

国际化视野下

创意教育与音乐教育融合路径研究

刘一心 著

吉林人民出版社

当今世界，知识经济迅速增长，在这个背景下，创意可以创造巨大的经济效益。当人们对物质的需求得到满足之后，便会更倾向于购买个性化的产品和服务。可以说，创意为产品带来了高附加值。创意离不开人才，创意人才是创意经济时代的核心竞争力，而国家经济的发展则需要智力成果来推动。与之相对应，教育则应越来越重视对学生创造力的培养。在建设创新型国家的背景下，传统灌输式的教育模式已不再适应，我们更需要培养侧重于发散性思维人才，而创意人才就具备创新能力，且专业技能强，综合素质高。然而目前，创意人才不管从质量还是数量上都存在一定问题，即数量不足、质量不高。

纵观中外音乐发展的历史，我们可以很容易地发现音乐自始至终都经历着改革与创新：格里高利圣咏对单声部音乐的发展继而孕育了复调音乐；海顿对前人钢琴音乐与管风琴音乐的突破继而确立了弦乐四重奏与交响乐的形式；贝多芬在《第九交响曲》中对于乐队编制的创新继而确立了浪漫主义早中期标准双管制乐队的雏形；瓦格纳对传统格局的改革继而诞生了“无终旋律”“主导动机”手法的实践应用……由此可见，音乐不仅是感性与理性的综合体，更是创造性思维猛烈迸发的产物。再横观人类历史，任何领域只要有创新便有可能激发社会的变化，引起巨大的时代变革乃至推动人类历史的发展。

创意人才是创意经济时代的核心竞争力。与之相对应，教育也应在不断变化中，越来越重视对创造力的培养。作为一名教育工作者，笔者深深地感到不仅要遵行前人的开拓步伐，沿袭他们可贵的创新精神，扎根于本职岗位上，更要注重社会发展的需要，走出一条属于我们自己的特色之路。

本书立足于以上观念，将其内容主要分为十个章节，三大部分，分别如下：

一、国内外创意教育研究

凭借多年来的教学实践研究，本书中分析了国外创意教育的发展现状，总结归纳出各个国家的创意教育发展情况，列举了国外高校创意教育的经验以及启示，阐述了我国创意教育的现状与前景，大力发展创意教育的重要性，创意教育与创意产业融合发展的对策，在前文的基础上，对我国创意人才培养的实施方案进行了概述。

二、国内外音乐教育的改革现状及发展趋势探究

这部分结合音乐教育在国内外的的发展情况，总结了音乐教学实践过程中的可取与不足之处，向读者展示了音乐教育的重要功能价值，并提出了要重视在音乐教育教学中对学生创新能力培养的观点；论述了国内外学校音乐教育的改革与发展状况，阐释了如何将创意

音乐教育在教学法中的体现；分析了国外音乐教育以便更好地取长补短应用于国内的音乐教育教学实践中，总结归纳出音乐教育教学多样化模式的融合创新，并以此引发读者对创意教育在音乐教学中的思考和探究。

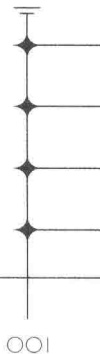
三、创意教育在音乐教学中的实现路径探索

结合长期的教学经历和翔实的艺术实践活动，阐述了音乐教育能够通过数字化技术、校园艺术活动的举办以及提高教师教学素养等方面实现创意教育。

本书力图为广大音乐教育工作者呈现有关“创意教育在音乐教学中的应用”之系列化、全面化的内容，可作为教育工作者教学实践指导用书，同时为非专业的音乐教育爱好者、关注音乐教育的社会各界提供一个崭新的视角。

虽然力求完美，但是由于时间紧迫，特别是写作的角度重在探索，疏漏之处在所难免，企盼读者不吝赐教。

- » 第一章 国外创意教育研究概况 / 001
  - 第一节 国外创意教育发展现状 / 001
  - 第二节 国际创意教育的比较研究 / 007
  - 第三节 国外高校创意教育的经验与启示 / 015
- » 第二章 我国创意教育研究概况 / 020
  - 第一节 国内创意学的现状与发展前景 / 020
  - 第二节 发展创意教育的重要性 / 023
  - 第三节 创意教育与创意产业融合发展 / 026
- » 第三章 我国创意人才培养方案 / 031
  - 第一节 培养学生的创意思维 / 031
  - 第二节 树立创意的办学理念 / 032
  - 第三节 创意教育教学的管理 / 037
  - 第四节 创意思维教学的评估体系 / 039
- » 第四章 音乐教育的功能定位 / 046
  - 第一节 音乐教育的内涵及意义 / 046
  - 第二节 音乐教育的功能价值 / 051
  - 第三节 音乐教育中学生创新能力的培养 / 053
- » 第五章 国外音乐教育的改革现状与发展趋势 / 056
  - 第一节 国外学校音乐教育的改革与发展 / 056
  - 第二节 国际化视野下音乐教学方法的改革 / 061
  - 第三节 创意音乐教育在音乐教学中的体现 / 068
  - 第四节 国外音乐教育对我国音乐教育的影响 / 072
- » 第六章 国内音乐教育的改革现状与发展趋势 / 079
  - 第一节 我国学校音乐教育的改革与发展 / 079
  - 第二节 基础音乐教育中的问题与对策分析 / 081
  - 第三节 公共音乐教育与专业音乐教育的异同点 / 085
  - 第四节 高等音乐教育的发展策略与实践探索 / 093

- » **第七章 国际化视野下音乐教育模式的融合创新 / 098**
  - 第一节 国际化视野下音乐教育模式的发展与创新 / 098
  - 第二节 音乐教育模式与情感教学的融合 / 105
  - 第三节 音乐教育模式与艺术院校本土特色的融合 / 119
  - 第四节 音乐教育模式与审美性和实践性的融合 / 121
  - 第五节 人才培养模式与市场取向变革的融合 / 126
  - 第六节 高校音乐教育管理模式的创新 / 129
- » **第八章 新时代下创意教育在音乐教学中的实现路径 / 132**
  - 第一节 网络时代下的音乐教育 / 132
  - 第二节 数字化时代下的音乐教育 / 142
  - 第三节 现代化手段与网络信息的使用 / 155
- » **第九章 音乐赛事与社团活动中创意思维的培养与实践 / 160**
  - 第一节 音乐赛事创意设计 / 160
  - 第二节 建立音乐社团培育链 / 167
  - 第三节 艺术节中创意思维培养与实践 / 174
- » **第十章 创意教育与音乐教育融合中的音乐教师 / 177**
  - 第一节 创意教育与音乐教育融合对教师素养的要求 / 177
  - 第二节 创意教育与音乐教育融合需教师志趣引领 / 180
  - 第三节 创意教育与音乐教育融合中对教师数字技术的培养与应用 / 183
  - 第四节 创意教育与音乐教育融合中教师集体智慧的挖掘 / 187
- » **参考文献 / 191**

第一章 国外创意教育研究概况

第一节 国外创意教育发展现状

一、国外创意教育现状

(一) 留学市场掀起“创意风”

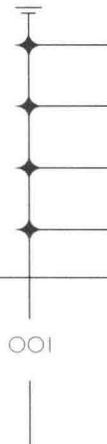
“2015 第一届全球创意产业研究讨论会”在香港大学举办，来自教育、人文、商业及社会科学等不同领域的学者、研究人员参加了大会。创意产业的快速发展带动相关培训，但由于国内专业教育相对滞后，很多人把眼光投向海外教育市场，于是创意专业成为留学市场新的热门选择。

与管理、经济类专业相比，以艺术设计为代表的创意专业一直是留学市场上的冷门。但近年来，随着国内就业市场对创意人才需求行情的不断看涨，创意类专业成为中国学生新的留学方向。看好这一新的需求，国外院校纷纷推出相关课程供中国学生选择。

英国是全球创意产业的“领头羊”，创意产业的概念最早就是由英国提出的。英国的创意教育更是领先一步，早在 2002 年英国就在上海举办“创意英国活动”，其中的重头戏是英国艺术教育展，17 所英国艺术院校参展。其后，英国更是加大推广力度，在一些国际教育展上不少英国艺术院校搬来了“课堂”，通过现场展示介绍英国艺术与设计课程的魅力。

全球创意产业的“新锐”澳大利亚也动作频频，2005 年在上海举办了“澳大利亚高校艺术与设计创新展”，澳大利亚国立大学艺术学院、皇家墨尔本大学艺术学院等 8 家顶尖艺术学院参展，展示了澳大利亚院校在创意艺术教育方面的实力；澳大利亚昆士兰科技大学更是成为“2005 首届中国创意产业国际论坛”的主办方之一，创意产业学院院长斯图亚特·坎宁安出席介绍其专业优势。

此外，美国、法国等国家的艺术院校也看好中国市场。圣埃帝安国家音乐学院等 4 家法国顶级音乐院校首度来华招生，并打出了“学费全免”的招牌。之后，美国 10 所顶尖艺术

院校在上海举办“美国艺术教育说明会”，这是美国艺术类院校首次大规模来华招生，为吸引中国学生，很多艺术院校甚至表示会提供奖学金。

（二）全球创意教育“四大金刚”

1. 法国

法国是全球艺术之都，底蕴深厚，其创意教育，特别是艺术专业在全球留学市场上具有很强的号召力。综合来看，法国创意教育有三大特点：

（1）教学水平一流，拥有 40 多所艺术院校，师资力量强大。

（2）教学方式先进，自由、宽松型教育方式，更有利于培养创意人才。

（3）专业类别齐全，拥有多媒体艺术设计、形象设计、服装设计、建筑设计、电脑美术设计、广告设计等专业，其中服装、绘画、雕塑等艺术专业全球闻名。

2. 英国

英国的创意产业在专业教育方面实力雄厚，开设的 37 000 个学位课程中，艺术设计类课程占了很大比例，而且层次多样，分为职业课程、本科课程和研究生课程。其中，职业课程学制一般 1～2 年，本科一般 3～4 年。许多院校将专业资格作为学位课程学习的组成部分，如戏剧、电影和电视专业、摄像和数码传媒专业、音乐专业的文学学士课程。

3. 美国

美国的创意教育走商业路线，注重创造经济价值。艺术类院校大致分为大学艺术院系和独立艺术院校两类，专业领域非常广泛，涉及广告、动画、建筑设计/城市规划、艺术、制陶、制图、纺织、电影/数字媒体、玻璃制造、珠宝设计、油画、摄影、版画、雕塑等。知名艺术院校大多位于大城市，为学员提供了一流的创作和设计环境，如加州洛杉矶的加州艺术学院、汽车城市底特律的创意设计学院。

4. 澳大利亚

澳大利亚的创意教育在课程设置、授课方式、教学理念、学生创造性思维开拓等方面都独具特色。例如，澳大利亚昆士兰科技大学创意产业学院，课程涵盖十余种学科领域，包括表演、传媒、视觉艺术等。多元的文化背景也为学生的艺术创作提供了丰富、广阔的发展空间，再加上澳大利亚的英语环境、签证相对容易等特点，使澳大利亚的创意教育性价比相对较高。

二、国外创意教育的现状分析

（一）发达国家学校的课程设置

英国基础教育阶段的国家课程为 12 门：英语、数学、科学、设计和技术、信息和交流技术、历史、地理、现代外语、艺术和设计、音乐、体育、公民。在 12 门必修课之外，学校还有义务对学生进行人格培养、社会性的养成、健康教育、升学与就业指导等方面的教育。此外，社区活动、劳动体验等活动课程也纳入学校课程体系中。

美国是一个典型的教育地方分权国家，各州都有自己的课程标准及相应的课程设置，但各州课程标准都包括 4 门核心学术科目：英语、数学、科学和社会。美国中学课程设置相当

广泛，主要包括英语语言艺术、公民与政府、数学、科学、音乐与艺术、外国语、实践技能等。综合中学一般分为3科：学术科、职业科、普通科，每门课程在教学时都分解成讲座、课堂实践、工场—实验室实践等3个部分。

（二）素质教育在法国

每周三下午，法国的小学 and 初中不开课，学校里的小课堂关闭了，社会大课堂却对青少年敞开了大门。到体育场走一走，小足球队员、小篮球队员在飞奔疾跑；到博物馆看一看，那里简直成了学生专场，一群一群小学生怀着崇敬的心情步入艺术殿堂，在教师和博物馆讲解员的引导下，睁大眼睛去发现真善美的世界。

法国教育部新闻处官员在谈到“星期三现象”时曾说，这是素质教育的一部分。法国战后开始实施的素质教育，包含体育、公民义务与权利、道德、科学、艺术等多方面的内容。经过几十年的发展，法国以科技大国与文化大国的形象屹立于世。探索其成功的原因，不能不提及素质教育。该官员介绍说，素质教育是全社会的事，培养高素质的人才，教育部重任在肩，义不容辞，而各行各业也尽其所能，乐于贡献力量。

博物馆、科技馆热心于青少年的素质教育，不断提供新的活动方案，提供种种方便和优惠，将此作为一种社会责任。教育部长雅克朗就此谈道，如果想使法国仍然保持创造性，成为一个有影响的国家，就应该考虑人的整体的、协调的发展。音乐之于心算，戏剧之于阅读，造型艺术之于几何，不无裨益。科学、艺术教育唤醒敏感，催生创造力，它像是学生进入其他未知领域的“芝麻开门”的呼唤，引导他们去发现，去创造。何况一个自幼亲近博物馆的人，长大后自然会爱护遗产；一个从小喜欢动手做实验的人，自然有更丰富的“发明因子”。在汹涌而来的全球化浪潮中，法国竭力保持自己的文化特色。保持自我，壮大自我，关键是要使本民族拥有一批又一批、一代又一代高素质的人才，法国懂得这一点。

（三）外国的库曼教学与借鉴

库曼教学法起源于日本。1954年大阪一个名叫图诺·库曼（由英文 Turo Kuman 音译）的中学教师编制了一套数学题供自己的儿子课外学习，效果很好，便将它推而广之。经过不断补充改进，形成了目前基本定型的库曼教材。现在，全球已有30多个国家设有库曼教学中心，参加学习的学生达200万人，“库曼”已成为国际上最成功的一种私人教育代名词。在美国，中小学生在课后上库曼班的包括一些数学老师的子女，亚裔学生为数更多。

库曼的教学宗旨在于使心智正在成长中的儿童充分发挥其潜在能力。它的教学内容与正规学校不同，教育方式以自学为主，是一种适应性很广、机动性很强的教学模式。在美国城市，库曼班的分布点较广，可以让孩子就近入学。时间安排在周末和周日晚上，可自行选择。学生每周去两次，每次时间不多于半小时。老师按学生具体情况每次布置定量作业。每页作业题都有例题在前，学生仿照例题做不致感到困难，而且各页稍稍加深一点，完全不需要家长辅导。完成作业数量老师不强求，但要计时，每天20~30分钟。每次作业老师过目，但只标正误，错题要求学生自己改正。

库曼教学实际是课外学生自愿参加的、查缺补漏的补习教学，不仅能弥补学生知识的不足，而且能充分开发学生的智力，颇值得我们借鉴，原因有以下几点。

第一，从发展人的观点出发，借鉴库曼的教学思想，变只要共性教育排斥个性教育的观点为共性教育寓于个性教育之中的教育思想，从学生个性入手，因材施教，培养多类型的人才；变只要共性教学抛弃个性教学观点为共性教学目标寓于个性教学目标（分层教学目标）落实之中的教学思想，从每类学生“最近发展区”入手，进行课堂教学或课外训练，从而培养学生个性，发展学生特长。

第二，从循序渐进的观点出发，借鉴库曼的教学原则，从感性到理性，从现象到本质，从简单到复杂，小梯度地设计教学层次和课外系列习题，让学生在听课或独立做题过程中，既步步会遇到小困难，又步步尝到战胜困难超越自我的喜悦，从而既可训练学生系统的思维品质，又可培养学生的学习的自信心。

第三，从实践出真知观点出发，借鉴库曼的“教师标错、学生改正”的教学方法，变“君子式”的教学法为“作题一点拨”式教学法。学生作题实践为教师点拨创造知识背景，教师点拨对做题实践进行点化、升华。在如此循环往复的过程中，调动学生内驱力，激发学生的潜能，从而使学生感受真知，内化真知，优化认知结构，真正地提高能力。

（四）韩国创意教育

韩国人注重从幼儿阶段就开始培养人的创意能力。韩国著名的高端教育品牌——想象乐创意中心，经过十多年的发展，已成为全球儿童创意教育领域的领导品牌，它开设有1~3岁亲子早教、3~8岁创意美术、趣味数学、自然科学课等优质课程。它按照儿童不同的成长阶段来制定课程，通过对自然材料的认知和探索，帮助孩子建立起系统的认知逻辑；通过自由、发散的引导，帮助孩子表达自己内心的想法。“想象乐”每个班级都是小班化教学，保证老师与孩子之间有足够的互动和沟通，从而达到教学目标。

在中小学阶段，韩国教育部门不断进行改革，包括对教师的业绩考核、对学生的评价标准和评价方式，通过改革来更好地实现教育的初衷。1999年韩国教育部下令所有中学采用基于“表现性评价”（performance assessment）的学生评价方式作为大学入学的方法。这是某种类似档案袋的评价方式，它采用的是“真实性”评价而不是通常的传统评价方式，传统的评价方式是以死记硬背为基础的多项选择考试。韩国政府的这项改革是基于应对经济和金融危机的考虑，只有提高被教育者的综合素质才能实现人力资源的升级，才能为就业市场提供高素质的劳动力。

在课堂之外，对学生进行创造动机培养的最好方式就是参加课外兴趣小组。由于兴趣小组所包含的内容非常丰富，如舞蹈、科技、美术、书法、计算机等等，所以它是对学生进行创意教育培养的一个重要场所。课外兴趣小组摆脱了正式课堂的束缚由学生自主选择，这就可以使学生在非常轻松的环境之下进行兴趣学习，加之有经验丰富的老师作为指导，可以在最大程度上开发自己的特长，这就为学生创新素质的培养提供了更多的途径和可能性。

21世纪以来，韩国为了培养可以应对信息化、全球化的人才，先后进行了7次对基础教育的改革，目的就是培养出自律性强且富于创造能力的新时代韩国人。韩国基础教育改革最终形成了以教育课程为辅，以受教育者（学生）为主的新教育体制。韩国这种以学生为主的新人才培养标准为：（1）培养在实现全面发展之上，追求个体表达的人；（2）培养以现有

能力为根本，施展创造力的人；（3）培养基于良好教育，施展创造力的人；（4）培养在以理解韩国文化基础之上，充分施展创造力的人；（5）培养立足民主公民意识，为社会整体发展做出贡献的人。韩国这种以受教育主体为中心的模式，既重视对学生个体创造力的内在培养，又重视对社会整体发展做贡献的外在培养，是非常好的素质教育培养模式。

从基础教育到高等教育是人生的一大飞跃，也是创意教育由投入到输出的蜕变过程。韩国的大学教育已经非常普及，并且为了配合教育新趋势，韩国的大学愈来愈重视有特殊才能的学生，一些在艺术、科技和体育方面表现出色的学生，都可以免试而进入到重点大学入读。

针对传统教育创意的不足，韩国政府开办另类创意学校，比如韩国最著名的私立大学——延世大学在首尔市政府的大力支持和赞助下，与民间机构合作成立 Haja 创意学校，旨在培养创意人才。

韩国大学的创意教育除了与民间组织积极合作之外，其国际化特征同样显著。国际间的交流与合作是创意教育不可或缺的动力。国际化不但开阔了韩国人的视野，使之认识到与欧美国家的差距，而且也丰富了创意教育的内涵。在韩国政府的大力支持下，韩国大学的创意教育一方面“走出去”，另一方面“引进来”，在人才全球化时代，人才在国际之间的流动也越来越频繁。而留学生作为重要的跨国流动群体，不仅为韩国带来了多元的文化结构，促进了韩国经济的发展，同时也为韩国提供了很多潜在的国际化人才。

所以，韩国将留学作为重要的服务产业来发展，大力吸引海外留学生，而且通过其具有竞争力的劳动力市场、科研岗位及友善的创业环境和完善的移民体系，为留学韩国的优秀海外学生提供工作岗位，以此吸引国际留学生。

虽然韩国在创意教育方面仍有一定的局限性，比如课程的选择一定程度上仍由国家政府执行，课程标准也常由政府制定，因此也会受到应试教育的影响。但总体来讲韩国在创意教育方面办得有声有色，并走出了一条符合自身国情的发展之路，从早期的幼儿教育，到中小学基础教育，再到大学的创意教育和创意实践，都为文化创意产业的发展奠定了雄厚的基础。

（五）英国学校教育

英国是世界上最早实行班级授课制的国家之一。然而他们在发挥这一现代教育制度长处和优势的同时，采取相应的措施弥补其在个别教育方面的不足。为此，英国中小学的教学组织始终保持着课程教学和个别辅导两个系统：课程教学系统以教研组（按学科划分组成）为纽带，由任课教师组成，主要职责是面向全班学生系统授课；个别辅导系统以年级组（按年级划分组成）为纽带，由辅导教师组成，主要职责是对本年级儿童进行个别辅导。这种双轨并行的教学组织形式既发扬了班组授课制系统讲授、成批培养、大规模提高教学质量的优势，又克服了其因材施教的不足，充分照顾到了每个儿童的个体需要和个性发展。

重视个别教育的客观结果是儿童的个性发展十分鲜明，充满朝气和创造活力。例如，当陌生人走进教室时，只要教师许可，学生们会主动围上来打招呼攀谈。在课堂讨论中，学生们的发言极为踊跃，在实验课中学生们表现出很强的动手操作能力，在各种自选的活动课程

中，每一个学生都有自己特殊的兴趣爱好和独特的技能。学校为什么会如此重视个别教育，莱斯特市的一位中学校长说：“每一个儿童都有其内在的潜力和特点，因此我们的责任就是确保每一个儿童都能够在其固有的基础和素质上获得充分发展，使他们成为既具有公民一般素养又具有鲜明个性和独特才能的人，成为能够自食其力并对社会有用的人。”英国学校教育具有以下三个特点。

1. 老师围着学生转

英国的中小學生每天上6节课，一节课程50分钟（上午9时到校，下午4时放学）。在课堂上，教师极少搞满堂灌、一言堂。通常教师只讲授15~20分钟，其余时间留给学生自学，学生自己钻研教材或独立做作业与练习。教师在课堂上的主要任务是提纲挈领地讲透教材的主要内容，然后进行巡回解答和指导，整个教学过程可以说是教师围着学生转。学生在课堂上的学习方式五花八门。走进教室，你会看到有的在研读课本，有的在相互讨论，有的在操作教具，有的在向教师询问。尽管教学秩序看上去不太安静整齐，可是学生的学习神情都很专注、很投入，而且课堂气氛富有生机，十分活跃。这种以儿童主体活动为主的教学方式使学生始终处于开动脑筋、独立思考的积极状态。在这样的教学过程中，学生不仅学到了知识，更主要的是学会了学习的方法，培养和锻炼了发现知识、探索真理的创造意识和能力。

2. 注重教学实践、培养学生的动手能力

这是英国教学的又一显著特色，英国中小学的教室里，总是摆满了琳琅满目、各式各样的教具和玩具。学生在课堂上的主体活动相当一部分就是在教师的指导下操作这些教具、玩具。物理、化学、生物等科学课程的教学伴随有大量的演示实验和分组实验，英语、历史、地理、社会、外语等课程的教学则大量借助现代化视听教学手段。与此同时，学校还常结合教学内容举行各种参观、见习、实习等活动。例如，讲生物课会带学生到自然博物馆参观，讲历史课会带学生到历史展览馆参观，讲天文知识会把学生带进天文馆，讲宗教知识会把学生带进教堂。

3. 寓德育于教学活动中

英国是一个倡导“绅士风度”的国家，这从一个侧面反映出该民族的文明素养较高。然而，纵观英国的教育，却很难找出专门的德育课程，德育实施的主渠道是各科教学。英国的教育基本法中明确规定，各级各类学校都要把公民素养教育作为教学的基本任务和目标，同时要求任何教学都必须贯穿教育性原则，即把道德教育、公民素质教育有机地渗透到各科教学之中。这一思想首先体现在教材内容的编写中，英国中小学的教材是遵循科学与价值的双重原则来编写的。首先，教材内容把科学教育与人文教育有机结合，把自然知识、社会知识的传授和人道主义、国家意识的渗透有机结合。其次，体现在对教师的教学要求上。在教学管理中，英国中小学普遍要求教师对教学内容的挖掘和讲解既要体现科学观念、真理观念，又要体现价值观念和人文精神，同时要求每个教师在教学过程中以身作则、为人师表，用自己的人格品行对学生进行言传身教。除此之外，学校还通过校园文化、礼仪活动、社会实践、日常管理以及学校与家长、社区等相互配合的方式来对学生进行思想道德教育。

第二节 国际创意教育的比较研究

一、美国创意产业

美国十分重视借助创意产业打造城市竞争力，并集聚了大量创意型人才。与此同时，对创意型人才的培养也引领着教育行业由千篇一律到创意教育的飞速发展，美国走在了后工业化时代全球创意经济的前沿。

近年来，美国制造业不断向亚洲等劳动力成本低的地区转移，软件编程等高技术工作和高端服务也开始外包，传统产业就业岗位也开始减少，而与右脑活动密切相关的创新能力日渐重要起来。在这种背景下，有识之士意识到，美国劳动力的优势主要体现在合理利用创意创新技术和想法解决问题、开阔视野和快速适应经济环境变化的能力上。创意产业孕育着巨大的商机。与传统产业相比，创意产业更注重产品或服务的精神性、心理性和娱乐性。除了为消费者提供实用价值之外，创意产业最重要的是增加了产品或服务的文化附加值。美国经济发达，是全球规模最大的消费市场。随着衣食住行等基本物质需求不断得到满足，人们对精神生活的渴望日趋强烈，为创意产业发展提供了得天独厚的环境。因此，在创意教育影响下，创意产业在当代美国经济中异军突起，直接引导了创意职业阶层的崛起。创意经济在美国迅猛发展，原因是多方面的，其中美国政府投入巨资支持研发，强有力的知识产权保护法，高效的资本市场和一支优秀的人才队伍，是美国创意产业走强的重要原因。

以美国纽约创意教育影响下的创意产业为例，作为美国最具活力的国际性大都市之一，纽约市在大力保护知识产权，营造鼓励创新文化的氛围。从街头创意，到布鲁克林的音乐创作广场，到切尔西的画廊，到百老汇的剧院，再到麦迪逊大街的广告业，创意产业不仅提供了产品或服务，更重要的是还向消费者提供了一种人文消费体验。“星巴克出售的不是咖啡，而是对于咖啡的体验。”星巴克总裁霍华德·舒尔茨这句经典之语正是对创意产业最好的注脚。今天，有专家认为，纽约市服装设计和艺术音乐领域的竞争优势甚至高于金融服务业。创意产业已成为纽约市不可替代的竞争优势，极大地促进了纽约经济文化的发展。

“创意具有裂变效应，一盎司创意能够带来无以计数的商业利益、商业奇迹。”比尔·盖茨的上述论断充分说明了创意产业促进经济发展的重要作用。创意教育带动下的创意产业的发展还促进了旅游、营销、广告等其他相关产业的发展，并吸引了大量人才前来工作。纽约市的宾馆餐饮业、零售商店和交通运输业也由此受益。

创意产业的发展离不开适宜的生长土壤，离不开日益发展的创意教育。纽约市历来是艺人作家的集聚地。纽约市基础设施便利，社会网络密集，宽容度高，生活方式多元化，吸引了大批创意人才前来寻梦。从时装设计师，到影视导演，到音乐人，再到多媒体艺术家和动画设计师，纽约市的创意人才在全美遥遥领先。反之，一个地区生活质量的高低又与文化艺术等创意产业关系密切，也对能否吸引更多公司前来落户至关重要。仅有华尔街的摩天大

楼，而无百老汇音乐剧的纽约是令人难以想象的。创意产业无疑使纽约市经济如虎添翼。多元化的创意产业，成为纽约市推动经济增长，发展创新文化的重要引擎。

二、英国创意产业彰显优秀创意教育

创意产业、创意经济或译成“创造性产业”，是推崇创新、创造，强调文化艺术对经济的支持与推动的新兴经济实践。目前英国一些大城市纷纷大力发展创意教育，从而推动创意产业。创意产业包括工业设计、动漫、影视、网游、会展等几个方面的主要内容，其知识密集型、高附加值、高整合性，对于优化产业结构意义重大。关注和研究世界各国创意产业的发展，把握世界创意产业发展动向，对于我国加快创意产业发展，能够提供参考和借鉴。

（一）创意产业在英国经济中的地位

随着制造业的衰退，英国服务业得以迅猛发展，至今已占其 GDP 的 75%，其中创意经济占英国 GDP 的 8%。以就业和产出衡量，英国创意产业对经济发展的重要性已经超过金融业，成为英国经济成长的主要动力之一，据此，英国主张大力发展开拓创意教育以带动新生创意产业的发展。创意产业帮助曼彻斯特、利兹等城市成功实现产业转型。

（二）重视创意教育推动英国经济发展

英国文化、媒体和体育部推动成立了创意产业高等教育论坛，将高校和业界聚集到一起，充分利用商校资源为业界培养创新型人才。同时根据业界需求，高校也增设了与产业接轨的新课程。

融资支持是英国创意产业可持续发展的重要保证。英国创意经济获得成功，除了英国具有国际水平的创新能力，还源于英国政府帮助创意产业解决最初的融资困难及创意人才问题。英国创意产业融资主要有两大来源：一是公共资金，二是私人投资。公共资金主要来源于英国文化、媒体和体育部扶持电影、多媒体等行业的国家科技与艺术基金会、英国电影协会、艺术协会、高校孵化基金；还有贸工部在地区发展局下建立的创意产业特殊基金、西北地区发展基金，以及在小企业服务局下建立的伦敦种子基金、西北地区种子基金、早期成长风险基金等；政府设立的高科技基金和苏格兰企业发展基金也为创意产业提供融资。此外，英国的创意产业还可申请欧盟的发展基金进行融资。在政府融资支持下，英国的私人资金也为创意产业的发展提供了重要融资来源，使银行贷款和私人基金成为英国创意产业融资的主渠道。

英国政府特别注意强化创意产业的出口，开拓国际市场。1998 年，英国政府成立了创意产业输出顾问团。该顾问团通过研究政策对创意产品出口的促进作用，对创意产业的发展提供广泛的咨询建议，并对不同部门间协调创意产业出口政策等提供政策意见。创意产业输出推广顾问团，也在英国创意产业开拓国际市场方面发挥了重要作用，不仅加强了产业与政府之间的合作关系，对创意产业出口提供帮助，还促进了金融机构与国会了解对创意产业的，为创意产业提供了海外发展的必要援助，为创意教育的发展提供了有力借鉴，同时帮助签订创意产业出口协议，促进共同基金的使用。

创意教育为英国创意产业的迅猛发展提供了大量创意型人才，使英国创造了许多世界级

品牌。同时，英国的音乐产业占全球音乐产业的比例达到了15%，它的保留节目资源量仅次于美国。英国作曲家2004年获得艾美奖7个项目中的6个，动画片在托尼奖中也占有一席之地。许多享誉国际的外国品牌，如苹果的iPad、宝马的MINI汽车的创意灵感都来自英国设计师，英国已逐渐成为世界创意之都。目前，越来越多的跨国公司借助英国的专业设计建立国际品牌，打进全球消费市场。

目前，英国的伦敦和曼彻斯特已成为欧洲最大的两个创意中心，成为英国经济的重要推动力。创意产业成为金融服务业之后的伦敦第二大就业产业，也是英国东南部经济增长的主要发动机。伦敦发展局创意产业组在推动电影、时装设计及数字媒体和音乐行业发展的过程中，已打造了许多具有国际影响的活动节，如伦敦电影节、伦敦时装周、伦敦设计节等。伦敦还成为世界第三大电影摄制中心，曼彻斯特则已成为英国和欧洲第二大创意产业中心。该区的数字媒体产业颇具国际竞争力，有许多世界顶级的媒体公司入户其中。曼彻斯特创意产业为英国西北部经济结构调整及高速发展做出了重要贡献。由此可见，创意教育对英国创意产业的重要作用。

（三）英国创意教育的实施路径

1. “3E”学校教育

创意产业源于个体创意，个体创意主要产生于学生的整个学习生涯。英国作为创意产业最发达的国家之一，拥有一套先进的学校教育体系，这一教育体系的每一个阶段，从幼儿园、小学、中学到大学，都有独特的培养创意和批判性思维的方式方法，用来实施创意教育。可以说，系统的学校教育是英国创意教育的核心与关键，它通过为每一个儿童提供创意教育、提供每一个培养创意的机会、着力每一个教育阶段的衔接，即通过“3E”——Everyone、Every chance、Each stage，担负起英国创意教育“孵化器”的使命。

（1）Everyone：为每一个儿童和年轻人提供创意教育

英国先进的学校创意教育理念体现在很多方面，其中至关重要的一个便是为每一个儿童提供创意教育，即给每一个儿童和年轻人提供机会来最大限度地发展其创意才能。2008年，英国文化、媒体和体育部发布了“创意英国：新人才创造新经济”（Creative Britain：New Talents for the New Economy）战略计划，在文化创意产业领域中投资7050万英镑，支持地方性、区域性和国际性的创意产业发展，为所有儿童提供创意教育，大力支持创意企业发展，推动英国成为世界创意中心。在创意教育方面，英国创意教育把培养个体的创造能力作为核心目标，并将给所有儿童提供创意教育作为完成核心目标的重要手段，对儿童和年轻人配套实施了“发现你的才能”计划，尽可能提供完善的方式和方法，激发下一代的创造欲望，发现儿童和年轻人可能被隐藏才能。

在这一战略计划的引领下，英国学校教育特别重视每一个儿童和年轻人创意思维和批判性思维的培育，这些被视为高效学习的根本源泉。《罗伯茨报告（2005）》（Roberts Review of 2005）通过“在年轻人中培养创意”章节探讨了创意在儿童教育中的重要性。罗伯茨认为，创意是每个儿童学习经历的中心内容，普遍的教育政策为植入创意提供了机会。英国学校的创意教育普惠每一个儿童，为每一个儿童提供创意教育，其中一个重要的方式就是把“抓早

抓小”作为早期教育的中心内容。如英国学校从幼儿园就开始寓教于乐地培养儿童的思维，到了小学，便设置了丰富的艺术类课程，这些课程并不特别功利和直接地突出“艺术教育”这四个字，而是以儿童为中心，通过寓教于乐、耳濡目染的方式，熏陶、培育和发展学生的创意思维和批判性思维。这些创意教育方式对于培养儿童的艺术情操和创意思想到了至关重要的作用。

（2）Every chance：提供每一个培养创意的机会

近年来，英国自上而下联合联动，为每一个年轻人提供创意教育的学习机会，传授契合创意产业需求的工作技能，提供在创意部门锻炼的工作机会，旨在为培养儿童的创意能力和才华做出贡献。“发现你的才能”计划保证人人都有机会发掘自身的才能。在创意教育中，开发儿童的创意思维与让儿童置身于各种机会的文化体验密不可分。因此，为了给每一个儿童提供每一个创意教育的机会，英国创意教育通过“发现你的才能”计划，与中小学甚至大学合作，使学校参与并设计这项“指导”，为儿童和年轻人提供一周5小时的文化体验，这些文化体验范围十分广泛，包括参与顶级现场演出，参观展览、画廊和博物馆，参观文化遗迹，学习一种乐器，演奏音乐或演唱等10项内容，目的是让儿童和年轻人在艺术和文化方面全方位体验中获得创意的灵感。

“发现你的才能”计划充分发挥儿童的主体性和文化的体验感，其所涉及的文化体验包含两个方面的内容：一是通过文化课程，让儿童成长为文化领域中有判断力的观众、参与者或创作者；二是通过文化学习，以各类活动方式，促进儿童创意的提升、成就的获得和个人的发展。丰富的文化课程和文化学习，为儿童创造了每一个获取创意体验的机会。

（3）Each stage：着力每一个教育阶段的衔接

英国学校的创意教育体现在教育的每一个阶段、每一个层次，从托儿所直至中学，无论在理论课还是职业教育课程中，无论是实习阶段还是上大学期间，都要实施。与此同时，创意教育的每一个阶段、每一个层次都不是孤立存在的。同样，创意教育在每个阶段各具特点却又联系紧密。如何把握每个阶段的特点，让一个阶段的学生在进入下一阶段之前，能够掌握方式方法去提前适应，这是每一个教育者需要提前思考的。英国的创意教育，致力于探索基础教育、继续教育和高等教育等每一个教育阶段的衔接与联合，将文化创意产业相关专业的技能作为“14~19证书制度”，为年龄在14~25岁之间的青年人提供创意技能的连贯培训，并贯穿到中学生学习生涯，在其升学环节赋予其高考入学资质的地位。

此外，英国还根据这些不同层级学校之间的联系，独创了一个松散的结构体——“学术集群”，主张基础教育、继续教育和高等教育之间的合作，向14~25岁的年轻人提供终端到终端的创意技能发展。当许多中学的艺术课还是一项课外活动的时候，许多锐意创新的中学为了和大学尽早建立衔接与合作，已经把艺术作为主流教学课程的重要组成部分。伦敦艺术大学已经发展了“14~25学术中心”的理念，这种理念将使伦敦艺术大学和一些中学以及继续教育学院联结在一起。

2. “3优”高等教育：英国创意教育的“新高地”

英国的创意教育在世界领域闻名遐迩，其高等教育可以说居功至伟。作为正规学校教育

的最高层次，英国高等教育有着初等、中等教育无法比拟的优势，它别具一格的“3优”特色创意教育——“优秀”的培养目标、“优化”的课程设置以及“优越”的教学内容，使创意产业在全世界范围内首屈一指，打造英国创意教育的“新高地”。

（1）“优秀”的培养目标：培养行业精英，培育企业家

英国创意教育始终以“优秀”为目标来实现人才培养。“优秀”的培养目标主要表现在两类人群：一是培养优秀的行业人士，即业内精英；二是培养优秀的创业者，即企业家。很多情况下，业内精英和企业家两个培养目标之间，是相辅相成的。经过系统的学校创意教育的培养，创意相关专业的毕业生走向工作岗位后，凭借自身天赋异禀的创意素养，经过后天的实践锻炼，往往很快成长为各自行业的精英人才。在创业道路上，这些业内精英又具有其他传统产业的创业者获得创业成功所无法比拟的特殊优势创意才华。因为，相比传统产业，创意才华才是创意产业的创业者获取成功的关键因素。

为实现行业精英和企业家的培养目标，英国高校创意教育通过批判性思维的培养和企业家精神的培养来实现。批判性思维的主旨并非在于为了批判而批判，而在于论证、优化与完善。英国高校教师对爱提问题、爱质疑的学生会格外关注，更是对能够提出不同意见并给予建设性方案的学生欣赏有加，批判性的思维对于老师和学生之间的“教学相长”有积极意义。同时，英国文化部明确提出，高校应着力培养创意专业学生的企业家精神。伦敦大学金史密斯学院创意产业企业家精神研究所便承担了这样的职能，研究所设置了“创意、文化和企业家精神”博、硕士研究生专业学历教育。

（2）“优化”的课程设置：开展产业调研，优化课程体系

英国高校的创意教育在优化课程设置、培养创意人才上做出了非常多的努力和尝试。其中一个显著的特点便是，英国高校在课程设置上，通过产业调研、调查作为雇主的创意企业和产业的现实需要，即让聘请创意人才的雇主参与进来，找到大学课程体系中可能存在的缺陷，从而促使高校及时开设和优化课程体系，将职业知识纳入课程体系并严格按照相关行业标准来教育教学。这其中，英国政府起到了桥梁和纽带的作用，即政府向产业界和学术界提出要求，要二者紧密合作，合作的标准：向学生传授所需的技能以使他们为创意经济做出最有效的贡献，而这种合作标准的界定，首先就是通过产业调研，优化课程设置来实现的。

优化后的课程设置，增加了丰富的设计类课程和计划，艺术设计、工程技术、计算机等课程均着力于培养学生的设计理念和技能。这些设计基础课程和学位课程贯穿于学生整个大学生涯，受到了学生的广泛欢迎和好评。在课程设置方面，艺术设计、人文学、工程学、计算机应用、传媒学等专业都开设了创意设计课程，虽然不是核心课程，但设计技术已成为与音乐、艺术一样受欢迎的课程。多数本科教学计划包括一年的基础课、三年的学位课。研究生教育一般不超过一年时间，并且朝着专业技能方向发展，如计算机应用、设计管理及其他相关的专业领域，从而有别于美国的艺术硕士教学。

（3）“优越”的教学内容：关注用户需求，重视实践培养

在英国本科创意教育教学中，存在教师教学、小组讨论、实习实践、成果展示等形

式多样的教学方式。多样的教学方式，使得英国高校创意教育的教学内容具有独特的“优越”性。

首先，教学内容“聚人气”，关注用户需求。英国高等教育创意教育内容的选择可以说走在世界高校前列。在教育教学中，教师的“教”，即教师讲授环节被高度压缩，而学生的学，即自主性学习和个性化学习被越发重视起来，并成为理论知识和研究方法获取的重要途径。因此，比起专注于知识的获取，英国高校的创意教育内容更看中方法的获得和用户的体验。这突出地表现在以下三个方面：一是关注设计与研究方法的获得，二是关注用户超越产品功能的需求，三是建立设计者和用户的新型伙伴关系。这三类教学内容相当地“聚人气”，广受好评。一方面，设计与研究方法的获得，发挥了学生的主体性，也成为学生喜闻乐见的教育形式；另一方面，在学期间设计与研究方法让毕业生走向社会后，比其他毕业生更快地了解市场需求，更早适应企业的需求，因此也更受雇主与市场欢迎。

其次，教学内容“接地气”，重视实践培养。社会服务作为现代大学的重要职能之一，要求高校必须走出“象牙塔”，与社会、市场要高度结合。重视实践培养是英国高校创意教育和社会、市场结合的重要一环，也是其“接地气”的重要表现。具体来说，英国高校创意教育的实践培养主要体现在两个方面。

一是校企合作。2012年12月，英格兰艺术委员会启动了“创意产业就业计划”，这一计划为6500个16~24岁的年轻人（毕业生及在校生）提供带薪实习和在职培训的机会，旨在帮助其获取文化艺术方面的技能和经验。2013年年底，英国创意与文化技能委员会又联合创意企业和教育部门，启动了“建设创意国家”项目计划，教授年轻人创意产业的基本知识和技能，为其将来在创意产业领域就业和择业打下基础。

二是工学结合。工学结合按照时间长短分为长期和短期两种，长期的工学交替制有四年制和五年制两种。四年制，即“2+1+1”模式，大一、大二在校学习，大三在企业实习，大四回校学习、考试、取得证书；五年制为“1+3+1”模式，即大一直接进入企业实践，大二至大四在校学习，大五回到企业。短期的工学交替制则最为普遍，通常为六个月。这两类实践培养在学生整个大学生涯中，占据了如此大的比重。由此，英国创意教育对实践培养的重视可见一斑。

三、澳大利亚的创意教育

近年来，随着国内就业市场对创意人才需求的不断增长，以艺术设计为代表的创意类专业逐渐成为中国学生留学的新热门。澳大利亚政府将创意产业称为创造性内容产业，认为从广义上讲，创造性内容产业包括能够产生著作权、专利和商标的所有产业，也就是以知识产权为核心的所有产业。作为创意教育的“新锐”国家，澳大利亚重视创意产业的发展，为国际学生的学习与就业提供了广阔的天地。

澳大利亚政府自从1994年发布第一个国家文化发展战略以来，就将创意产业发展作为一项国家战略加以实施，并且成立了布里斯班大学创意产业研究中心，作为澳大利亚联邦政府直接支持的国家级创意产业振兴机构。