

艺术专业大学生的创业案例分析与启示

——基于中国“互联网+”大学生创新创业大赛艺术类项目的分析

高超

(淄博职业学院创新创业学院, 山东淄博, 255314)

[摘要] 随着经济发展的新常态化和全球化, 尤其是“互联网+”技术在各行各业的不断渗透, 越来越多的大学生把创业作为自己的发展目标。艺术专业是集科学与艺术于一体的综合学科, 是极具创意性、创新性, 也是最适合通过自主创业来实现自我价值的专业。从中国“互联网+”大学生创新创业大赛获得投融资的1024个项目中筛选出艺术类创业案例96个, 通过对其创业类别、所属领域、创新性、艺术与科技结合度等方面进行综合分析, 总结创业成功案例的典型经验, 并提出艺术类专业加强创新创业教育的策略。

[关键词] 艺术专业; 创业案例; 大学生创新创业大赛

[中图分类号] G640 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1674-893X(2021)02-0151-06

随着世界多极化、经济全球化的深入发展和科学技术的日新月异, 艺术与经济发展相互交融的程度不断加深, 与科学技术的结合更加紧密, 其具有的经济功能也越来越强, 文化艺术已经成为国家核心竞争力的重要因素之一^[1]。目前我国开设艺术类专业的高校有上千所之多, 每年毕业的艺术类大学生达100万人左右, 庞大的毕业生人数带来的就业压力巨大。在双创背景下, 研究加强艺术专业创新创业教育的策略, 培养更多的艺术类创业人才, 以创业带动就业, 能够有效促进“互联网+艺术”新业态的形成, 有效推动艺术专业毕业生更高质量的就业^[2]。

中国“互联网+”大学生创新创业大赛首次举办于2014年, 第一届到第四届大赛大陆(内地)累计有490万名大学生、119万个团队参赛。目前大赛已经成为覆盖全国所有高校、面向全体高校学生、影响最大的赛事活动之一。文章从中国“互联网+”大学生创新创业大赛获得投融资的

1024个项目中筛选出艺术类创业案例96个, 对其创业类别、所属领域、创新性、艺术与科技结合度等方面进行综合分析, 旨在总结创业成功案例的典型经验, 并提出艺术类专业加强创新创业教育的策略。

一、艺术类创业成功案例的特征

96个艺术类创业案例皆来自中国“互联网+”大学生创新创业大赛上获得了投融资的项目。经过综合的分析与梳理, 这些成功的创业案例在地域、创业背景与动机、团队组成等方面虽然存着不小的差异, 但是也明显具备一些共同的特征。

(一) 艺术与非物质文化遗产的联系日益紧密

96个项目中, 有7个项目(银凤钗头——国家级非物质文化遗产“西江控拜苗银”的传承与创新、红葛陶艺——基于羊舞岭窑传承创新研发项目、“遗”代亿路——高新科技融入传统非遗的文创+、巧手折剪红九州——浩刻非遗剪纸领跑者、“一球一梦, 非遗传承”设计平台精准扶

[收稿日期] 2020-09-08; **[修回日期]** 2021-04-01

[基金项目] 2018年度山东省艺术教育专项课题“艺术类专业大学生的创业案例分析与启示”(YJ201811149)

[作者简介] 高超, 山东淄博人, 博士, 淄博职业学院创新创业学院副教授, 主要研究方向: 职业教育、创新创业教育, 联系邮箱: 81048644@qq.com

贫农村女创客、非物质文化遗产翟家大院撕纸、艺术激光剪纸)与非物质文化遗产的保护与传承有关。

非物质文化遗产(以下简称非遗)指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。非遗是一个国家和民族历史文化成就的重要标志,它不仅对研究人类文明的演进具有重要意义,而且对展现世界文化的多样性具有独特作用,是人类共同的文化财富。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化的多样性和激发了人类的创造力。因此非遗能够为艺术文化的生存发展、商业价值的创造提供良好的环境和土壤。

在上述7个与非遗有关的创业项目中,银凤钗头是源于“没有文字的民族,他们只能将记忆倾泻进白色的银饰中。银饰上的每一个图案呈现的是一个故事,是一种文化的传承,更是独属于民族的回忆”。团队的创业初衷是为了非遗苗银能够良好地传承下去,为了“亲人”靠锻造技艺过上良好的生活。现在其以“无限创造,成就经典”为产品设计理念,结合了中国传统民族手工艺与当代设计的原创性,成功发展成为更贴合现代审美的、符合国际审美标准的一流首饰品牌。2016年至今,银凤钗头累计提供了超过16000件苗银饰品,创造销售额500余万元^[3]。“红葛陶艺”由来自陶瓷艺术设计、动漫设计与制作专业的大学生创建,秉承“传承、创新、保护非物质文化遗产羊舞岭窑”的宗旨,以“设计创新”为经营理念,以“让非遗进入寻常百姓家”为经营目标,充分利用自身的专业优势和个人特长,致力于打造非遗陶艺艺术产品品牌。非遗陶艺艺术教育推动非遗保护传承融入生活,让羊舞岭窑成为益阳的一大品牌。

(二) 艺术与地方特色结合形成商业新特色

“青神遇见 满竹盛宴”“三七创作·漆艺原创品牌”“‘红心’绘一井冈山红色文化彩绘服务”

等9个创业项目主打艺术与地方特产、文化、技艺等元素的结合,用艺术的介入深入挖掘了其极具地方特色的商业价值。

“青神遇见 满竹盛宴”是第二届中国大学生跨境电商创新创业全国特等奖和第四届“互联网+”大学生创新创业大赛全国铜奖项目,立足四川竹产业,依托全国高校第一个竹编研究所的技术创新,采取创意设计+跨境电商+工业量产+农户制作”的模式,助力青神竹产品及文化成功走向国际市场,帮助高校学生及农村贫困人口高质量就业创业,助力乡村振兴和精准扶贫,实现竹产业升级。“三七创作·漆艺原创品牌”基于当地传统漆艺艺术市场多年来的极度萎靡现状,以传统大漆工艺的传承与创新为核心,秉承“时尚美学与传统技艺并存”“艺术与生活共享”的设计理念,利用日用品需求和空间装饰艺术的大市场优势,不断地在产品研发、私人定制以及空间品牌建设等领域探索,致力于将大漆艺术带入到日常生活的各个角落,营造东方美学与时尚美学相融合的生活、工作及商业空间。“‘红心’绘一井冈山红色文化彩绘服务”项目基于江西丰富的特色红色文化资源,运用独特创新的创业新思维,把江西的红色特色文化与墙绘完美结合,打造独具地域特色的文化新风尚,用画笔绘制华丽的红色历史,将红色文化与绘画完美结合,更广泛地去传播新时代新思想,同时凝聚各方智慧、各方共识、各方力量,通过墙绘这个独特的载体来唤醒民众的干劲,把乡村建设得更加美好,让基层民众在墙绘里领会红色精神。通过“精神到行动,历史与现实融通互动”的宣传路径,精心设计每套红色连环画,坚决保护井冈山的红色遗迹,打造独具井冈山精神的文化特色。其产品模式主要分为“乡村美化”“红色文化传播”“井冈山精神打造”三大块。

(三) 艺术切入民族文化衍生特色产品与服务

“留白艺术馆—民族特色成人美育培训领先品牌”“苏巴提音乐——专注少数民族音乐文化的互联网媒体平台”“民族风动漫”等3个创业项目的显著特征是与民族文化紧密结合。

“留白艺术馆”,“用艺术定义存在,为生活

内心留白。”利用完整的民族民间特色艺术课程体系结合互联网平台的高效传播的优势，来向全国各城市进行有效的线上、线下推广留白的民族特色课程。留白除了有完善的基础艺术课程体系，还有特色的民族民间艺术课程体系，还有成熟的教师培训输出模式，输出优质教师。“苏巴提音乐”是一家专注少数民族音乐文化的互联网媒体平台，专注少数民族音乐，为新疆少数民族音乐人和听众之间搭建桥梁，以自己在新疆少数民族智能手机用户群中的普及率作为一大优势，为新媒体内容商提供快速而高效传播新作品的平台，同时也为听众提供最便捷的收听平台。平台提供多种语言服务，苏巴提微信公众平台、Subat FM 移动应用可提供维吾尔文或汉文查询内容，既方便新疆大部分未接受过汉语教学的中老年人使用，也方便喜欢听少数民族音乐的其他民族人群顺利查询想要的内容，目前是新疆影响力最大的新媒体平台之一。“民族风动漫”项目紧扣民族主题，围绕少数民族特色文化，以民族系列动漫和民族文化普及性的 APP 项目为切入点，开发出了一系列民族特色产品。

（四）艺术借助高科技深挖商业潜力

科技在我们的生活中无处不在，不只颠覆工业、商业领域，如今也把触角延伸到艺术领域。“时光宝盒——用 VR 穿越国家宝藏的前世今生”“‘遗’代亿路——高新科技融入传统非遗的文创+”“三维动画大师”“魔 v VR 影视传媒”等 4 个项目，充分体现了高科技能够助力艺术产业的商业潜力挖掘。

“时光宝盒”项目是集 VR 内容与 VR 体验舱为一体的软硬件整体解决方案。利用 VR 技术，将馆藏文物、文化遗产、古籍文字等，采用高真激光扫描、VR 内容开发、穿越历史故事化呈现等手段，让用户置身历史环境之中，与国宝文物亲密接触，让国宝文物“活”起来。“‘遗’代亿路”以研发“校园文化”“大别山红色文化”为主，同时促进多学科交叉研发，将现代元素(H5 前端研发)与传统文化元素(剪纸、篆刻、叶雕等)有机结合，运用前沿科技将经典文化实现虚拟转化。“三维动画大师”是多套用来优化人体运动

数据和三维模型数据的算法所组成的动画制作工具包。可以兼容 Kinect、动捕设备、可穿戴设备、摄像头等多种运动数据采集设备。游戏开发者、3D 图形艺术家、制片人和 AR/VR 爱好者可使用三维动画大师的 AI 解决方案进行 3D 动作捕捉，而无需其他硬件、演播室环境或精密的传感器装备，并显著降低了制作成本和工作量。三维动画大师的算法可根据不同身体比例和人体动作自动调整，还可创建模型，在三维空间中复制动作。用户只需要选择自己喜欢的场景和卡通角色，对着手机摄像头做几个动作，便能生成基于人体运动风格的三维动画短视频。“魔 v VR 影视传媒”作为一个将时代特色与先进技术相结合的创作团体，主要从事与 VR 技术相结合的企业宣传片拍摄、广告拍摄、现场直播以及私人定制的微电影拍摄。与虚拟现实这一新兴技术相结合，创设了穿越多重感官的交互通道和穿越装置，借助各类先进软硬件来配合视频拍摄，从而创造出更多可能性。

（五）艺术更加注重与个性化生活需求相结合

随着物质水平的不断提高，人们越来越追求个性化的产品与服务。个性化，是文学艺术作品中创作具体生动的人物性格的一种手法，也是典型化的重要方面。和大众化相对，个性化定制常用来指具有个体特性的需求和服务。个性化定制是新市场环境中一种新的生产模式，它更贴近于个体的独特需求。

96 个项目中有 19 个项目主打个性化定制服务。“魔漫印象个性定制”“木以造作·文化创意产品开发项目”“重庆极简互联网服装项目”“途影网”是这其中的代表性项目。“魔漫印象个性定制”是一家开发时尚个性礼品的工作室，主要生产个性的精美礼品、工艺品饰品，从生日礼物、婚纱摄影、家居装饰、商务礼品、节日礼品，到现代的旅游市场、纪念品市场等，逐渐多角度地形成了自己的礼品定制体系。“木以造作”项目是一家专注于创新与传统工艺、文化挖掘与创意美学的专业设计制作机构，打造感官创意美学及生活木艺产品品牌，以专业的感官美学和文化塑造，从客户需求出发，结合市场，科学分析，使

创意与文化的影响力放大。凭借精准的设计定位,主营个性化产品开发、私人定制、企业礼品定制、儿童DIY手作课程定制研发等业务。“重庆极简互联网服装项目”则搭建了一个全新的P2P服装定制平台,为顾客提供可信、及时、优质、完善的个性化服务。“途影网”是一家在线创作式影像个性化定制平台,实现用户线上个性化定制与线下产品体验的结合,提供用户全新的线上线下相结合的影像个性化定制服务。

(六) 艺术面向特殊群体满足别样需求

随着全媒体时代的到来,越来越多的特殊群体出现在大家的日常视野中,他们需要社会更多关爱的同时,也需要更多不同形式的关爱。而艺术无疑是其中最美的关爱形式。“一米之家 特殊人群生涯成长平台”“孤独的狂想”“布衣乐工作室”“一川公益眼”4个项目就是代表性的基于关爱特殊人群的艺术类创业项目。“一米之家”是专注特殊人群生涯成长的平台,集文化传媒、教育培训于一体,主要提供广告图文设计、特殊人群就业创业能力提升、特殊人群自信心提升、残疾人专场招聘会职业指导等服务。“孤独的狂想”主要是通过原生艺术介入自闭症儿童的辅助治疗,提供的原生艺术课程主要有绘画、诗歌、朗读、音乐、VR、AR,授课结束后,将课程上获得的孩子的创作交给艺术家,和艺术家合作将这些产品进行二次加工,进而生产出一系列的高档文创产品并进行线上和线下的销售,销售获得的利润的20%用于治疗自闭症儿童。“布衣乐工作室”凝聚和结合社会优秀资源和师资力量,倡导“齐家治国平天下女德为要”,以培养现代女性综合素质为主,注重女性德育教育,以艺修道,通过古琴、围棋、书法、中国画、香道、茶道、插花、营养膳食等教育,期望能够多方位多渠道地培养和提高现代女性的综合素质,打造新时代女性。“一川公益眼”以关心关爱空巢老人为主题,带领空巢老人学习摄影知识和技巧,一方面填补老人们心灵的寂寞与空白,丰富他们的晚年生活,另一方面将老人们所拍摄的作品进行售卖,从而达到资金回流的效果。

二、艺术类创业成功案例的启示

通过上述创业案例的分析,我们能够清晰地感觉到艺术通过与非遗、地方特色、民族文化、高科技等的结合,释放出巨大的商业潜力。而且这些成功的创业团队,全部来自高校艺术专业的毕业生或者在校生。这些是对高等院校艺术专业人才培养质量的充分肯定,同时也为下一步艺术专业的创业教育提供了现实启示。

(一) 响应“大众创业、万众创新”号召,注重激发艺术类专业大学生的创新创业热情

一是加强政府层面创新创业激励政策的宣传。充分利用校园微信公众号、广播站、宣传栏、校报等媒体大力宣传国家及省市创新创业政策,让艺术类专业大学生能够及时快速准确地了解创业政策。二是加速推进学校相关创新创业实施细则的出台,让国家及省市的政策落地,加速完善创新创业学分积累和转换制度,实施调整学业进程、保留学籍休学创新创业的弹性学制,实施以创新研究、创业实践经历替代相关课程修习经历、创新创业成果替代学业考核成绩的创新创业型学业修习考核模式,允许学生使用创新创业成果替代毕业论文或毕业设计。并通过各种形式的新媒体平台开通咨询互动专栏,与大学生进行在线互动交流,及时解答大学生创新创业方面的问题和困惑,为学生提供方便快捷的指导^[4]。三是大力推进创新创业平台的建设与应用。学校要整合校内外优势资源,建设多样化的校内外创新创业教育基地和综合性的大学生创新创业实践平台。每所高校都要建设一处集课程实施、实践训练、创新验证、成果转化、创业孵化等功能为一体的校内大学生创新创业教育实践基地,并构建与训练竞赛实战系统相衔接的创新创业实践体系。广泛开展丰富多彩的大学生创新创业实践活动,指导学生成立各种类型的创新创业社团、创业俱乐部和创业协会等。

(二) 坚持“专创融合”理念,构建“学思创实践”一体化创新创业教学体系

一是学校要研究制定创新创业教育通识课程、专创融合教学指导意见、教学评价制度等。推进课堂教学革命,通过大学生创业案例教学、

“翻转课堂”、小班授课、个性化教学、线上线下混合等方式，推进启发式、探究式、参与式和项目化教学，提高实践教学比重和教学水平。二是有效实施专创融合教学，充分调研区域经济内的非遗、地方特色、民族文化等资源，将其纳入教学内容，并与不同的艺术形式进行有机结合，在每一门课程教学中有机融入创新创业教育元素，使专业教育和创新创业教育互为动力、融合共进。广泛调研并整理相近专业的大学生创业成功案例融入课堂，培养学生的批判性和创造性思维，激发学生创新创业灵感和探索实践的欲望^[5]。三是推动以赛促教、以赛促学、以赛促创。将创新创业大赛指导纳入教学体系，每年组织开展“互联网+”大学生创新创业大赛、大学生科技创新大赛等创新创业类竞赛活动。

(三) 推进“协同育人”模式，提升创新创业教育实践指导能力

一是建设一支专兼结合、数量够用、素质过硬、结构优化的创新创业教育师资队伍。将创业者、企业家、艺术大师和非遗继承人等人员纳入创新创业教育导师队伍，充分发挥其技艺优势和创业经验优势。另外加强校内创新创业导师到行业企业培训挂职交流力度，提高教师的创新创业实践指导能力。二是加强多学科的交叉及融合育人。科学技术已经成为教育发展的内在动力，教育的根本性问题也随之发生变化，教育的组织体系、服务方式、人才培养等方面都在发生深刻变革。上述与高科技结合而成功的案例已经表明，艺术与高科技的结合无疑更能够提高艺术商业价值的增值效应。学校应加强艺术与科技等其他学科的交叉融合教育，形成多方合力，找准商机，推动艺术专业大学生的创业^[6]。三是加强校外创新创业实践基地的建设，推进创新创业共同体的形成。积极联合区域内艺术类企业、艺术馆、大师工作室等与艺术相近的企事业单位，建立多种类型的校外创新创业实践基地。以基地活动带动及构建学生团队，以团队型项目模式促成艺术创新。建立学校与企业行业的交流通道，激发学生进行艺术创新和艺术商业化设计的热情，共同培养创新创业型、复合型艺术人才。

三、结语

在艺术类专业学生就业难的背景下，创新创业教育显得更加重要和迫切。通过对上述成功创业案例的分析，我们能够清晰地感觉到艺术的商业潜力，通过与非遗、地方特色、民族文化、高科技等结合后，很多创业项目释放出巨大的商业潜力。这些成功的创业案例在地域、创业背景与动机、团队组成等方面虽然存着差异，但不同程度地呈现出了非遗、地方特色、民族文化、高科技、个性化、特殊群体聚焦等特征。这就向大家展示了艺术类创业项目的挖掘与培育路径，或者说是成功要素。广大艺术类院校师生要认真分析与研究自身的创业优势资源，结合艺术类创业项目呈现出的特征，积极开展创新创业教育，进行创新创业实践，培育更多艺术专业的创业项目和创业人才。

参考文献：

- [1] 吴巍. 艺术类专业大学生创业解析及创业教育模式初探[J]. 现代交际, 2016(14): 233-234.
WU Wei. An analysis of art undergraduates' entrepreneurship and exploration of entrepreneurship education mode[J]. Modern Communication, 2016(14): 233-234.
- [2] 虞岚. 艺术类大学生创就业的优势、瓶颈与突破[J]. 法制与社会, 2011(29): 189-190.
YU Lan. The advantages, bottlenecks and breakthroughs of employment creation for art college students[J]. Legal System and Society, 2011(29): 189-190.
- [3] 何永利, 交锋. 贵州“银凤钗头”斩获金奖背后[EB/OL]. (2019-10-26) [2020-06-25]. http://jgz.app.todayguizhou.com/news/news-news_detail-news_id-11515115014726.html.
HE Yongli, JIAO Feng. Behind Guizhou “Yinfeng chaitou” Won the Gold Award[EB/OL]. (2019-10-26) [2020-06-25]. http://jgz.app.todayguizhou.com/news/news-news_detail-news_id-11515115014726.html.
- [4] 邢雅丹. “互联网+”环境下高职院校艺术设计专业教育与创新创业教育融合发展的探析[J]. 教育教学论坛, 2018(10): 36-37.
XING Yadan. Exploration and analysis of the integrated

- development of art design education and innovation and entrepreneurship education in higher vocational colleges under the environment of “Internet +”[J]. Education Teaching Forum, 2018(10): 36-37.
- [5] 杨军, 马运河. “互联网 +”背景下艺术类大学生就业与创新创业研究[J]. 智库时代, 2018(24): 247-248.
YANG Jun, MA Yunhe. Research on employment and innovation and entrepreneurship of art undergraduates under the background of “Internet +”[J]. Think Tank Era, 2018(24): 247-248.
- [6] 杨寒. X 就业: 美术院校大学生就业、创业实用手册[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2015.
YANG Han. X employment: Practical handbook of employment and entrepreneurship for college students of art colleges[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2015.

Analysis and enlightenment of the entrepreneurial cases for art major college students—Based on the analysis of art projects in China’s “Internet+” College Students Innovation and Entrepreneurship Competition

GAO Chao

(Zibo Vocational Institute, College of innovation and Entrepreneurship, Zibo 255314, China)

Abstract: With the new normalization and globalization of economic development, especially the continuous penetration of “Internet + ” technology in all walks of life, more and more college students regard entrepreneurship as their development goal. Art, as a comprehensive discipline integrating science and art, is very creative and innovative, and is most suitable to achieve self-worth through self-entrepreneurship. The article selected 96 art-based entrepreneurial cases from 1,024 projects in China’s “Internet + ” College Students Innovation and Entrepreneurship Competition. Through a comprehensive analysis in entrepreneurial category, field, innovation, art and technology integration, it summarizes the typical experience of successful entrepreneurial cases, and puts forward the strategy of strengthening innovation and entrepreneurship education in art major.

Key Words: art major; entrepreneurial case; College Student Innovation and Entrepreneurship Competition

[编辑: 何彩章]