

双创平台推动下培养青年艺术人才的实践

——以 COS-J 青年艺术平台为例

汪晶晶 翁晨希

(湖北美术学院, 湖北 武汉 430205)

【摘要】为大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作,湖北美术学院成立“HIFA 创客空间”创新创业实践类课程教学平台,形成以院校为出发点,推动各专业单位师生结合自身专业形成辐射武汉乃至湖北地区艺术文化产业项目。其中 COS-J 青年艺术平台为第一批入驻项目,项目通过策划举办青年艺术展览、研讨会等学术活动将青年艺术家宣传推广。本文将分析青年艺术家的生态现状和需求,以湖北美术学院创新创业教育模式为背景, COS-J 青年艺术平台为例,探讨对青年艺术人才培养的意义及影响。

【关键词】青年艺术家; COS-J 青年艺术平台; HIFA 创客空间

一、青年艺术家的生态现状及社会需求

新兴青年艺术家通常以官方、私人机构活动、自我推广等几种渠道进入艺术行业,多样化的信息时代提供了传播的便捷。与此同时他们也处在艺术市场的漩涡边缘,被一些因素所困扰、牵动着,比如省级及以上美协、官方美术馆举办的展览通常有周期性、规定主题、要求作品具有高水准等,形成较高门槛,无形中给新兴青年艺术家入展增加了难度,形成了“现实”壁垒。再者疫情影响之下举办线下展览活动的画廊和美术馆的运营受到挑战,更是给青年艺术家的发展雪上加霜。青年艺术家现今的就业前景坎坷已是常态,在维护生存的同时想要表达自己的艺术更是困难,面临现实的压力,毕业后转行是他们多数的选择,能坚持走艺术这条路的人少之又少。

目前,青年艺术家基本以 70 年代末到 90 年代初出生的年轻人为主,他们对新媒体、新材料、新手法等技术层面的运用驾驭纯熟,在视觉语言、风格形态等方面也有所造诣,紧跟时代潮流,新颖且多元。与前辈艺术家相比,他们的个人艺术创作呈线出多样化、新兴化的面貌,并与市场紧密联系。但在艺术行业,人们往往将视线聚集于有一定知名

度的艺术家,还有在当代艺术中本已名声大噪的艺术家如曾梵志、张晓刚、岳敏君、方力钧等人,他们如今也一直影响着艺术界。早已在艺术行业站稳脚跟的艺术从业者与画廊签约合作的艺术家还有高校专业教师也活跃在艺术市场,这种现象导致新兴青年艺术家跻身艺术圈极为困难。新兴青年艺术家开始接触社会和市场时,会经历适应期、成长期、磨合期,都需要厚积才能薄发。由于大多数青年艺术家长期身处于安稳的学院环境中,享受学校、导师给予的参展资源,即不了解艺术展览的筹备、策划等,也不了解艺术市场的运作,与外界市场的沟通可以说几乎为“零”。

市场环境影响着还未成熟的青年艺术家的创作方向。本具有艺术个性和艺术精神为了进入市场热点逐渐自我迷失,为了迎合市场盲目跟风导致作品均质化的现象时有发生,单纯追求艺术品利益的最大化,不仅束缚了自己的手脚,也窄了发展的路子。在艺术领域行事要面对艺术自身发展的问题,还得面对艺术行业内的竞争,青年艺术家往往不易找到合适自己的发展方向。艺术市场是把双刃剑,它的高度繁荣会助推艺术家往更大的舞台迈步,当然,也会给艺术家带来负面影响,

现如今青年艺术家最直接的社会需求就是来自市场的接受度，包括作品的风格、价格、平台导向、关注度、活跃度等，是需要伯乐去识出千里马的。就单个青年艺术家来说，他们需要宣传和展示的平台、引导和帮扶的渠道，可供选择的艺术平台数量其实不多且分散，尤其是青年艺术家更需要量身打造、给予展示的舞台，他们急迫、渴望外界的扶助渠道去活跃于大众视线。

二、青年艺术家培育模式分析

（一）美术院校培养模式

美术院校对青年艺术人才的培养模式以湖北美术学院为例，学校对本科学生实行“视觉艺术基础通识教育平台+跨学科（专业）教育平台+学科大类教育平台+专业方向教育平台”的培养模式。及一年视觉艺术通识课程和基础课程教育，以知识、素质和能力培养夯实基础；第二年的跨学科专业素质和应用能力培养，广泛接触各种艺术表现形式和新材料、新技术；第三年对学科大类进行选择；第四年完成毕业创作和毕业论文。同时，为强化学生综合能力，培养当代艺术顶尖人才，设立“致美拔尖创新人才培育实验计划”完善中国以往的高等艺术教育，以更高远的格局来把握当代艺术的未来。

“致美拔尖创新人才培育实验计划”依托学院艺术学学科门类的雄厚资源，全面创新视觉艺术顶尖人才的培养模式与管理方式，努力创造一切有利于人才培养和成果涌现的物质条件、有效机制和学术氛围，项目实施导师负责制，并开展海内外名师专题课程、“致美拔尖计划”三大专题讲座、国内短期专题游学、暑期海内外游学等多类型的人才培养活动，并在入校后的专业选择方面具有更加灵活的调整机制。学校通过对学生的层层选拔，挑选出有潜力的艺术人才进行培养。同时为鼓励选拔优质人才，特设“北村奖学金”“红星宣纸奖学金”以及“致美奖学金”，奖学金的设立助力高校艺术事业发展，以激发学生专业学习积极性，提高学生专业创作水平，培养、造就高质量的优秀艺术人才。

美院培养艺术人才注重专业教育，也充分落实

了科研、创新创业与教学的统一。以“湖北美术学院 HIFA 创客空间”为例，为持续推动湖北美术学院双创教学成果，为学生提供了创新创业实践类课程教学平台，是大学生创新创业学科竞赛等相关活动的训练和选拔基地，具有创新项目孵化器功能。参加 HAIC 不仅能检验自己所学的成果，还能对升学、考研、就业、落户提供一些帮助和参考，锻炼自己提升自己。美术院校对青年艺术人才的培养已经逐步走向让青年艺术人才在实践中自主学习，“纸上得来终觉浅”，在实践中获得老师的指导而收获的知识与能力，是单纯在理论课上学习、历练不到的。

（二）画廊及艺术机构培养模式

考察以往“50后”“60后”已非常成功的艺术家们艺术生涯的开端，他们大都自己培养自己，似乎是年龄积累之后以一个迅速的艺术生涯和各个方面的突然爆发或崛起。这样一个经历对现在的青年艺术家们来说并不能作为一个公共的参考机制，现在的年轻艺术家从毕业后不愿再等待长时间的蓄力。毕业之后想要以创作作为生存的唯一来源或依靠是靠不住的，再者要在维护生存的同时还能表达自己的艺术更是极少的人能做到的。青年艺术家找到画廊合作，能有展示平台，到被策展人、收藏家、美术馆发现，不断的在被认可中发展艺术道路。画廊在选择、培养、推介、宣传、包装合作艺术家，举办展览、策划空间活动时自身的品牌形象也会得到提升。

画廊与艺术机构对青年艺术家的培养模式偏向直接在实践中寻找经验，目的性更强，结果也很明确。如果说美术院校的培养模式是让青年艺术人才学习怎样创作有自己独特艺术表达的作品，那么画廊和艺术机构的培养模式就是在不断实际经验中如何展示自己的艺术作品独特性，如何在社会经营自己及表达自身创作理念，前者属于学生学习阶段，后者属于社会探索的发展阶段，功能上有很大的差异。画廊等艺术机构为青年艺术家提供的广阔平台，能带来更多新尝试，能为我们发掘隐藏在海面之下的青年艺术家资源，贡献

经验与启示,提供思路与力量。

三、HAIC 入驻项目——COS-J 青年艺术平台

(一) HIFA 创客空间 - 大学生艺术创新中心的创建意义

建设创客空间与开展各类创客活动是当前创客教育实践的两大热点,创客空间作为高校为展开创新创业的重要载体、实现多元资源获取与高质量创业的价值需求,是适应时代发展要求而诞生的一种新的教育形式。现在大学生创客数量与创客空间成果将成为衡量高校创业教育效果的重要指标,HIFA 创客空间致力于创新性、开放性、研究型项目孵化,并结合学校相关专业及学科,扶持具有一定的创新性和反响不错的市场潜力的项目,经常举办大学生艺术创新项目成果展示等等,积极推进与政府、行业、机构、企业在 HIFA 创客空间开展共建活动。

大学生艺术创新中心成立建设的初衷是共同为项目预期成果产出去培养优秀创新创业人才,以及培育传承具有专业美术院校特色的种子项目努力奋斗,注重人才培养、大学生实践与创新能力的提升,发展高效平台和高质量创业项目,积极鼓励和引导更多高校毕业生在武汉就业创业,促进学校创新创业活动,给予大学生创业者更精准的扶持,举办各类创新创业活动极大地激发了大学生开展创新创业实践的积极性,为武汉培养创新创业人才,营造良好氛围起到了积极、广泛的影响。

(二) COS-J 青年艺术平台推广模式及现状

湖北美术学院“HIFA 创客空间 - 大学生艺术中心”创新创业入驻项目“COS-J 青年艺术平台”,打造以艺术为圆心的舞台,尊重艺术的纯粹性,引导青年艺术家融合自己的思想参与主流价值观的塑造,为其量身打造适合自己的展览,吸引了众多青年艺术家和艺术爱好者们参与其中,探索当代艺术与大众、艺术家与社会的关系,是全面开启多渠道推广模式的新开端。COS-J 青年艺术平台一直以来延续并支持“星探”模式,深入艺术院校,帮助莘莘学子与艺术家们建立沟通桥梁,站在青年艺术家主体的视角帮助、解决创作难题和生存

困境。聚集青年艺术人才,与他们共同经历“发现、对话、成长”的三个阶段,坚持为高校学生及青年艺术工作者提供展示交流的平台,将青年艺术家和他们的作品推向更广大的舞台。

在发展模式方面,平台一直以艺术创作者的思维视角长期与高校、美术馆、艺术机构、博览会、商业品牌等多元艺术合作,以艺术介入的方式参与活动、展览策划执行,在展览活动开始前举办相关的展览研讨会等。在 2021 年,COS-J 青年艺术平台推出“性情中人”“约翰莫尔 10 周年绘画奖巡回展项目”“密室 - 坤舆万国全图 - 鞠腾艺术项目”“武汉大学口腔医学院——口腔医学美学修养课程”“武汉设计工程学院——实验艺术课程”“网红审美与消费文化”“麻将馆里的新物件”等项目以及重点参与讲座、公教、沙龙。

在宣传方面,COS-J 青年艺术平台为及时有效地让大众了解空间的最新动态,已经在微信创建了同名公众号,定期更新平台的相关活动、项目信息,提供全方位的艺术发散方式,在线上、线下为青年艺术家的艺术作品展示提供平台和空间,不仅推动艺术的公共传播与教育,也在努力团结青年艺术力量,与其共同成长、共发声的根本理念,积极促进平台项目的成果落实,以策划展览和学术活动去增强各高校艺术等学术交流。目前,COS-J 青年艺术平台在武汉创意天地分别有三个艺术空间,分布于园区三个位置,分别为 COS-J 空间、COS-J BOX 实验艺术空间、“星计划”青年艺术家驻地工作室。

将青年艺术家作为服务对象是 COS-J 青年艺术平台奉行的宗旨,策展、空间代运营、公共教育等主要艺术文化服务为主要的运营模式,坚持多领域、多层次、多方的合作,致力于推动优秀青年艺术走进市场,长期、持续助力本土艺术文化生态为新目标,积极发现、推广、扶持青年艺术人才,打造内容丰富的项目合作,延展“实验性”展览架构、集合新兴艺术资源来实现平台每一个策划的完美呈现,通过助推自媒体平台作为青年艺术家的主要宣传阵地,并持续关注青年艺术家

生态,联合艺术活动、跨界交融、公益教育展研会等,让青年艺术作品与当代、日常、大众对话与互动,缩小与大众的隔阂,让艺术真正的走向大众、走向生活。

四、“HIFA 创客空间”推动青年艺术人才发展的意义及影响

“HIFA 创客空间—大学生艺术创新中心”是我校为了鼓励在校及毕业大学生积极从事艺术创新实践活动,培养大学生艺术创新意识,提高大学生艺术创新能力与素质的新举措。“HIFA 创客空间”的建立,对青年艺术人才的创新创业具有很大的推动作用,通过团队成员搭建共享、交流、合作的互动平台,增强了团队成员的凝聚力,从而转化为团队的创新创业绩效。创客空间迎合了国家对创新创业人才的战略发展方向,实现了多元资源获取与高质量创业的价值需求,帮助培养了美院艺术人才实践能力、创新能力以及创新精神。学生也能从中到对创新创造能力的培养、跨学科专业科学素质的培养,也获取资源并进行了高质量创业。

在当代艺术发展过程中,随着科技与媒介的不断革新,人们对学院美育产生了新的思考。一方面,学院美术教育的确存在体制化、规范化的特征;另一方面,当代艺术创作需要满腔热血、新颖新奇的思维与眼界。因此,COS-J 青年艺术平台联合学院内外力量开展教学,以湖北地区的艺术展览为基础,注重机构间的信息共享,旨在促进艺术交流与传播,推动文化事业的创新发展,为广大市民特别是艺术爱好者营造更加浓厚的文化氛围,提供更加便捷的观展体验。COS-J 青年艺术平台依托学院,立足本土,定位青年艺术家,其作为学院教学延伸和补充的同时,也为学院输入了年轻的血液,真正地实现了双方的互利共赢。由此可见,主动探索和建立一个合理化、可持续发展的艺术平台,是激活学院教学、提升学生主观能动性的一种途径。其中“性情中人”艺术展,是“HIFA 创客空间—大学生艺术中心”创新创业入驻项目“COS-J 青年艺术平台”协同“油画系 A3 艺术计划”主办的展览。展览体现了 COS-J 青年艺术平台项目推动艺术的公共传播与教育,团

结青年艺术力量,与其同成长、共发声的根本理念,促进了 COS-J 青年艺术平台项目预期成果的落实我问,也对推动青年艺术人才创新创业发展有积极促进作用。

国家主席习近平出席中国文学艺术界联合会第十一次全国代表大会、中国作家协会第十次全国代表大会时强调,推动社会主义文艺繁荣发展、建设社会主义文化强国,广大文艺工作者义不容辞、重任在肩、大有作为。青年艺术人才要跟随国家号召,守正创新,积极参加创新创业学科竞赛等相关活动,激发自身创新发展潜力,发挥新时代艺术青年的光与热,为社会主义文艺繁荣发展贡献出自己的一份力量。

参考文献:

- [1] 刘茂平.大众化教育背景下高等美术拔尖创新人才培养刍议[J].美术教育研究,2013(01):113-116.
- [2] 习近平:培养造就一大批德才兼备的文学家、艺术家[J].中国人才,2022(01):1-2.
- [3] 马新亚.以文化自觉繁荣事业 创精品力作惠及人民——湖南省文艺界深入学习十八大精神座谈会综述[J].创作与评论,2012(12):126-128.
- [4] 陈艳,薛婧婧.专业美术院校艺术人才实践教育培养模式探索[J].实验技术与管理,2015(04):185-188.
- [5] 李迺菁.学院美育背景下的艺术机构发展模式研究——以武汉 COS-J 青年艺术平台为例[J].美术教育研究,2021(23):47-49.

基金项目:湖北美术学院 2021 年 HIFA 创客空间入驻项目 项目名称: COS-J 青年艺术平台。

作者简介:汪晶晶(1998—),女,湖北武汉人,湖北美术学院油画系,20 级在读研究生,硕士,研究方向:油画艺术研究;翁晨希(1999—),女,湖北武汉人,湖北美术学院油画系,21 级在读研究生,硕士,研究方向:油画艺术研究。