

艺术职业院校服务社会功能的思考与探索

赵 春 林 梅

摘 要 服务社会是职业院校的重要功能之一。艺术职业院校是国家职业教育的重要组成部分。在职业普融通、产教融合、科教融汇改革政策大背景下，艺术高职院校在服务地方文化事业和文化产业发展、提升人才培养质量、增强文化自信、服务经济社会发展、助推地方建设等方面发挥了积极的作用。新时代艺术职业院校应该从加强自身发展、聚焦职教政策的落地、政行企校“四方联动”、建立产学研一体化机制等方面不断努力，增强社会服务功能，促进经济社会发展。

关键词 艺术职业院校；服务社会；产学研一体化

职业教育作为一种类型教育，是我国国民教育和人才培养的重要组成部分，占据我国高等教育的半壁江山。在对接国家产业发展，助力国家经济社会发展，促进就业，提高人民生活水平等方面发挥了积极作用。2019年2月国务院印发《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号），强调要把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。因此，职业教育的首要功能就是服务社会发展。艺术职业院校作为职业教育的重要组成部分，不仅要顺应国家职业教育改革发展的大趋势，也承担着传承文化、服务社会的重要功能，对推动我国文化艺术事业和文化产业的发展，满足人民不断提高的精神文化需求，助推建设社会主义文化强国和社会主义现代化国家具有十分重要的作用。

一、艺术职业院校服务社会功能建设的重要意义

艺术职业教育作为职业教育的重要组成部分，在国家职业普融通、产教融合、科教融汇改革政策大背景下，发挥着重要的服务社会功能。这种功能既具有其他职业院校的共性，还有独特的艺术职业服务功能。艺术职业教育主要以“培养德艺双馨艺术人才”“推动艺术理论实践研究”“服务区域经济社会文化发展”“促进优秀传统文化传承与创新”为主。在建设中国式现代化的新征程中，艺术职业院校要着眼于以上四个方面的主要工作，推动社会主义文化艺术的大繁荣大发展，为实现中华民族伟大复兴坚定坚实的文化艺术基础。

（一）推动艺术职业教育改革创新

艺术职业教育改革创新是提高艺术教育质量，

促进艺术产业发展的重要途径。在传统教育理念的影响下，我国高等教育教学过程中普遍存在着“重普通教育，轻职业教育”的问题。虽然近年来在国家高度重视职业教育的背景下，这一现象有所改变，但职业教育的地位还没有彻底扭转，受重视的程度仍然不足。而艺术职业院校通过优化课程设置，多增加实践性和应用性强的课程，不断注重学生综合素质和实践能力的培养。通过推进产教融合，让学生更好地了解行业需求和市场变化，提高了实践能力和就业竞争力。加强师资队伍建设，建立创新平台，不断推动职业教育改革创新，提高艺术职业教育的质量，促进文化艺术的发展。

（二）提升人才培养质量

在推动文化繁荣发展的过程中，德艺双馨的文化文艺人才起着不可或缺的关键作用。如何培养造就以人民为中心的文化文艺人才队伍是一项重要课题，值得深入思考，而艺术职业教育为解决这一问题找到了一条正确的途径。艺术职业教育在发展的过程中，充分搭建了文化文艺人才培养的平台和创作高地。进入新时代以来，艺术职业教育围绕“培养高素质艺术人才，服务经济社会发展”，在顶层设计、培养模式、教学改革、职业教育、技能提升等方面不断改革，构建产学研、排赛演融合发展模式，不断提升人才培养的专业性、针对性、实效性，在文艺创作、经典作品打造、艺术人才培养等方面取得了实质性进展。有了高素质的专业人才，就为文艺的繁荣发展奠定了基础，一大批文艺人才投身文艺发展，在文艺创作、文艺评论、文艺传播、文艺表演等方面为社会提供各类艺术服务，在这个过程中服务于经济社会发展。

（三）增强社会服务能力

职业教育的发展要高度重视社会服务能力建设。艺术职业院校通过服务社会，可以了解社会的需求和发展趋势，从而不断调整专业设置、教学内容和教学方法等，突出实战和应用的办学路子，通过开展技术咨询、继续教育、社区文化服务等社会服务活动，有助于增强社会服务能力。

（四）增强文化自信

中华民族在五千年的历史发展中，产生了博大精深的优秀传统文化，构成了独具中华民族特色的精神内涵，这是我们坚定文化自信的根源和基础。艺术职业教育的发展对于培养人们的民族认同感和文化自信心具有重要作用。通过传承和弘扬中华优秀传统文化，增强人们对中华文化的认知和了解，不断创新推广传统文化艺术形式，如京剧、川剧、杂技、民乐等，促进文化多样性。将优秀传统文化与现代社会相结合，创新表达方式，使其更具时代性和吸引力。有了高度的文化自信，可以实现文化与相关产业的跨界融合发展，让丰富的文化资源源源不断地转化成项目和产业、转化成促进经济社会发展的新动能，从而带动经济社会快速发展。最近几年，国家大力推进文旅融合发展，为艺术职业教育的发展指明了新的发展方向。一方面，一些艺术职业学院通过开办文物考古、鉴定和修复等专业，为文物的发掘和保护培养了大量高素质高技能型人才。通过文物展示，挖掘文物价值和其背后的故事，将文物要素整合到产品当中促进文化创意产品的发展，让沉睡多年的文物变得鲜活起来，实现文化和经济的完美结合，相互促进。另一方面，通过开办旅游、表演等专业，培养旅游相关人才尤其是导游，让旅游业蓬勃发展，成为经济增长的重要支柱。

二、艺术职业院校发挥服务功能的具体实践

艺术职业学院与地方政府、院团联合，以具有地方特色的故事为创作素材，将传统与现代相结合，巧妙运用各种表现手法，呈现出人物塑造饱满、人文思想深刻的艺术作品，既体现出传统艺术的魅力，又追求了创新。这些艺术作品真实展现了艺术职业教育服务地方文化繁荣发展的功能。

（一）通过优秀剧目展演，服务经济社会发展

艺术职业院校一般都具有排演优秀剧目的资源和能力。在发展过程中，可以通过把创、排、演优秀的经典作品作为主抓手，用优秀剧目和作品来服务经济社会发展。通过优秀作品的巡演，挖掘本地

区文化资源，参与招商引资，既扩大了文化艺术的影响力，又服务于经济社会的发展。例如，山西艺术职业学院创排的大型舞剧《一把酸枣》，“以独具山西地域特色的文化艺术形式，歌颂了历史上的晋商精神，生动再现了清末民初的晋商生活，既展现了历史，又为现代社会的发展提供了历史借鉴。该剧自首演以来，已巡回演出1000多场，参加了第九届中国国际投资贸易洽谈会开幕式等许多重要活动。同时，先后应邀出访澳大利亚、俄罗斯、巴林、哥伦比亚，并在美国最高艺术殿堂肯尼迪艺术中心连演四场”。^①这些演出不仅展现了中华传统文化艺术的魅力，满足了人民的精神文化需求，也为招商引资、扩大对外经济文化交流、促进经济社会高质量发展作出了巨大的贡献。

（二）“校地合作”双赢，助推地方廉政建设

校地深化合作，实现双向奔赴，拓展了艺术职业教育发展的途径。开展“校地合作，共建廉政”是一种廉政建设的有效方式。艺术职业院校与地方政府强强联合，通过挖掘地方优秀传统文化，与地方政府联合打造经典艺术作品，践行培养人才、传承文化、服务社会的责任使命，形成校地资源优势互补，不断助推地方文化建设和发展。例如，荣获第十七届文华大奖的川剧《草鞋县令》就是什邡市与艺术职业院校联袂打造的川剧经典剧目，该剧作为廉政建设的重要载体，由四川艺术职业学院、四川省川剧院和什邡市市委市政府联合出品，借助四川艺术职业学院的各种资源，实现服务职能。该剧自上演以来，深受百姓欢迎和喜爱，对传递廉洁文化，弘扬清风正气，营造清廉的浓厚氛围，助推廉政建设具有强有力的推动作用。获得政府文华大奖后又开启了全国巡演，先后在北京、苏州、上海、宁波、绍兴、杭州、长沙等地演出，所到之处，赞誉一片，叫好声不断。通过巡演，以文化人、以剧育人、以情动人，在各地迅速掀起了廉政建设热潮，筑牢了党员干部拒腐防变思想防线，营造了崇廉尚廉的良好社会氛围，为各地的廉政建设作出了贡献。

（三）人才联合培养，服务地方文化建设

高素质的人才队伍是地方文化建设的关键。艺术职业院校要根据地方文化发展需求，校地联合制定人才培养方案，通过理论教学和实践训练，在服务地方文化建设过程中不断增强人才培养效果。通过举办研修班，结合地方文化建设发展面临的主要问题，以“专业基础再塑造、个人能力再提升”为目标，通过精心组织和准备，邀请艺术大师、理论专家进行授课，既有理论讲授，又有实践训练，

切实提高地方文化艺术人才培养的质量。经过联合培养人才，壮大了地方文化建设队伍，为地方文化建设奠定坚实的基础。

（四）校企合作，服务地方文化产业发展

随着经济的发展和社会的进步，文化产业已经成为全球政治领域的重要力量。地方文化产业的发展不仅可以促进经济的增长，还对保护、传承地方文化，提高文化软实力具有重要意义。但是，当前地方文化产业发展面临着人才短缺、资金不足、市场开拓困难等问题，而校企合作是解决这些问题，推动文化产业发展的关键因素。校企合作、产教融合是校企共建发展的引擎和动力，是在新修订的职业教育法背景下探索培养模式改革的重要探索。实现艺术职业院校和企业的深度合作，是促进院校资源向行业资源有效转化，开展多方合作，推动文化产业的高质量发展的重要途径。

艺术职业院校要高度重视校企合作、产教融合，通过校企合作，促进学校和企业紧密结合，借助重点打造的文化艺术、文化创意园区等，发挥各自优势，紧抓职业教育发展机遇，实现互促双赢新发展。产教深度融合与深度推进让老师的技艺在舞台上得以锤炼，打破技能与行业壁垒，教学相长，亦演亦学，实现从讲台到舞台、从学校到剧场之间的零距离追梦，实现行业与院校的双向奔赴。通过校企合作，将为地方文化产业注入新的活力，促进文化产业的技术创新和产品升级，提高文化产品的附加值和市场竞争力。而文化产业的发展将带动相关产业发展，如旅游、餐饮、娱乐等，从而创造更多的就业机会，促进地方经济的繁荣和发展。

三、艺术职业院校提升社会服务功能的思考与探索

艺术职业院校具有服务社会，助推地方经济文化建设的重要功能。进入新时代，要进一步促进艺术职业教育围绕技术进步、社会公共文化服务、文化产业发展等要求，不断改革创新，增强服务社会的能力，需要从以下几个方面努力。

（一）要加强艺术职业院校自身的发展

艺术职业院校想要更好地发挥服务社会功能，必须首先要顺应新时代的发展要求，依据经济社会发展需求，加强自身的发展，增强自身实力，才能更好地发挥社会服务功能，也才能为应对未来社会文化和经济发展挑战，提供更优质的人才资源支持。

1. 对接市场需求导向。艺术职业院校在发展的过程中要对接市场需求，深入了解文化和经济社

会发展趋势，及时调整专业设置和课程内容。重点开设社会需求大、就业趋势好、对经济文化社会发展有着现实意义的专业。淘汰那些无社会需求，无就业前景的专业。同时，还需要加强与企业和行业的联系，掌握市场信息，培养符合市场需求的文化文艺人才。

2. 突出实践教学环节。实践教学是文艺人才培养的重要环节。艺术职业院校要注重实践教学环节，通过与艺术院团的联合，与相关企业的合作，让相关专业的学生能够到院团、企业得到实践锻炼的机会，通过校外实习、社会服务等方式，增强学生的实际操作能力和服务意识。既可以提高学生的就业竞争力，也可以为社会提供更好的服务支持。

3. 创新人才培养模式。艺术职业院校要根据社会需求和人才培养目标，创新人才培养模式。可以开展跨学科、跨领域的课程设计，培养具有多元化技能的人才。也可以探索网络教育、远程教育等灵活的教学方式，满足学生不同的学习需求。

（二）聚焦职教政策的落地

职业政策是职业教育发展的指引和导向，为职业教育发展指明了方向。为了进一步促进职业教育的发展，国家出台了很多相关的政策。艺术职业院校要落实好服务功能，必须聚焦职教政策的落地。职业教育政策的落地需要综合考虑政策制定、资源配置、课程设计、产业支持、师资队伍和评价认证等多个方面。

1. 制定明确的政策目标和指导原则。政策应该明确艺术职业院校的发展方向、目标和指导原则，建立健全的政策体系和法规制度，为艺术职业院校的改革和发展提供有力保障。

2. 加强投入保障。政府应该加大对艺术职业院校的财政投入力度，提高教育经费占比，完善财政支持机制，促进职业教育的可持续发展。

3. 推进课程改革。艺术职业院校的发展要适应市场需求，优化专业设置，加强实践教学环节，提高学生就业竞争力。同时，要采用多元化的教学模式，发挥艺术职业院校和企业艺术职业技能人才培养方面的优势，提高其教育的实效性。

4. 强化师资队伍建设。培养优秀的师资队伍是实现艺术职业院校发展质量提升的关键。政府要加大对艺术职业院校教师的培训和资助力度，提高其教学能力和实践水平，吸引更多的人才从事职业教育工作。

5. 开展职业技能认证和评价。开展职业技能认证和评价，可以促进艺术职业院校与市场需求的紧密结合，增强职业教育的市场化导向，提高学生

的就业竞争力，同时也可以促进人才流动和社会经济的发展。

（三）校企合作、产教融合、政行企校“四方联动”

校企合作、产教融合、政行企校“四方联动”是促进职业教育发展的重要手段。政行企校“四方联动”可以在政府、企业、艺术职业院校和学生之间形成的良好合作机制。政府在职业教育中发挥领导和引导作用，企业提供市场需求和实践支持，艺术职业院校提供专业知识和教育资源，学生则成为职业教育的受益者和建设者。企业和艺术职业院校牵头，组建学校、科研机构、企业等共同参与的跨区域行业产教融合共同体。通过与企业合作，学校可以更好地了解市场需求和行业趋势，优化教学内容和模式，提高教学质量和实效性。同时，学生也可以通过参加企业实践和实习机会，获得更多的职业技能和经验，提高就业竞争力。通过产教融合，可以使艺术职业教育更加符合实际需求，培养更加适应市场需要的人才。这种联动模式可以促进职业教育的可持续发展，提高人才培养质量和效率。在实际应用中，校企合作、产教融合和政行企校“四方联动”可以相互补充和协同作用。艺术职业院校可以与企业合作开展实践活动，同时政府也可以通过资金支持鼓励企业参与艺术职业教育和产业发展。这些机制的建立和推广，有利于优化艺术职业教育的结构和资源配置，提高文艺人才培养质量和就业竞争力。

（四）建立产学研一体化机制

产学研一体化机制是指在产业、艺术职业院校和艺术院团之间建立紧密的合作关系，打通教育、产业和人才等方面的壁垒，实现多方共赢。

1. 政策全面支持。国家应鼓励企业投资艺术职业教育，提供税收优惠、财政资金等支持。同时，政府应该出台相关法规和政策，明确产学研一体化的目标、原则和流程，为产学研一体化提供保障。

2. 艺术职业院校参与。艺术职业院校应积极参与产学研一体化，通过开发适应市场需求的课程和项目，提高教育教学水平，增强学生技能，促进学生就业竞争力的提高。同时，艺术职业院校应开展与企业深度合作的项目，为企业的发展提供人力、智力和技术支持。

3. 企业投入。企业应积极参与艺术职业教育发展，为艺术职业院校提供实践基地、技术支持和人才培养等方面的帮助。同时，企业还可以与高校联合打造经典剧目和文艺作品，共同攻克艺术难题，提升企业竞争力。

4. 实践平台建设。建立产学研一体化的实践平台，可以促进产业和教育之间的有效对接，提高人才培养质量和效率。实践平台包括文艺院团、文化企业、文化事业单位等，为艺术职业院校发展提供共享的资源和服务，打通产学研之间的壁垒。

注释：

①《舞剧〈一把酸枣〉——一个时代、一段传奇的缩影》，“华彩河南”，2021年3月15日。

赵春，四川艺术职业学院马克思主义学院讲师；

林梅，四川艺术职业学院川剧系副教授。

责任编辑：周娟