

加快培养掌握信息技术的文化艺术人才

龙开胜

坚持“两创”
关注新时代文艺

党的二十届三中全会提出：“加快适应信息技术迅猛发展新形势，培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍，激发全民族文化创新创造活力。”信息技术迅猛发展，催生了新型文化业态，带来文艺观念和文艺实践的深刻变化，也给传统文化艺术的传承发展带来新的机遇与挑战。加快培养一批熟练掌握信息技术、善于运用信息技术的文化艺术人才，对于促进文化与科技融合，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，增强中华文化的时代魅力和国际影响力，具有重要意义。

信息技术深刻影响传统文化的接收方式与体验维度

信息技术的飞速发展使传统文化艺术的传承创新插上翅膀。以互联网、大数据、虚拟现实、人工智能等为代表的新技术与传统文化艺术深度融合，给传统艺术注入灵感，重塑了中华优秀传统文化的传播手段和呈现形式，深刻影响了当下人们对传统文化的接收方式与体验维度，为其大众化传播提供新的渠道和路径。

拓宽文化传播的物理边界。故宫博物院数字化工程就是一次技术助力、文化焕新的典范。作为世界文化遗产，故宫博物院借助3D扫描、虚拟现实、增强现实等技术，将馆藏文物数字化，让观众在家中即可通过“数字故宫”平台身临其境地参观展览，甚至与文物互动，实现了传统文化的无界传播。很多年轻人用这种方式与传统文化亲密接触、深度互动，显示出信息技术在吸引年轻一代参与文化传承上的巨大潜力。在互联网上“云游”传统文化也大受欢迎。借助无人机拍摄、高清直播技术，观众足不出户便可俯瞰长城、纵览北京中轴线、亲历三星堆考古发掘现场。这些活动吸引众多国内外观众参与其间，以沉浸式体验促进文化交流，让世界更直观地感受到中华优秀传统文化的魅力。

实现不同艺术形式的跨界融合。大型文博探索节目《国家宝藏》巧妙融合综艺、纪录片、舞台戏剧等多种艺术形态，讲述国宝背后的动人故事。特别是运用虚拟现实、增强现实技术，让观众直观立体地接触文物，显著提升了节目的吸引力与传播力。打开手机更是可以感受到，中国传统诗词、书画、音乐、戏曲、舞蹈等文艺内容正搭乘短视频、网络直播等新型媒介形式扑面而来。无论是音舞诗画节目，还是“古画+国风音乐”情景式表演，这些新的表现形式在传统艺术的要害互通和传播媒介的优势互补中，进一步激发传统艺术

核心阅读

现代信息技术带动了文化体验的定制化、沉浸式、智能化，打破了传统传播机制，增强了不同文明、不同文化之间的交流共创，也提升了人们对中华文明的感知力和理解力

随着科技在传统艺术传承发展中扮演的角色越来越重要，掌握信息技术也成为文化艺术人才的必修课

通过长远规划和有效举措，培养和汇聚一批既懂中国传统艺术又掌握现代科技工具的复合型人才，在文化新业态迅猛发展的实践中搏击风浪

人才是推动传统文化传承创新的关键

人才在弘扬中华优秀传统文化、传承传统艺术方面具有不可估量的价值。随着科技在传统艺术传承发展中扮演的角色越来越重要，掌握信息技术也成为文化艺术人才的必修课。

一批人才主动扩充“工具箱”，充分利用信息技术焕新传统文化。中国国家图书馆的专业人员利用数字化技术，将馆藏的古籍善本、甲骨文、金石拓片等进行高精度扫描，确保这些珍贵资料得以长期保存并易于公众访问。一些传统艺术从业者利用微博、抖音等社交平台分享自己的创作表演视频，提升传统文化在互联网上的能见度和影响力。还有一些音乐家和音频工程师合作，通过现代音响技术记录中国传统音乐，甚至复原古代乐器的音色，让人们听到“历史的乐音”。

新兴艺术从业者主动探寻传统宝库。在数字艺术领域，如数字绘画、动画、游戏等，中国的原创作品越来越多地融合了传统艺术元素，如结合皮影戏元素的动画短片、水墨画风格的电子游戏等。这些作品的成功，得益于那些能够将传统艺术精髓与现代设计理念相结合的创意人才，特别是青年艺术家人才。他们不仅传承了技艺，还通过创新赋予传统文

创新创造的活力。连接数字时代的广泛用户。据统计，当前我国移动互联网用户数达15.45亿户，其中大量用户通过移动设备接触传统文化艺术，这直接推动其数字化内容的消费增长。放眼全球，现代信息技术带动了文化体验的定制化、沉浸式、智能化，打破了传统传播机制，增强了不同文明、不同文化之间的交流共创，也提升了人们对中华文明的感知力和理解力。随着技术不断进步，我们有理由相信，信息技术与传统文化艺术的融合趋势将会进一步深化。

化以新的生命，展现了人才在文化传承发展中的关键作用。

人才成为数实融合、科艺融合的有力实践者、推动者。实景演出《印象·西湖》以西湖为舞台，以自然山水为背景，将与西湖有关的民间传说、神话故事等代表性元素创造性重现，借助高科技手段再造“西湖雨”，把杭州的城市文化和自然山水浓缩成一场艺术盛宴。航天员王亚平把传统手工艺扎染带入空间站进行扎染实验，在现代航天科技场景里展现传统工艺的独特魅力……类似的例子不胜枚举。越来越壮大的人才群体自觉汲取中华优

秀传统文化养分，自如运用现代科技工具，在传统与现代、艺术与科技之间不断开拓可能性，成为文化创造力的鲜明写照。

培养一批既懂中国传统艺术、又精通现代信息技术的复合型人才

中华优秀传统文化是中华民族的灵魂，也是增强文化自信的重要来源和丰厚滋养。但中华优秀传统文化的传承并非简单复制，而是在尊重传统的基础上进行创造性转化、创新性发展，以实现中华文化的生生不息。这就需要通过长远规划和有效举措，培养和汇聚一批既懂中国传统艺术又掌握现代科技工具的复合型人才，在文化新业态迅猛发展的实践中搏击风浪。

注重交叉教育与融合培养。当前，传统文化与现代信息技术往往被视为两个独立领域，大学里文学、书法、美术等人文科学专业与计算机科学、信息工程等技术专业通常是分离的。应考虑打破过于细化的专业壁垒，开发跨学科课程，促进艺术教育与信息教育深度融合。不少院校已经在传统艺术类专业以外，尝试开设新兴交叉专业，如数字艺术、数字经济、智能交互设计等，探索培养既熟稔创作原理又精通科技手段、善于运用新技术进行艺术创作的复合型人才。未来还需加强师资队伍跨领域培训，建立校内外实训基地，为学生提供实践操作平台。利用线上教育、虚拟现实、增强现实等技术，提高学生的学习兴趣和效率，探索人才培养新模式。

强化对文化科技相融合的引导。鼓励高校、研究机构与企业合作，共同开发中国传统艺术主题的科技项目，促进研究成果的市场转化。依法保护数字知识产权，支持传统文化与现代科技融合的创新型企业。鼓励开展具有地方特色的文化科技融合项目，利用现代数字技术和互联网平台，对传统艺术形式进行记录、保存、展示、传播和创新，如数字化民俗节庆、地方文化遗产保护等。加强开发基于传统文化的数字产品和服务，如在线教育、虚拟旅游、数字艺术品等，激发市场需求。

提高社会大众对信息技术助力文化传承创新重要性的认识。构建全面支持复合型人才培养和中华优秀传统文化发展的有利环境，加强公众教育与宣传：通过媒体、网络、社区活动等多样渠道，加大对传统文化与现代信息技术融合发展的宣传力度，提升公众认知度和参与度；举办传统文化科技节，展示传统文化与现代信息技术融合的创新成果，如数字艺术展、虚拟现实体验馆等。

繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义文化强国，人才是关键。加快培养掌握信息技术的文化艺术人才，让中华优秀传统文化以信息技术为翼，向世界展现中华文明的博大精深。

图为杭州亚运会开幕式文艺表演。

新华社记者 杨磊摄
版式设计：张芳曼

艺海观澜

戏曲科介、锣鼓曲牌是对生活的高度凝练，是经过“编码”的舞台语汇。若观众无法“解码”，就会有欣赏障碍，所以戏曲观众需要“带个路、领进门”。

在过去400多年岁月中，闽剧以开放包容的姿态流淌于坊巷深院、水榭歌台，活跃在市井码头、田野乡间。上世纪80年代，福建省艺校闽剧班一度陷入困境，甚至中断招生近10年。1992年，福州市委市政府将闽剧班综合楼建设列入为民办实事项目，一栋崭新的教学楼拔地而起。次年，闽剧班全面恢复招生，闽剧重新焕发勃勃生机。

我有幸成为那一届学员，经过6年系统学习，毕业后我们班全部进入福州市闽剧院，成为闽剧舞台的新生力量。在学校里，我第一次勾画上鲜艳的油彩、穿戴起崭新的行头；在这里，我第一次听到了属于自己的掌声和喝彩。从《陈靖姑》中大受无疆的传奇人物陈靖姑到现代戏《杜鹃山》中的党代表柯湘；从《杨门女将》中英姿飒爽的穆桂英到《玉莲生进酒》中温婉柔韧的柳金花……伴随着一个个舞台形象的亮相，一个个专业奖项的鼓励，当然还有抹不尽的汗水泪水和捶打历练，我的闽剧人生锣鼓铿锵、浓墨重彩地开展了。

2009年闽剧《陈靖姑》参加第四届福建艺术节。我饰演的女主角陈靖姑，矢志保护妇女儿童、为百姓祛灾济困，她的传说在福建当地家喻户晓。怎样把这个人们熟知的传奇人物演绎精彩？我阅读了大量传说故事，研究了众多绘本壁画，也参考了许多资料之后，决定大胆突破行当。陈靖姑不仅具备了花旦的灵巧自如，刀马旦的精神气质，还有着青衣的深情沉稳。所以从脚步、手势、眼神、身姿到唱腔、念白，都需要随着行当变化而调整。同时，在充分运用戏曲程式的基础上，我也注意增加生活化的情状姿态，从而塑造一个亲切真实的女性形象。《陈靖姑》的精彩呈现受到了广大观众的喜爱，不少家长专门来咨询如何让孩子进入艺校学习闽剧，显示出优秀戏曲作品蕴含的巨大影响力。

从艺过程中，我也深切感受到传承的意义和创新的艰辛。2019年传承版闽剧《红裙记》是第十六届中国戏剧节闭幕式大戏，我在剧中扮演女主角柳氏（青年）。编剧王仁杰创作的剧本曲词典雅、格律严谨，非常适合传统曲牌，给闽剧声腔音乐提供了很大空间。林梦萍、陈乃春两位老艺人对戏曲方言的驾驭、对闽剧声腔的把控到了炉火纯青的境界。但是，同样的台词、唱腔，我这个年纪的演员念出来、唱起来就和老师们不同，少一点闽剧特有的味道。为了唱出韵味，我将念白根据不同场景采取文读或白读，咬字多用口腔共鸣、注意唇齿音，以凸显方言发音；唱腔尽量遵循传统曲牌的行腔特色，唱法上多用真声少用假嗓，更贴近老一辈艺术家的唱法。这次老师和我同台演出，她唱给我听、演给我看，这种及时的、鲜活的示范让我受益匪浅。同时，徐春兰导演对表演提出了更高要求：不能按传统老戏的路子去完成角色，要更细腻地表达情感、更准确地演绎人物。从细密平凡的生活细节到生死离别的重大变化，怎样做到既有舞台美感又有生活质感？我在排练时感受到空前的压力和焦虑。好在经过导演不断启发、纠正、示范，我终于慢慢找到了人物感觉和内在情感体验，最终在戏剧节上有较好表现。由此，我感受到“老戏”需要“新演”，才能接得上传统，跟得上时代。

为艺术传薪火，观众也需要培养传承。传承版《红裙记》谢幕时的场面非常感人：10年前有的观众还是单身青年，10年后他们已经为人父母，带着自己的孩子来看戏。台上，两代演员精彩演绎，台下，两代戏迷为之喝彩，这种传承令人动容。戏曲科介、锣鼓曲牌是对生活的高度凝练，是经过“编码”的舞台语汇。若观众无法“解码”，就会有欣赏障碍，所以戏曲观众需要“带个路、领进门”。近年来，在政府大力扶持下，我们持续推进戏曲进校园、进社区等活动。我们以“讲座+”的方式，搭配互动、展览、表演等其他形式，激发青少年兴趣。我还开通短视频社交账号，让人们从不同角度走近闽剧、欣赏戏曲。线上普及传播把人们引流到线下，许多人开始关注剧院演出动态，与朋友一同买票观看；越来越多学校发出邀请，欢迎闽剧进校园开班、开戏。

打造精品剧目，扩大戏曲影响力，是一个系统工程，需要从艺者坚定信念、不懈努力，更需要社会关心、支持和参与。让我们汇聚各方力量，以春雨润物般久久为功，绽放新时代戏曲艺术的魅力与光彩。

（作者为一级演员、福州闽剧艺术传承发展中心副主任）

为艺术传薪火 为观众献精品

林颖

看台人语

传道授业 呵护成长

网络纪录片《乡村教师》植根乡村全面振兴的时代背景，聚焦贵州铜仁乡村中小学教育的生动细节，讲述了一组温暖而又令人感佩的乡村教育故事。在作品中，从校长到普通教师都以实际行动诠释着教育工作者传道授业的职责，并竭尽所能为孩子们营造良好成长环境。他们为“控辍保学”辛勤奔走，为残疾儿童送教上门，陪伴留守儿童，通过书法和啦啦操等文娱活动给孩子们的生活增添光亮。整部作品没有画外音，对字幕旁白的使用也较为节制，与之相对的是丰富明快的镜头语言，娓娓诉说着孩子们的成长，以及乡村教师的无私奉献与不懈坚守。此外，影片侧面呈现了易地扶贫搬迁后孩子们对新环境的适应、家庭教育的有效保障和城乡义务教育一体化改革发展的面貌，激发观众对乡村教育问题的进一步关注和思考。

（张鹏瀚）

传统戏曲 当代生活

“滔滔东海水，轻轻崖岸拍，八面风来，又见东方白。红红天边云，暖暖人间爱，心扉敞开，一缕阳光照进来。”入选第十八届中国戏剧节剧目名单的越剧《第一缕阳光》是一部现实题材作品。该剧用传统戏曲形式介绍浙东海边渔村民生恳谈会的由来，展现要把好事办好、难事办成必须集民智、聚民意、科学决策、民主决策。作品有机融合了越剧和大秦鼓两项国家级非物质文化遗产，既凸显故事发生地的文化特色，又呈现了中华优秀传统文化的魅力。主创团队在音乐、唱腔、表演等方面尝试对越剧进行转化创新，让传统戏曲充满时尚气息，更好展示当代生活。作品故事和台词“接地气”，让观众观剧时有代入感，观剧后有认同感。从这些角度来说，《第一缕阳光》是传统戏曲讲好当代故事的一次有益尝试。

（刘军国）

创意十足 收获启发

动画如何在展现丰富想象力的同时表达现实关怀？国产原创动画短剧《股票计划（第二季）》进行了又一次探索。作品延续第一季创作方式，多个具有一定经验的青年制作团体，以各自特有的艺术风格讲述了13个感人故事，体现了中国动画开掘现实题材的潜力。在美术风格上，既有传统国风水墨，也有目前流行的三维动画、二维渲染技术，还有真人动作捕捉、AI转绘等新兴制作技术。在不同技术、不同风格的碰撞中，创作者挥洒想象力编织故事，大到宇宙起源观测，小到少女成长心事，皆纳入动画的奇妙创意之中。作品力求以动画特有的写意风格表达现实关怀，譬如将老年人使用智能手机的困难状况转化为网络空间的科幻冒险、以精彩的动作场面表现青年人的拼搏与成长等，让观众在有趣内容中收获启发。

（杨震）

图为网络纪录片《乡村教师》海报。

