚品质，是世代相传、影响深远的精神文化财富，需要工艺美术产业深入开发与大力弘扬。市场经济规律和经济利益并非仅仅与物化的、批量化的产品生产有关，其与精神化的、文化性的无形生产力更有内在的联系。但在调研中发现，有些产业经营者对传统工艺美术的文化内涵与社会效益的价值没有充分的理解，当短期的经济利益和长远的文化效益发生冲突时，关注的往往是短期的既得的经济利益，甚至为了眼前的利益或尽快收回投资，不惜破坏性地开发具有地方性特色的传统工艺美术资源，使得工艺品失去在精神文化价值上的社会效益。如果处理不好文化产业与文化传统的关系，有些珍贵的传统工艺美术资源的良性生态会在很短的时间里被破坏。

二、农村职业美术教育服务文化产业发展的对策

在建设文化强省过程中，如何发挥优势，认清机遇与挑战，加快发展，充分发挥工艺美术在发展文化产业中的作用，这是一个亟待解决的问题。工艺美术产业的发展需要农村职业美术教育作为可持续发展的人才动力资源和创新研究基地。农村职业美术教育，即在农村职业美术学校以及相关学校、机构开展的一种职业性和专门性的美术教育活动。具体地说，它是以培养农村职业美术人才、促进文化产业发展、提高农民生活为教育目的，以县和县以下的乡（镇）、村等为施教区域，对适龄对象施以专门性的美术技能、工艺技术为教学内容的职业教育和专门培训。“与其他类型的教育比较，职业教育偏重理论的应用和实践技能、实际工作能力的培养。”^②农村职业美术教育具有地域性、行业性、技术技能性和职业定向性的特性。这些特性决定了农村职业美术教育与其它类型的美术教育不同的功能，它可以实现艺术教育与实践、艺术传承与发展的统一，发挥出在传承传统文化和推进文化产业发展中的独特作用。具体地说，开展农村职业美术教育，既可以做到挖掘、整理和推广流布于农村的传统文化，充实和丰富中华民族传统文化的底蕴，扩大社会对民间文化艺术的认知，也可以培养实用型美术技能人才，提升本地的文化产业人才素质，还可以拓展和推进富民性文化产业的发展，提高文化产业发展层次，从而实现农村职业美术教育的多元价值。

以下就以浙江省为例，基于调研浙江省工艺美术产业的发展现状和存在问题的基础上，充分挖掘农村职业美术教育与文化产业的关联度和对接性，探讨以怎样的有效对策，使农村职业美术教育更好地为引领地方文化产业发展、加强工艺美术人才培养、开发地方特色文化资源、提升文化产业发展的内涵与层次服务。

1. 引领地方文化产业发展——零距离参与文化产业建设

在浙江这样一个经济发展极具潜力的省份，建设工艺美术艺术研究、展览、培训、生产、销售、旅游一体化的文化创意产业集群是具备条件的。农村职业美术教育应零距离地参与文化产业建设，不仅可以起到培训工艺美术人才的作用，还可以在工艺美术的艺术研究、展览、生产、销售、旅游等方面发挥作用。

丽水市缙云县工艺美术学校在零距离参与文化产业建设方面，具有借鉴意义。缙云工艺美术学校是一所培养工艺美术实用人才的农村职业美术学校，它立足丽水经济，坚持特色办学，引领工艺美术产业发展。上世纪 90 年代，在 80% 以上的农村职业学校面临经费不足和生源危机的困境下。学校认清专业设置与市场供求的关系，在 1990 年创办了全国最早的以复制临摹名人名画为主的商品油画专业，专门培养油画技师。同时，改变了传统的办学模式，走学校与企业、教学与生产、学生与工人紧密融合的“教产结合”的办学之路。学校先后同深圳丰源工艺品厂、仙居鹰泰集团公司等企业建立起紧密型的“零距离”校企合作关系。具体表现为：一是学校根据企业提出的岗位培养目标，设置专业和培训项目，搞好课程开发，按照企业的要求组织教学活动，并参与企业单位新技术、新产品的开发，为企业提供职工培训、技术咨询等服务；二是学生利用企业的场地和设备实习，把企业变成了实践和就业基地；三是企业参与学校管理，参与课程改革，参与教育教学，参与师资队伍建设，参与学校设施建设，参与学校的招生和分配。这样，双方形成了一种对流和互动关系，打破了“计划职教”的管理体制、运行机制，使学校由依靠政府转向依靠产业力量办学，真正走向广阔的市场空间。同时，缙云工艺美术学校还“零距离”参与了古堰画乡文化产业园区的建设。古堰画乡位于浙江省丽水莲都区的碧湖镇和大港头镇，堪称“秀山丽水”的缩影。丽水市委市政府充分发挥特色文化的优势，整合丰富的文化资源，在 2005 年起开始建设古堰画乡文化产业园区。目前，古堰画乡文化产业园区已初步形成美术写生基地、创作基地、行画生产基地、生态休闲度假中心的“三基地一中心”框架。古堰画乡共引进 44 家行画企业，在江滨路形成了集油画街、酒吧街和民俗民品街于一体的多元文化旅游一条街，形成了丽水市新的文化经济增长点。学校在 2005 年 9 月创办古堰画乡分校。多年来，学校不仅为古堰画乡文化产业园区培养了大量的油画技师，而且还积极发挥自身的教育资源，号召和引领外地的校友和油画经营生产者回乡创业，极大地推动了当地经济和古堰画乡文化产业园区的发展。为了更好地发挥学校在古堰画乡建设中的引领作用，古堰画乡管委会多次委托学校组织大型油画展、讲座，并每年都邀请学校参加义乌博览会和西湖博览会，该校师生的作品大受市场欢迎，不仅解决了部分学生的生活费用，也让更多的人了解古堰画乡，走进丽水。由此促进了教育与旅游的结合，做大做强了文化旅游产业。

2. 加强工艺美术人才培养——提供强有力的人才资源保障

发展壮大工艺美术产业关键在于人才。作为农村职业美术教育，保护和继承传统工艺美术，培养新一代工艺美术人才，这是教育的社会价值的充分体现。农村职业美术学校必须与市场需求和劳动就业紧密结合，按照开放性和多样化的原则实行灵活的管理制度和办学形式，培养文化产业急需的工艺美术人才。当地政府和教育管理部门也要加强对职业美术教育的指导，对专业设置统筹规划，对特色专业采取政策倾斜。

丽水市青田县素有“石雕之都”之称，现有三万多人从事石雕生产和经销活动。石雕产业成了青田县名副其实的支柱产业。青田县委、县政府为了打造中国石文化之都，建立专业性强、特色突出的石雕人才培养基地，于 2008 年 8 月创办了青田县石雕艺术学校。该校是目前全国唯一实行免费教育的石雕艺术学校。为了鼓励全县初中应届毕业生报考石雕艺术学校，青田县委县府出台了优惠政策，拨出专项资金，对就读的学生实行免学费、教材费、实训材料费、工具费、住宿费等的全免费教育政策，并每月给学生发放人均 200 元的生活补助费。免费教育激发了一些农家子弟报考青田石雕艺术学校的热情。为了让理论更好地与实践相结合，在学校就读期间，石雕专业的学生们系统学习雕刻技艺、素描、陶艺、篆刻、工美理论等专业知识，中国美院还派出教师，定期为学生们授课，全面提升学生的艺术鉴赏能力。此外，学校还聘请倪东方、周金甫等 6 位中国工艺美术大师以及陈小甫等 11 位浙江省工艺美术师每周轮流到校传授专业技能和从业经验，手把手地指导学生学习雕刻技艺。同时，学校还开办了 2 个中专班，利用周末和假期时间，对一批已从事石雕行业的从业人员进行专业培训，提升他们的文化素养，拓宽创作空间。作为青田石雕人才的培养基地，青田县石雕艺术学校为青田石雕产业的持续发展提供了强有力的人才资源保障。

3. 开发地方特色文化资源——培育新的经济增长点

当今，作为一个多元化市场经济的时代，无论怎样优秀的艺术形式，如果得不到新一代大众接受和认可，其影响力和传播面都会受到局限。文化部副部长励小捷在全国文化产业工作年会提出文化产业的重点工作，其中之一是：“要加快发展特色文化产业，引导各地深入挖掘特色文化资源，将文化资源优势转化为经济优势。”根据这个思路，应加强对民间传统文化资源，尤其是民间工艺美术资源，进行产业化的开发与利用，对现有文化产业结构做进一步的调整，让更多优秀的民间传统文化资源与民间工艺美术资源走上产业化发展道路。其间农村职业教育应发挥自身优势，大力开发具有地方特色的文化与艺术资源，对有较高艺术品位和价值，或濒临失传的传统工艺美术品种和技艺进行挖掘和抢救，开展工艺美术品种的创新设计，培养创新型传统工艺美术人才，实现特色文化资源向现实生产力的转化。

浙江省有着悠久的历史与历史，民间美术资源有着深厚的文化积淀与精神内涵，艺术表现形式也具有非常独特的地方特色和传统意蕴，值得我们深入地发掘与充分地利用。丽水市是全国第一个被命名为“中国民间艺术之乡”的地级市，民间文化之丰富多样在全省堪称独一无二，拥有一大批世界级、国家级和省级非物质文化遗产。龙泉青瓷、青田石雕、龙泉宝剑、云和木制玩具、遂昌黑陶等驰名中外，文化底蕴深厚。丽水市政府高度重视非物质文化遗产保护和传承，将艺术和产业相结合，发展出许多具有地域特色的文化产业。为了促进各县职业教育更好地为地方经济、文化服务，开发地方特色文化资源，加强特色专业培育建设和后备人才培养，根据各县职业教育的发展情况，丽水市教育局制定了《丽水市职业教育发展专项规划》，并出台了《丽水市中等职业学校专业设置管理办法》，对各县的职业学校的专业设置进行统筹规划，促进职业学校根据区域经济、文化特点形成专业特色。丽水各县的职业学校围绕地方传统工艺开设专业。如龙泉县中等职业学校开设了青瓷制作专业，云和县中等职业学校开设了木制玩具与设计专业、青田县职业技校开设了石雕工艺专业，缙云县工艺美术学校开设了商品油画专业。这些专业在当地政府和社会各界的大力支持下，经过广大师生的共同努力，龙泉中等职业学校青瓷制作专业和实训基地，云和中等职业学校木制玩具与设计专业和实训基地、缙云工艺美术学校工艺美术专业和实训基地成功申报了省级示范专业和实训基地，它们已成为各校的品牌专业，为当地经济及文化发展输送了大量的专业技术人才，为培育新的经济增长点贡献出了自己的一份力量。

4. 提升文化产业发展的内涵与层次——教、产、研一体

文化产业作为经济学术语，意味着文化产业的投资者和经营者的主要目的就是为了赚取利润。但是工艺美术产业是技术含金量较高的一个产业，其经营和开发应该是全方位的、高层次的，产业结构设置也是要符合经济发展规律，并具有整体布局和特色发展的辩证关系。在发展文化产业时，除了要让投资者和经营者从理论上廓清文化、文化产业的关系外，更要认识工艺美术文化产业的特点、价值以及文化内涵。让产品符合工艺和质量标准，并用先进的设计理念与传统的工艺技术结合，创造新的、高水平的工艺产品，是使工艺美术产业走上可持续发展道路的重要基础。因此，如何让传统技艺回归大众生活，在合理的开发利用中转化为生产力，提升文化产业发展的内涵与层次，创新文化产业结构与布局，是一个需要文化学家、美术家、经济学家、文化产业投资者、经营者共同思考的课题，更是需要教育部门的积极参与和有力支持。农村职业学校应发挥其人才资源多、研究能力强的优势，加强与文化企业的合作，做到教、产、研一体，具体地说要做好以下几个方面，一是搜集、整理传统工艺美术的品种、技艺、工艺美术大师的相关资料；二是指导、服务、协调传统工艺美术的研究、创作、生产等活动；三是加强对传统工艺美术人才的培养和老百姓对传统工艺美术的认知。使传统工艺美术艺术焕发新的活力，充满无尽的商机。

浦江县位于浙江中部，南邻义乌中国小商品城，历史文化底蕴深厚，书画文化源远流长，民间艺术丰富多彩，在长期的历史发展过程中，形成了独特的区域文化传统。浦江水晶玻璃行业从一串珠起步，发展到今天已成为全国最大的水晶工艺制品销售、加工基地和原材料集散地。但浦江的水晶行业源自家庭作坊，是自发性的行业，存在着一定的盲目性，所以当它发展到一定阶段时就必然会受到其自身的局限。多数的企业有一种自我满足的心态，习惯性地原地踏步，并没有真正用心于怎样挖掘企业的潜力，提升企业的发展平台。浦江有为数不少的企业并没有专门的设计人员，他们只停留在“模仿”的阶段，这样的企业缺乏生命力，必然会被市场所淘汰。同时，浦江水晶玻璃企业中的管理、营销的专门人才也处于急缺，整个行业的管理水平不高，人才结构急需进一步地调整。针对这种现状，浦江县职业技术学校以服务地方经济建设、培养技能型人才为办学宗旨，融入地方水晶工艺产业，开办了水晶工艺设计专业，深化校企合作，走教、产、研一体的办学模式。具体表现为：一是建立具有

适应区域特色的办学机制，确立以满足社会需求，满足学生个性发展需要的办学思路，主动与地方水晶行业挂钩，建立服务信息网络；二是以水晶行业职业群的专业技术要求，构建宽基础、活模块的中职教学模式，针对新工艺、新技术的不断涌现，进一步深化目标管理，开发新课程，编写校本教材，建立起融基础观、综合观、实践观为一体的课程建设模式；三是基于项目而组织实训，以艺术创作和市场实施为项目内容，在具体的项目实践中整体地研发产品，突出设计表现形式与经济环境相结合，锻炼职业岗位能力。如今，水晶工艺设计专业已是省示范专业，培养的人才很多已成为是浦江水晶产业的中坚力量。同时，浦江水晶产业也走向了更广阔的天地。在技术设计上以浦江传统文化为依托，结合水晶行业的内在艺术文化特征，形成一种专业性、开放性、艺术性强的水晶玻璃特色文化，以其独特的文化优势去占领市场，打响文化品牌。

总而言之，农村职业美术教育服务工艺美术文化产业的发展与创新的问题，值得教育专家和学者们关注和研究，这对于发展农村职业美术教育，推进文化产业发展具有重大意义。作为经济发达地区的浙江省，农村职业美术教育在服务文化产业中的作用，对全国有着重要的示范意义和推广价值。只要政府和教育主管部门引导得当，加大投入，宣传到位，积极面对当前文化产业的困境和挑战，充分利用中央出台的发展职业教育的优惠政策，找准农村职业美术教育为文化产业服务的切入点，建立起产业与学校的紧密合作关系，就一定能解决目前工艺美术产业中存在的问题和症结，更好地发挥农村职业美术教育在促进文化产业发展中的作用，实现文化产业和农村职业美术教育双方良性互动的双赢局面。

参考文献：

- ① 马良. 抢救濒危艺术 浙江上百民间艺术争上保护名录 [N]. 今日早报, 2004-04-23(文娱·文化版) .
- ② 吕育康. 职业教育新论——广义职业教育论与中国教育大转变 [M]. 北京：经济科学出版社, 2001: 14.