

# 新文科背景下艺术管理学科教育模式探析

宋 泉

(广西艺术学院, 广西南宁 530022)

摘要: 新文科指的是对传统文科类课程进行重组, 把现代信息技术融入文学、哲学、语言、艺术类学科教学中, 形成文理交叉, 为学生提供综合性跨学科学习, 从而提高他们学习能力和创新思维能力。本文分析了新文科背景下高校艺术管理学科教育改革必要性, 剖析了当前艺术管理学科教学现状, 提出了丰富课堂教学案例、促进学科交叉与融合、积极融入中华优秀传统文化、促进艺术与新科技融合和加强师资队伍建设的策略, 以期提高高校艺术管理学科教育质量。

关键词: 新文科; 艺术管理; 必要性; 教育现状; 优化策略

艺术管理专业是以现代管理理念和管理理论为依托, 以文化市场需求为根据所开设的新兴专业, 以培养画廊、拍卖行、艺术展览等艺术品经营人才, 以及创意行业的企、事业单位的宣传、创意、营销、项目执行和组织管理工作人员为主。艺术管理专业在我国属于新兴专业, 开设时间比较短, 还存在课程教学案例单一、课程体系不完善、师资队伍滞后等问题, 影响了艺术管理学科教育发展。为了提高艺术管理学科教育质量, 高校要立足新文科背景, 利用互联网搜集国外艺术管理专业教学资料, 借鉴他们先进的艺术管理教育经验, 完善艺术管理专业教学体系; 增加实践课教学课时, 提高学生管理能力和策划能力, 让他们掌握艺术品营销、宣传与管理技能, 从而提高艺术管理人才培养质量。

## 一、新文科背景下艺术管理学科教育改革必要性

### (一) 有利于加快艺术专业信息化教学改革

“互联网+”时代下, VR技术、大数据等在艺术展览、拍卖、宣传等领域的运用越来越广泛, 创新了艺术管理、营销方式, 对艺术管理人才创新能力、数字素养提出了更高要求。基于此, 高校要积极推进新文科建设, 把信息技术融入艺术管理专业教学中, 例如构建线上线下混合式教学案例、引进艺术馆VR沉浸式展览系统, 促进艺术行业数字化发展和艺术管理专业教学的衔接, 有利于加快艺术管理专业信息化教学改革。同时, 新文科建设有利于增强高校艺术管理专业教师对信息化教学的重视, 督促他们利用VR技术、人工智能等开展教学, 创新艺术管理专业教学方法, 有利于提高艺术管理学科教育质量。

### (二) 有利于丰富专业课教学内容

新文科背景下, 高校艺术管理专业教师可以利用互联网搜集画廊、拍卖行和艺术馆相关短视频, 把这些视频作为教学案例, 丰富专业课教学内容, 让学生了解艺术品展览、经营、创意、宣传和管理工作内容, 从而丰富他们专业知识储备。此外, 教师还可以利用VR技术创设不同教学情境, 模拟拍卖会、艺术展览、剧团表演等场景, 丰富实践教学内容, 让学生在情境中学习艺术品经营、演艺管理、创意行业营销等专业知识, 有利于丰富艺术管理专业教学内容, 提高学生实践能力。

### (三) 有利于提高学生创新能力

高校要坚持以艺术管理专业就业为导向, 积极推进新文科建设, 增加VR技术、人工智能、大数据和云计算等相关课程, 讲解这些新技术在新时代剧团演艺管理、创业行业营销、艺术品拍卖与展览等行业的应用, 有利于激发学生创新思维, 从而提高他们创新能力。此外, 艺术管理专业教师要积极搜集数字化艺术展览、热门剧团演出视频, 讲解艺术展览策划与宣传、剧团演艺管理等知识, 让学生了解艺术管理行业发展趋势, 激发他们创新创业

思维, 有利于提高他们就业竞争力。

### (四) 有利于提高艺术管理人才培养质量

新文科建设有利于优化高校艺术管理专业人才培养模式, 以培养创新型、复合型艺术管理人才为目标, 促进文化产业发展、企业岗位技能标准和人才培养目标的衔接, 进一步

## 二、高校艺术管理学科教育现状分析

### (一) 课程教学案例比较单一

高校艺术管理专业教师过度依赖教材案例, 以讲解教材案例为主, 忽略了利用互联网搜集文化市场不同行业艺术管理案例, 单一的教学案例影响了学生对文化市场、艺术管理行业发展趋势的了解, 也容易让他们产生“审美疲劳”, 难以激发他们学习兴趣。此外, 教师忽略了开发或自主设计传统文化融入艺术管理的案例, 例如国画展览、中秋晚会策划等案例, 影响了传统文化和现代艺术管理教育的融合, 不利于学生文化自信培养。

### (二) 课程之间缺乏融合与交叉

由于艺术管理专业在我国属于新兴产业, 专业课程设置还存在一些不足, 主要体现在课程之间缺乏融合与交叉, 导致部分课程内容重合, 浪费了教育资源, 影响了专业教学质量。例如高校艺术管理专业开设了《管理心理学》《公共关系》《传播学》《媒体管理》等课程, 但是这些专业课之间融合与交叉, 没有把媒体管理和管理学衔接起来, 也忽略了大数据、人工智能等技术和专业课衔接起来, 影响了专业教学质量, 专业课程体系有待完善。

### (三) 新技术应用比较单一

新文科建设背景下, 高校艺术管理专业信息化教学改革步伐加快, 但是教师应用的新技术却比较单一, 多以微课、混合式教学为主, 很少使用大数据、VR技术开展教学, 难以全面、深入讲解新时代数字化艺术展览与管理相关知识, 无形中影响了专业课教学质量。例如教师只是口头讲述艺术管理知识, 忽略了利用VR技术创设画展、艺术品拍卖和歌舞策划等场景, 难以激发学生学习兴趣, 也让艺术管理专业实践教学质量大打折扣。

### (四) 师资力量薄弱

艺术管理专业教师队伍建设也是一个比较棘手的问题, 直接影响了艺术管理专业新文科建设、专业课教学质量。目前高校艺术管理专业教师大都是毕业后直接任教, 缺乏艺术管理、剧团演艺策划等工作影响, 自身实践能力和创新能力有限, 难以为学生传授岗位技能, 影响了实践教学和人才培养质量。部分教师数字素养有待提高, 缺乏学科交叉和融合意识, 导致部分教学内容重复性讲解, 而数字艺术展览等知识却鲜少提及, 无形中影响了专业课教学质量。

### 三、新文科背景下艺术管理学科教育优化策略

#### (一) 搜集互联网优质案例, 丰富课堂教学案例

高校艺术管理专业教师要立足新文科背景, 在慕课、超星学习通等平台搜集优质教学案例, 并利用互联网搜集国内外拍卖会、艺术展览视频, 进一步丰富艺术管理专业理论与实践教学案例, 进一步丰富教学内容, 让学生及时了解文化市场、艺术产业发展趋势, 丰富他们专业知识储备。首先, 教师可以筛选慕课、超星学习通平台艺术管理专业优秀教学视频、教学案例和项目化实训教学案例, 建立数字化教学资源库, 丰富专业课教学资源, 促进文化市场和艺术管理专业教学的衔接。例如教师可以搜集佳士得拍卖行拍卖会视频, 讲解拍卖师对展品的介绍、现场竞价环节的掌控, 明确拍卖师要具备的基本职业素养, 利用真实案例激发学生自主学习积极性, 从而提高课堂教学质量。其次, 教师可以设计实践教学案例, 设计不同项目主题, 例如画展策划、晚会策划、艺术展营销等项目化教学案例, 并搭配相关视频, 引导学生根据案例进行深度学习, 让他们利用互联网搜集相关资料, 让他们主动参与到案例分析中, 从而提高艺术管理专业实践教学案例设计质量, 为推动专业教学改革奠定良好基础。艺术管理专业教师要转变教学理念, 积极应对新文科挑战, 利用互联网开发优秀教学案例, 建立数字化教学案例库, 对专业课教学内容进行拓展, 为专业课教学改革奠定良好基础。

#### (二) 促进学科交叉与融合, 完善课程体系

第一, 高校要积极打破艺术管理专业学科之间的壁垒, 促进文理多学科融合与发展, 进一步完善艺术管理专业课程体系, 稳步推进该专业新文科建设, 从而提高课程建设质量。例如学校可以把计算机类课程和《传播学》《媒体管理》课程衔接起来, 促进信息技术和艺术管理专业课程的融合, 讲解大数据、VR技术在画廊、拍卖行、创意行业营销等领域的运用, 帮助学生理解信息技术对艺术管理行业发展的重要性, 从而激发他们学习信息技术的积极性, 进一步提高他们数字化素养和创新能力, 进而提高他们综合能力。第二, 学校要立足新文科理念, 促进艺术管理专业课程和信息技术的融合与交叉, 增加艺术管理专业选修课, 满足学生个性化学习需求, 激发他们自主学习积极性。例如学校可以开设数字艺术、数字展览和智慧展馆等选修课程, 系统化讲解人工智能、VR技术、云计算等技术在艺术展览、营销与策划管理中的应用, 让学生了解数字化展览、智慧展馆等新理念, 进一步提高他们创新能力和数字技术应用能力。此外, 学校还可以借助微信公众号、微博等平台推送当地各类艺术展览信息、分享数字艺术馆视频等, 便于学生在手机上了解艺术管理专业相关知识, 进一步推进专业教学改革, 提高艺术管理专业教学水平。

#### (三) 融入优秀传统文化, 增强学生文化自信

随着新媒体艺术的飞速发展, 文化艺术商业性能也逐渐显现出来, 众多画廊、艺术馆等分享开通了新媒体账号, 拓宽营销与宣传渠道, 从而促进文化艺术产业发展。基于此, 高校艺术管理专业教师要巧妙运用新媒体, 把中华优秀传统文化作为切入点, 打造特殊艺术展览、营销方案, 进一步提高学生策划能力、创新能力和文化自信。首先, 教师可以在B站、微博、抖音等新媒体平台搜集故宫文物展览、苏州博物馆展览等短视频, 展现新媒体在文物讲解、艺术展览策划、营销和管理中的应用, 呈现新媒体技术和传统艺术的融合, 促进中华优秀传统文化传播, 增强学生文化自信。通过新媒体短视频, 学生可以了解故宫博物院微信公众号门票预约、文创纪念品购买等服务, 掌握新媒体在艺术营销

策划中的应用, 提高自身创新能力, 更加热爱传统文化。其次, 教师还可以讲解苏州博物馆数字展览案例, 为学生讲解VR技术在苏绣艺术品展览中的应用, 让他们在虚拟场景中了解苏绣独特针法、构图和吉祥纹样寓意, 加深他们对苏州地域文化的了解, 增强他们的文化自信, 激励他们利用新媒体宣传地域文化, 增强他们的社会责任感, 进一步提高艺术管理人才培养质量。

#### (四) 加强师资队伍建设, 全面推进新文科建设

在新文科背景下, 艺术管理学科教育改革、人才培养离不开优秀教师队伍, 因此, 高校要重视艺术管理专业教师队伍建设, 打造“双导师”教师队伍, 为推动艺术管理学科教育改革奠定良好基础。第一, 学校要组织艺术管理专业教师深入演艺集团、剧院、画廊、文化经纪公司、文化广告传播公司进行交流学习, 让他们了解艺术行业先进管理理念、营销理念和文创设计等专业技能, 丰富他们工作经验, 提高他们艺术策划、管理和营销能力, 培养“双师型”教师, 提高师资队伍整体水平。例如教师可以体验不同工作岗位, 了解拍卖师、画廊经理、博物馆馆员岗位技能, 及时把艺术管理、营销策划等岗位技能融入教学中, 成长为优秀“双师型”教师, 为推动艺术管理专业教学改革做好准备。第二, 学校还要积极聘请拍卖师、画廊经理和博物馆馆长担任兼职教师, 让他们参与艺术管理专业实践教学, 让他们为学生讲解文化市场商业化发展趋势、数字化艺术展览与营销方法, 进一步丰富学生专业知识储备, 提高他们岗位实践能力, 进而提高艺术管理人才培养质量。

### 四、结语

总之, 高校要立足新文科背景, 推动艺术管理学科教育改革, 促进学科交叉与融合, 完善课程体系, 促进文化产业和艺术管理专业课程体系的衔接, 加强师资队伍建设, 培养“双师型”教师队伍, 全面推进新文科建设, 提高艺术管理专业教学水平。此外, 高校艺术管理专业教师要搜集互联网优质教学素材, 建立数字化教学案例库, 丰富教学内容, 促进艺术与新技术融合, 创新实践教学方法, 提高学生创新能力和实践能力, 优秀传统文化, 增强学生文化自信, 全面提高艺术管理人才培养质量。

#### 参考文献:

- [1] 吴荣华, 马宇晗. 新文科背景下艺术管理学科教育模式探析[J]. 艺术管理(中英文), 2022(01): 75-83+100.
- [2] 于琳. 新文科视域下艺术管理人才培养体系的建构[J]. 开封文化艺术职业学院学报, 2022, 42(12): 108-110.
- [3] 王小龙, 朱彬博. 新文科背景下表演艺术管理教育理念的三个“新”维度[J]. 教育教学论坛, 2023(17): 73-76.
- [4] 马丁, 范桐菲. 5G虚拟仿真实验室在艺术管理专业实践教学中的应用研究[J]. 长春师范大学学报, 2022, 41(07): 188-191.
- [5] 杨羽. 新文科背景下艺术院校管理学课程教学研究及对策建议[J]. 科技风, 2021(32): 34-36.

课题信息: \* 本文系广西高等教育本科教学改革工程一般B类项目“新文科背景下地方艺术管理专业项目策划类课程特色创新与实践”(2021JGB276)阶段性研究成果;

2022年学位与研究生教育教改课题项目“以‘课程思政’为导向的艺术管理研究生协同育人机制研究与实践”(JGY2022258)阶段性研究成果;

广西教育科学规划专项课题“新文科”背景下地方艺术管理专业“双创”人才跨学科培养路径研究”(2023ZJY1918)阶段性研究成果。