

聚焦 文化数字化

用科技新知拓展艺术教育前景

俞锋

景区数字化是推动传统景区提质升级的过程,也是数字经济赋能旅游业高质量发展的必然趋势。

培养 新时代文艺人才

核心阅读

习近平总书记指出:“要重视和加强艺术教育,提高人民群众艺术素养。”科学技术是艺术发展的重要推动力,艺术的进步常常借助于科技的突破与创新。力学规律的掌握和新材料的应用,进一步造就了博大精深的建筑艺术;视觉暂留原理的发现和摄影机的发明,催生了多姿多彩的电影艺术……近年来,数字技术广泛应用于文艺创作,带来愈加丰富多样的艺术形式。数字科技对艺术的创作、传播、接受乃至生态都产生了影响,也为高等艺术教育带来新的机遇和挑战。

当下,高等艺术院校正在寻求顺应时代趋势,融合现代科技的转型发展之路。不少院校在传统艺术类专业以外,尝试开设与社会需求紧密相关的新兴交叉专业,如数字艺术、艺术经济、智能交互设计等,探索培养既熟悉创作原理又精通科技手段、善于运用新技术进行艺术创新的复合型人才。与此同时,我们也要看到,高等艺术院校在现代信息技术类课程占比、理工科师资尤其是信息技术优质师资储备、艺术和科技师资交流互通、学生实践机会创造等方面还有不小进步空间。抓住数字技术带来的机遇,为社会培养更多高素质的新型艺术人才,高等艺术教育的探索正在路上。

坚持培根铸魂 注重文以载道

思想内涵的表达是艺术创作的重要目的。数字时代的艺术人才培养要遵循这一理念,让学生懂得思想内涵和价值观念是艺术的灵魂,文艺的性质决定了它必须以反映时代精神为使命。高等艺术教育要牢牢把握培养社会主义建设者和接班人这个根本任务,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观,帮助青年文艺人才树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,要培养学生用中国人

高等艺术院校正在寻求顺应时代趋势、融合现代科技的转型发展之路,探索培养既熟悉创作原理又精通科技手段、善于运用新技术进行艺术创新的复合型人才。

高等艺术教育应进一步优化学科专业布局,加强艺术教育与信息技术教育的深度融合,组建跨学科教师团队,探索人才培养新模式。

培养“艺术+科技”复合型艺术人才,是社会发展的需求,更是铸就社会主义文化新辉煌的时代呼唤。机遇与挑战并存,高等艺术教育应继续与时俱进,用科技新知拓展艺术教育的广阔前景。

的思想、情感、审美去创作属于这个时代、具有鲜明中国风格的优秀作品。

科技越是发展,艺术人才驾驭技术的能力越是显得重要。从当前的艺术实践来看,数字技术应用场景不断延伸,科学、人文与艺术多维度交叉融合,催生了一批文艺作品,有力推动了文艺创新。与此同时,也存在形式感强却缺少文化内涵的现象,创作容易流于科技元素的简单堆叠。针对这类问题,高等艺术教育应重视文学、历史、哲学等文化类课程,加深学生对中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的学习与理解,引导学生创作出有人文底蕴、思想内涵、科技新意和审美价值的作品,在新型艺术领域实现以文弘业、以文培元,以文立心、以文铸魂。

当今时代,数字科技使全球互联互通,日益频繁的艺术交流发挥着以艺通心的独特作用。在国际传播语境下,我们的艺术人才培养一方面要放眼世界,让人才具有国际视野,具有提炼中国文化标识、用数字语言讲好中国故事的能力,具有向世界展现可信、可爱、可敬中国形象的担当;另一方面,要引导学生走出方寸天地,走向火热现实,去感受新时代中国的发展进步和社会变迁,创作出有国际影响力的艺术作品,展示中国人民奋斗之志、创造之力、发展之果。

提升数字素养 促进“技”“艺”融合

随着科技进步,文艺创作方式发生变化,人们可以在海量数字资源支持下利用数字工具开展设计与制作,丰富了创意源泉,提高了创作效能。基于这样的现实背景,高等艺术教育应进一步优化学科专业布局,改变学科专业独立发展的思维定式,打破过于细化的专业壁垒,加强艺术教育与信息技术教育的深度融合,组建跨学科教师团队,探索人才培养新模式。

应当从艺术与科技融合的视角出发,设计课程体系、编写课程教材,更新高等艺术教育的教案、教法;培养学生的科学意识与技术思维,开阔创作思路,提升艺术表达。在这个过程中,既要“授人以鱼”也要“授人以渔”。要培养学生应用人工智能、动态视觉设计、三维全息投影等数字化手段进行艺术实践的能力;也要帮助学生提升数字素养,辩证认识新技术,正确驾驭新工具,开辟艺术新境界,满足人民群众多样化的精神文化需求。

在艺术人才培养实践中,新的探索正在进行。比如综合利用校内教育教学资源,打造“微专业”和模块化课程体系,学生可自主选择“数据智能与服务设计”“可持续与生态设计”“数字文化创新”等课程模块,实现自我提升。高等艺术院校还可以借助高校、科研院所力量实施学科交叉培养。如南京艺术学院与相关单位联合,共建“艺术与科学创新中心”“听觉感知与视听融合实验室”等科技赋能艺术的新型人才培养平台,以工作坊等形

式邀请师生共同研讨、创作,产学研相结合,将艺术与科学碰撞出的思维成果转化成为新颖独特的文化产品。

拓展产业视野 对接社会需求

国务院印发的《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》,明确了文化创意和设计服务与装备制造业、建筑业、旅游业等领域融合发展以及产业化、专业化、集约化、品牌化发展的思路。在产业融合发展背景下,艺术设计与内容创作、营销传播、管理运营等环节联系紧密,从业者既要有艺术专业能力,也要有产业运营视野。为此,高校艺术院系系可与行业协会、优秀企业进行常态化合作,聘请行业专家担任校外导师,还可以主动跨院、跨校组建项目团队,鼓励学生参与项目合作,将理论与实践相结合。借助人工智能、增强现实等新技术,高等艺术教育帮助学生接触文化产业前沿的手段越来越丰富,从而使艺术人才树立开阔的产业思维,具备适应文化新业态的多种职业能力。

文化产业高质量发展,对艺术人才培养提出了更高、更全面的的要求。在艺术能力培育上,兼顾基础理论、动手实践、创新创业、数字素养;在艺术思维培育上,融合价值立场、文化底蕴、科技意识和产业视野。我们要积极探索以现代技术赋能艺术教育的创新路径,用数字技术优化化学科专业设置,强化艺术平台建设,创新艺术人才培养方式,培养更多能够为文化产业高质量发展注入活力的新时代艺术人才。

繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义文化强国,关键在人才。艺术与科技融合发展,培养“艺术+科技”复合型艺术人才,是社会发展的需求,更是铸就社会主义文化新辉煌的时代呼唤。机遇与挑战并存,高等艺术教育应继续与时俱进,用科技新知拓展艺术教育的广阔前景。

(作者为南京艺术学院党委书记、教授)

图为江西吉安赣江沿线风光。

李军摄(影像中国)

制图:赵德汝

数字景区“升级”文旅体验

厉新建

近年来,“一站式”游览、电子导览、直播“云游”等线上线下相结合的旅游方式越来越受欢迎,数字景区成为旅游行业新亮点。所谓数字景区,指的是充分利用数字技术,实现高效运营、精准营销和智慧服务的景区。数字景区建设不仅有助于保护和展示文物、提高景区运营效率和应急管理,而且促进游览便利化、提升游客满意度,已经成为景区现代化建设的必不可少选项。

景区资源是景区吸引游客的关键,特别是在一些历史文化型景区中,文物的保护和展示是重点。很多文物易受氧化、风蚀等各种形式的损坏,尤其是砖木、土木结构的文物对消防和安防的要求较高。数字化手段的运用,降低了开放参观给文物带来破坏的可能。“数字敦煌”就是其中的典型。“数字敦煌”工程通过遥感测绘技术和数字建模技术,对莫高窟外形、洞内雕塑和壁画等实物进行数据采集、加工和存储,建立数字模型和数字资产管理,永久保存在数字空间。同时,“数字敦煌”工程还通过虚拟现实、增强现实和交互现实技术,基于文献、图像、视频等多源数据立体展示敦煌文化,从而实现文物保护、文化展示、旅游体验等协同融合发展。再如,在长城国家文化公园建设中,数字技术助力长城保护,从而将文物保护转向文化生态的整体保护,通过为城砖红外测温、无人机测绘、建立数字模型等,开启长城保护新阶段。

数字景区建设还承载着景区展示、教育、传播等一系列社会功能,通过数字化建设和数字资源挖掘,越来越多的历史文物和文化资源转化成大众看得见、听得到、看得懂、听得进的文化内容。“数字故宫”就是故宫博物院的重要建设项目,通过“玩转故宫”小程序、人工智能文化遗产复原计划等一系列工作,传统变得时尚,历史变得生动,文化变得可亲,拉近了故宫与游客的距离。

游客体验的优化也是景区数字化建设的主要目标。数字景区建设覆盖旅游前、中、后不同阶段,满足人们在行程规划、产品预订、智能导览、互动体验等方面的旅游需求,实现旅游的便捷化、个性化和定制化。杭州西湖景区与科技机构合作开发的“西湖一键智慧游”,全方位呈现西湖景区的知名景点以及美食、娱乐、交通等服务设施信息,游客可以一键规划出自己的理想行程。通过数字化,甚至可以“再造一个景区”,以线上虚拟景区的方式让游客大饱眼福,让景区触手可及。数字五台山智慧景区的推出,就实现了用一部手机畅游五台山,显著提升了景区的吸引力。

由于旅游景区往往是自然风光和人文底蕴富集之地,很多著名旅游景区在大众中具有广泛影响力,这就为数字藏品开发提供扎实基础和必要资源。景区数字藏品开发,主要通过三维动画等技术手段对景区资源进行艺术化再创作,有助于推广景区文化、营销景区产品、增加景区收入,也有助于增加游客对景区的了解和认同。故宫、圆明园、黄山、泰山等知名景区都以数字藏品的方式积极探索景区发展新路径。故宫的“太和瑞兽”系列、圆明园的“十二生肖兽首”系列,都是年轻人喜闻乐见的数字藏品,受到市场青睐。

景区数字化是推动传统景区提质升级的过程,也是数字经济赋能旅游业高质量发展的必然趋势。需要注意的是,旅游的季节性特征导致景区资源及其数字化设施存在利用率低的可能和风险,景区数字化形成的数字资产也存在权属、开放性问题,增加数据资产的利用方式、释放数据资产的潜在价值还有待进一步实践。在数字化、网络化、智能化的背景下,数字景区的建设还刚刚起步。面对人工智能等技术的最新发展,旅游景区如何迎接挑战、抓住机遇、创新发展,需要我们持续而深入的探索。

(作者为北京第二外国语学院旅游科学学院教授)

让现实题材创作发光发亮

胡建礼

近期,一批现实题材电视剧掀起观剧热潮,引发热烈反响。探究这些作品背后的创作共性,有助于我们深化认识,推动现实题材电视剧创作多出精品。

这些受到观众喜爱的作品,共性之一是以丰富细节造就真实质感,塑造真实人物,表达真实情感。为获得具有艺术能量的真实细节,主创人员扎扎实实地走进生活、体验生活。《大考》讲述了5个考生家庭在高考前200天的奋斗经历,主创团队查阅各类资料,走访20多所高中和大学,获得大量生动鲜活的素材;《县委大院》编剧王小枪在江西赣州大余县深扎6个月,几乎跑遍了县里的乡镇,与基层干部同吃同住。两部作品的故事情节和人物台词都贴近生活、冒着热气,让人身临其境。《山河锦绣》前10集呈现上世纪八九十年代我国中西部山村生活。为更好地还原故事场景,主创团队在陕西、河南、贵州等地多个村子实地采风,收获颇丰。剧中用

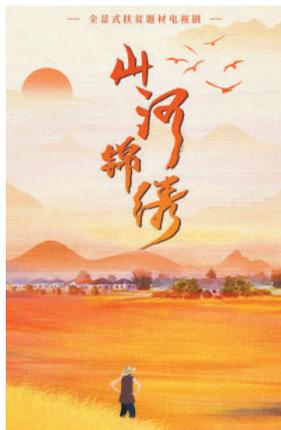
年画、手电筒、自行车等物件营造了浓厚年代质感,让观众瞬间入戏。这启发我们:当生活细节足够扎实时,现实题材剧作的真实感就有了依托,赢得观众共鸣就有了基础。

共性之二是以专业技能精心打磨艺术效果。《山河锦绣》中的角色都说一口地道陕西方言,人物鲜活真实,情节代入感强;《我们这十年》由11个单元组成,每个单元虽只有4集,但通过较为出色的表演和剪辑,故事的起承转合得到完整表现,令人印象深刻。还有的作品在美术概念设计图和氛围渲染图上做足功课,严格据图拍摄,保证了全剧艺术风格的和谐统一。生活真实是艺术真实的基础,但仅有生活细节还不够,只有熟练运用专业技能,在编剧、导演、表演、摄影、剪辑等多个维度精益求精,才能拍出打动人的好作品。

共性之三是精心塑造具有时代感的典型人物。“典型人物所达到的高度,就是文

艺作品的高度,也是时代的艺术高度。只有创作出典型人物,文艺作品才能有吸引力、感染力、生命力。”近期现实题材电视剧不仅在生活细节和艺术细节上精雕细刻,而且力图将更为广阔的社会生活和人生百态纳入作品、编织故事,体现出在塑造典型人物上的自觉追求。无论是《大考》里的一中校长王本中、《山河锦绣》里正直倔强的村支书赵书和,还是《我们这十年》里的人物群像,他们都来自现实生活、跃然荧屏,观众能够从从中发现自己和身边人的影子,并从他们的奋斗人生中感受时代的巨大变迁和生活的百般滋味。

这些现实题材电视剧创作的有益经验值得总结。同时,观众对这些作品的肯定,也证明现实题材创作的前景无比广阔。期待创作者坚持精益求精,继续深入生活、扎根人民,不断提高艺术本领,拿出更多满足人民精神需求、增强人民精神力量的现实题材力作。

图为电视剧《山河锦绣》海报。央视综合频道供图

