

艺科融合催生未来戏剧学蝶变

谢巍

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,要强化科技教育和人文教育协同 探索文化和科技融合的有效机制。近年来,人工智能技术的飞速发展给各行各业带来了深刻的变革,包括戏剧在内的艺术表达方式和技术呈现多样而复杂的图景,剧种边界、剧场空间、视听媒介、观演关系等正经历深刻变革,戏剧发展面临时代叩问。作为一所培养演艺专门人才的高等艺术院校,上海戏剧学院主动肩负艺术院校的使命和担当,提出了构建 未来戏剧学 的倡议,不断探索未来戏剧新天地。

艺科融合催生未来戏剧学

当前,艺术与科技的创新融合成为未来艺术发展的重要路径。

时代大趋势塑造新动能。当前,生成式人工智能(AI)、元宇宙、虚拟现实等前沿科技正不断拓展艺术边界,也势必引起艺术领域变革,进而对艺术理论、学科和艺术教育等带来全局性影响。高等艺术院校唯有 奋力一跳 直面挑战,自觉建构面向未来的艺术学科、艺术、话语体系,方能抓住机遇、蝶变焕新。

文化大发展催生新业态。随着我国经济持续转向高质量发展,高品质文化供给愈发重要和紧迫。多种文化业态此起彼伏,历经 铅与火 光与电 数与网 的重大变革,并在 智与云 的赋能下,文化新业态不断涌现。培育面向未来的艺术产业,既是满足人民群众更加多样的精神文化向往的需要,也是推动文化传承创新的重要路径。

范式大转型呼唤新视角。当前,人们的戏剧观念已经被新的样态、技术、场域所 变通。戏剧学研究范式在传统 史论评 的回望式 研究基础上,需要开拓面向未来的 展望式 前瞻研究。未来戏剧学的提出,正是对时代新语境下戏剧学研究范式的积极回应和主动探索。

学科大局格注入新活力。新版学科目录下,艺术门类学科建设兼具学术研究与创作实践双重功能。当下艺术创作

2024年12月,上海戏剧学院导演系2021级学生排演毕业大戏《万能机器人》。
上海戏剧学院供图

中的新问题与新经验,需要理论层面的总结、建构,并应用于新的艺术实践。高等艺术院校亟须探索研究未来戏剧的形态、创作方式、创、演、观的关系,以及传统戏剧的表达,戏剧教育面临的挑战、变革和应对等议题。

系统布局构筑教育新高地

2024年,学校发出构建未来戏剧学的倡议后,全校迅速响应,在人才培养、创作实践、理论建构等方面持续探索创新。

人才培养。一是明确顶层设计。确立思政引领、专业融汇、科艺融合、产教融通的 一引三融 人才培养模式,出台了课程教材三年行动计划,在本硕博三个层面融入 AI+艺术,探索 教师引导、学生主动、AI进课堂 的智能化教学新模式。二是优化专业方向。申报智能影像创制、数字演艺设计等新专业,鼓励院系探索 AI领域微专业,开设 未来影像研究 等新方向,引进和培养一批具有数字媒体技术与 AI背景的师资,切实提升传统专业智能化水平。三是更新课程教材。一方面,全面优化升级通识选修课跨界拓展模块,面向全校常态化开设 艺术与人工智能应用 等 AI通识课程。另一方面,大力建设 AI+专业课程,如 人工智能导论 等。此外,积极开发 AI+教材,即将出版《人工智能艺术》等体现 艺术+科技+管理 融合特色的教材。

创作实践。一是强化平台支撑。依托学校建设的上海市虚拟环境下的文艺创作重点实验室、数字演艺集成创新文化和旅游部重点实验室等,聚焦数字文旅等应用领域,集合 AI、大数据等科技,为校内戏剧、戏曲、舞蹈等专业的智能创作提供全流程设计与创作平台。2024年,学校还围绕 AI+演艺 积极推进实验室落地建设,成为上海首批 模型申城 行业应用示范基地。二是突出产教融合。学校紧跟科技前沿,积极对接产业,与中兴通讯、上海人工智能实验室等头部企业和科研机构建立紧密联系,并携手复旦、上理工等知名高校在平台应用、项目合作、人才培养等方面达成合作。三是开展前沿创作。学校依托实验室平台,开展重大前沿创作项目7项。例如,推出 数字一大 初心之旅 大空间 VR沉浸式体验展,亮相2024世界人工智能大会。目前,学校正携手综合性院校和头部企业,联合开发 AI舞美设计助手,并在算法框架搭建、语料收集与数据标注等方面取得阶段性进展。

理论建构。一是首创首发。为应对人工智能之变,学校第一时间谋划布局,明确提出未来戏剧学建设构想,进一步阐述艺术院校要创新艺术理论、构建面向未来的学科专业新格局和变革教育教学的必要性。二是汇聚共识。组织开展与人工智能相关的研讨会和讲座30多场,邀请知名专家学者开展学术交流。例如,举办 突破与攀升:数智时代中国舞台美术突破教育大会 等研讨会

议。三是各界联动。积极打造院校、校企联动互助、协同提质、创新发展的交流平台。例如,成立 中国数字演艺教育联盟 等,以产教融合、学科交叉为切入点,探索 AI赋能艺术创作的新模式、新技术、新方法。

以变革领跑未来发展之路

当前,全球高等教育已迈入 智慧教育元年,未来戏剧学的建设也迎来了关键时期,学校持续以 领跑者 姿态,不断探索戏剧学的未来发展之路。

坚持以马克思主义文艺观为指导。一方面,文艺作品作为意识形态是社会存在的反映,要用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点去观察并理解未来戏剧学,精准把握当下社会脉搏。另一方面,坚持把 以人民为中心 贯穿于未来戏剧创作各环节全过程,以强烈的艺术感染力吹响智能时代前进的号角。

构建 1+1+3+X+Y 资源支撑大平台。1 是马克思主义研究院,将未来戏剧学作为马研院跨学科研究的重要内容;2 是新成立的 AI+演艺 上海学战略创新团队,创设 AI+演艺 学科体系,构建演艺人才培养新范式;3 是依托的3个实验室平台,分别为以 AI+演艺 实验室为主体的人工智能应用场景平台,以文化和旅游部重点实验室为主体的数字多媒体交互平台,以科委重点实验室为主体的虚拟演艺技术应用平台;X 是鼓励校内师生积极参与;Y 是邀请社会各界学者和艺术家们共同加入。

开展 揭榜挂帅 实施有组织的科研。未来,学校将采取 揭榜挂帅 等方式,推出系列重点研究课题和方向,勾勒出未来戏剧学的 实景画。同时,加强与国内外知名高校、研究机构、先进企业的合作交流,注重联合培养与项目孵化,共同推动研究成果在艺术产业中的应用与发展。

深化 一引三融 人才培养模式。继续打造主动适应时代发展趋势的学科专业、课程教材等,紧密对接前沿科技产业,拓展 AI+艺术教育应用场景,更加注重学生价值观的塑造、创造力的培育和人机互动能力的强化。学校将创意学院更名为 数字科技与管理学院,其目的就是打造集创新型、平台型、通识型于一体的新型学院,以期在科艺融合、实验室建设、通识建设等方面发挥更大作用。(作者系上海戏剧学院党委书记)

流等活动,促进了广东省与广州市涉外法律服务和国际仲裁人才队伍的发展。同时,该校还联合华为等企业,共同打造了涉外法治人才实训大模型,以数字赋能助力涉外法治人才培养。

在拓展学生国际视野方面,该校通过开展国际治理创新项目,为学生提供到联合国等国际组织实习、任职的机会。近年来,法学院共有200余名本科生前往境外知名高校法学院深造。其中,马钦铭凭借出色的学业成绩和综合素质,已经获得学校免试攻读研究生资格,并选择国际仲裁专业作为自己深造的方向。

为培养高层次涉外法治人才,该校着力完善本硕博贯通、多维协同的立体化涉外法治人才培养体系。2023年,该校招录了首届国际法学博士研究生。全链条贯通的人才培养体系,有效提升了涉外法治人才的储备厚度与培养深度。近5年来,该校学生在各类涉外法治领域的学科竞赛中屡获佳绩,300余名学生获得国际或国家级专业赛事奖项,多名毕业生获评 全国巾帼建功标兵 全国模范检察官 等称号。

产教融合育英才 服务地方促发展

——江西服装学院扎实推进纺织服装现代产业学院建设

随着产业结构的不断优化,江西服装学院将培养应用型人才作为本科教育的重要目标。在国家政策引领下,学校不断深化产教融合、科教融汇,持续推进教育教学改革。2019年,江西服装学院成立纺织服装现代产业学院(前身是2015年开始的 纺织服装校企合作项目制班级联合体),将其作为连接教育与产业的重要桥梁,致力于促进学校转型。

纺织服装现代产业学院主动对接区域经济社会发展与产业转型需求,以培养学生职业和持续发展能力为目标,通过产教融合、校企合作和制定人才培養方案等举措,构建 政府部门、院校、企业、行业 联合的育人共同体,成为连接高校与企业、行业的桥梁和纽带,为纺织服装产业发展不断输送优秀人才,助力纺织服装产业进一步升级与创新发展。

聚焦产业需求 产业学院顺势而为

1.以育才为使命,精准解决育人痛点

纺织服装现代产业学院以市场需求为导向,引入企业真实项目,使学生与企业岗位需求 零距离 无缝对

接,实现现实融通、产教融合的落地,得到企业的广泛认可。例如,针对服装设计、制版、工艺等不同岗位方向,设置了相应的细分产教融合项目,并依据行业发展动态,及时更新课程内容,确保学生所学知识和技能能够紧跟产业前沿,毕业即可适配行业岗位,解决用人单位 试用成本 高的问题。

2.以联动为纽带,多元主体协同育人

纺织服装现代产业学院在人才培养过程中,政、校、行、企等多元主体发挥着各自独特且相辅相成的作用。多元主体深度参与实践教学环节,与纺织服装现代产业学院共同开发课程、共建实习实训基地、共同打造育人平台。例如,波司登、耐克(中国)、卡私顿等企业,为学院提供

实习实践教学项目、实践平台、企业导师等资源,使学生在真实的企业环境中锻炼成长,实现多方协同育人,提升人才培养质量。

3.以应用为引领,推行 产教研赛展演

纺织服装现代产业学院在产教深度融合的基础上,将科研、赛事、展演有机结合,形成相互促进、协同发展的良性循环。在产业实践中,教师依据实际问题开展科研工作,将科研成果反哺教学,提升教学的前沿性与实用性。以纺织服装专业赛事为平台,激发学生的创新潜能,促使学生不断突破自我,提升专业技能与综合素质。在展演环节,纺织服装现代产业学院为学生提供展示成果的舞台,结合动态、静态展示形式,吸引业界关注,促进学校与企业、行业之间的交流与

合作,拓展人才培养的渠道与资源。

助力地方发展 产业学院砥砺前行

1.专业建设显实力 纺织服装现代产业学院依托的服装与服饰设计专业为国家级一流专业建设点,在软科中国大学专业排名中位居全国第39名、江西省前列。2024年3月,学院获批江西省普通本科高校现代产业学院立项建设重点项目。学院的服装与服饰设计专业虚拟教研室获批江西省首批全国性应用型虚拟教研室立项建设点。近5年,学院获批教育部1项产学研合作协同育人项目8项、省级教学改革研究课题12项和首批江西省校企合作一流本科课程1门,获得省级教学成果奖以及 纺织之光 中国纺织工业联合会纺织高等教育教学成果奖23项和江

王兴芬

习近平总书记在主持中共中央政治局第十一次集体学习时指出,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展。高水平应用型大学作为我国高等教育体系的重要组成部分,是推动新质生产力发展的重要力量。作为一所信息特色鲜明的高水平应用型大学,北京信息科技大学锚定发展新质生产力、推动高质量发展的目标,聚焦需求、强化特色、内涵发展,加快构建高素质应用型创新人才培养体系,为教育强国建设贡献自身力量。

坚持特色引领,加强人才培养顶层设计

近年来,学校在服务国家、行业、首都的过程中,形成了信息、军工、行业特色,与新一轮信息科技创新浪潮和国家战略发展需求高度契合。新时代,学校明确了以 双一流 建设为引领、以信息特色为主线的特色发展思路,紧扣国家和首都高精尖产业发展需求,融合凝练出新一代信息技术与控制 高精尖仪器与智能制造 大数据下循环经济与知识管理 3个信息鲜明的学科群,不断推动学科交叉融合。

在2024版人才培养方案修订中,学校聚焦新时代新形势下新质生产力发展的新任务新要求,秉承 首善标准全面发展,学科引领体系创新,以生为本多元培养,突出实践面向未来的改革思路,立足办学特色,统筹设计学科、专业、师资队伍改革发展的重点环节,深化人才培养模式改革,构建适应新发展格局需要的人才培养体系,着力培养具有较强实践能力、创新能力,具有国际视野、德智体美劳全面发展的高素质应用型创新人才。

聚焦发展需求,深化专业供给侧改革

学校将服务地方作为切入点,围绕国家战略和首都经济社会发展需求,以 一体规划调整学科建设和专业建设,形成了专业群对接产业群、专业链对接产业链的发展格局。

一方面,聚焦新一代信息技术、智能装备、人工智能、软件和信息服务等首都高精尖专业需求,发展跨学科交叉融合新专业和新方向,建立面向产业需求的人才培养专业新结构,打造 信息+智能+特色优势专业集群,优化提升现有专业内涵,不断提升服务社会和行业能力。同时,实施新工科、新文科一流专业建设深化计划,使专业建设适应国家战略和京津冀经济社会发展与信息时代产业转型升级需求。例如,发展计算机类、电子信息类信息特色优势专业,以人工智能、物联网技术等改造机械类、仪器类等传统优势专业,将大数据、区块链等技术融入经济类、管理类专业建设。

另一方面,围绕新质生产力的创新性、数智性等素质要求,持续深化专业内涵,为新质生产力培养急需人才。学校将 信

特色引领培育信息类应用型创新人才

息+智能+与专业、课程、平台、模式 有机结合,构建高质量有特色深度融合的基础课程、专业课程、校企课程体系,将信息强国理念内化到课程教学过程中,构建 信息+智能+模块化课程群。同时,面向全体学生开设人工智能通识课、新生研讨课。与中软国际、华为、研华等行业领域领先企业共建产业特色、项目化、场景式课程,面向新型卓越班打造产教深度融合课程体系。

突出产教融合,打造多元化人才培养新范式

学校围绕全面促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,不断创新人才培养模式,形成了信息特色鲜明的 产教融合、科教融汇、学科融通、本研贯通、校地联通、国际互通 的 三融三通 多元化人才培养新范式。

持续探索智能领军人才培养。2020年起,学校设立 勤信实验班,着力打造信息特色鲜明、跨学科专业的应用型创新人才培养模式。2024级启动勤信荣誉学院试点改革,通过本研贯通培养、本硕博贯通培养、小班化、个性化、国际化培养,着力培养厚基础、跨学科、高素质、善研究、能创新的数智科技创新人才与行业领军人才。

不断创新卓越工程师培养。瞄准国家和首都战略,聚焦行业产业需求,依托未来数智产业学院,通过与行业领先企业协同育人,探索形成有组织的卓越工程师培养范式。持续4年推进自动化、通信工程、网络工程等3个专业,开展校企深度融合的人才培养模式改革,开设产业引领、产业综合、产业实践等校企联合课程,学生共有一年时间赴企业开展创新实践。2024年起,新增智能交互设计、软件工程、电气工程及其自动化等新型卓越班。

着力培养学生的创新精神和实践能力。学校大力推动科教产教融合,构建了以 夯实工程基础能力、提高专业与工程实践能力、形成科技创新能力 为主线的培养路径,年均支持学生创新实践各类项目近800项。近年来,学校学生的创新实践竞争力明显增强。自2019年全国普通高校大学生机器人竞赛指数设立以来,学校获奖总数全国排名第一。

充分融合政府、高校、企业三方力量。整合多方资源,探索以产业园为基础的人才培养路径,促进教育链、人才链与产业链、创新链四链联动。例如,依托北京市通州区国家网络安全产业园探索 信创产业学院,建立针对 东数西算、智能制造 和企业数字化转型的产教融合培养模式。

未来,学校将继续统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,进一步夯实内涵和根基,深化产教融合,持续提升应用型创新人才培养质量,自觉履行对党育人、为国育才的崇高使命,支撑引领新质生产力发展,服务教育强国建设,为中国式现代化提供强有力的人才支撑。

(作者系北京信息科技大学党委书记、副校长)