

从课堂到『田野』从创意到产业

本报记者 李荣坤 张影

走进福建土楼，艺术创意让古村落焕发新生；深入八桂大地，天琴演艺与壮锦数字化传承民族文脉；漫步岭南，非遗文创走进千家万户、畅销海外市场……一场以产教融合赋能文旅振兴的创新行动正在火热开展。近日，文化和旅游部组织开展的2025年度文化艺术职业教育和旅游职业教育提质培优实践创新项目进入中期检查阶段，记者通过对福建艺术职业学院、广西艺术学院、广西职业技术学院、广东文艺职业学院4所院校的采访，记录产教深度融合的足迹。

老师和学生一起研发以福建客家方型土楼为原型的文创积木。 福建艺术职业学院供图

老师指导学生开发石湾公仔。 广东文艺职业学院供图

产教融合就是要打破壁垒

推动文旅职教提质培优，首先要打破学校与行业、企业、地方之间的壁垒，构建多方参与、权责共担、成果共享的协同新生态。

“学校出创意、政府出政策、企业出市场，这是我们此次项目主要的推动方式。”福建艺术职业学院美术与设计学院院长周帆扬这样介绍“永定土楼文旅景观创意实践”项目，其打造了“校政行企台”五位一体的协同模式。

“通过引大师、建工坊，建立常态化沟通机制，让校企合作走向长期共生，实现‘上课即上岗、做作业即做产品’。”广东文艺职业学院设计与工艺美术学院副院长吴永坚介绍，学院围绕“文化传承+设计创意+智能科技”的教学理念，深化政校行企村多元联动，构建“调研—整合—开发—落地”闭环路径，依托广东工艺美术行业产教融合共同体链接多方资源，目前已与多家龙头企业共建研发服务平台，并联合企业组建数字技术研发团队。

与此同时，广西艺术学院、广西职业技术学院分别聚焦天琴文IP与壮锦数字化，与地方文旅部门、文化企业深度共建，形成人才共育、过程共管、成果共享的合作方式。

实践场景就是鲜活的“课堂”

参与提质培优工程，学生得到了充分的锻炼，把一线实践场景当作鲜活的“课堂”，把讲台搬进古村乡野、景区与非遗工坊，让学生在实战中练就硬本领。

“我们坚持真题真做、以用促教，组建25人跨专业核心团队，带动全院学生协同作战、共同成长。”周帆扬介绍，学校直接将永定土楼文旅景观创意实践转化为教学课题与毕业设计，“在完整的项目历练中，学生亲历调研、创作、对接、落地全流程，真切体会到专业的价值与实践的力量，综合能力得到全方位锤炼，为未来就业创业筑牢根基。”

广西艺术学院深入挖掘壮族天琴文化，边境民俗风情与中越文化交流底蕴，精心打磨出时长50分钟的沉浸式音乐剧《琴·缘》，让跨学院、跨领域的师生团队在真实创作中得到锻炼。该校音乐学院民族艺术系副主任刘海嘉兼任教师与剧中女主角，用实际行动为学生做示范。“在项目淬炼中，学生的团队协作能力、职业敬畏之心与跨文化交流素养都得到显著提升。”刘海嘉说。

广西职业技术学院让艺术设计专业学生全程参与壮锦标本采集、基因纹样提取、虚拟场景搭建等核心环节，形成“学生参与建设、平台服务教学”的良性育人闭环。学校将数字化平台资源全面融入课堂教学与毕业设计，惠及学生300余人，并依托平台开设《壮锦数字创意与产业化设计》在线开放课程，贯通从文化认知、基因提取、AI(人工智能)创新设计到产业应用转化的完整链条，让学生的数字技能与产业需求高度契合、精准适配。

广东文艺职业学院则打造“大师引领、课程融项目、以赛促转化、校企共落地”育人模式，推动专业教学与产业需求同频同步。

课后作业就是创新成果应用落地

如今，四校产教融合硕果初现，一大批创新成果从校园走向田野、从图纸变为产品，实现场景化落地、实效化转化、市场化运营。

“我们运用无人机对村落进行全域扫描与参数化建模，凝练出‘柿季南溪’这一核心主题，并对南中村闲置土楼广场、八甲书院及河岸步道进行微改造。未来，还将嫁接微景观、古建研学课程，形成‘庭院经济+研学体验’的可持续业态。”周帆扬说，师生团队耗时一年时间研发的土楼拼装积木文创产品，如今已进入与当地政府采购对接阶段。

广东文艺职业学院以数字技术为岭南非遗赋新，百余款文创产品落地转化，部分畅销海外。学校精准对接企业需求，联合佛山香薰出口企业，开发融合岭南水乡元素的倒流香薰产品，凭借独特文化创意畅销欧美市场。此外，学校还与黄埔军校、广州市文化公园等单位建立长期稳定合作，连续6年承接景区特色礼品、台历、冰箱贴等文创项目，服务地方文化建设。吴永坚介绍，目前学校已开发文创产品100多款，20款完成成果转化，10款入驻4家景区及古镇文创店试销，销售额超10万元。

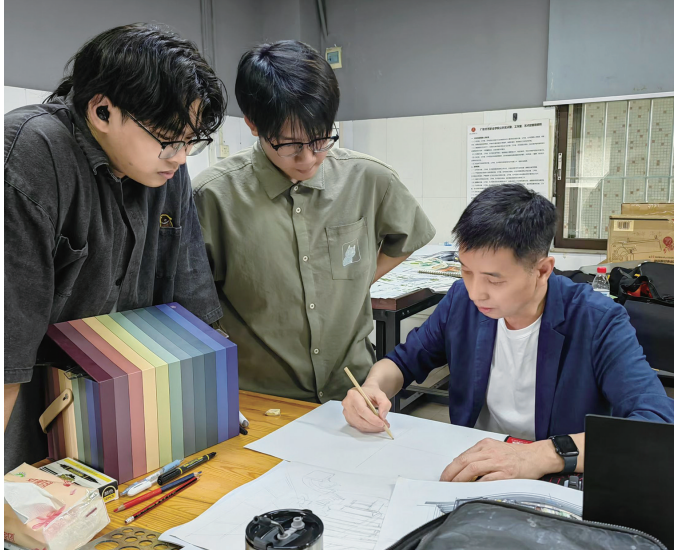
广西艺术学院则为《琴·缘》规划了

师生版、龙州县天琴艺术保护与传承中心版和天琴壮寨景区版3个演出版本，分别适配重大节庆、中型展演与日常旅游等不同场景。“我们将以3个版本落地为抓手，构建校地协同长效机制；学校负责艺术指导、版本优化与人才培养，把剧目完整传授给当地团队；龙州县文旅部门与景区提供场地、保障运营，推动剧目常态化演出。”广西艺术学院副校长谢斌说。

全国文化艺术职业教育教学指导委员会副秘书长、北京戏曲艺术职业学院党委书记黄珊珊认为，4所院校的提质培优项目均立足实际、扎实推进，有效结合地方文化建设需求，发挥职业院校资源优势，在非遗传承、人才培养、服务地方经济社会发展上取得了实实在在的成果。她建议，下一步，将进一步强化项目与教育教学的深度融合，真正实现“提教学质量、培优秀人才”的提质培优核心目标，既为职业院校培养人才，又为文化艺术与旅游产业的融合发展注入新的活力。

吴永坚(右三)给学生指导马来西亚娘惹项目。 广东文艺职业学院供图

老师指导学生画产品手绘。 广东文艺职业学院供图

艺术教育，如何作答AI时代

徐继宏 孟欣

两分钟可以完成一首歌曲的创作、“零成本”生成一部电影“大片”……当下，技术编织的密网将人们的生活牢牢包裹，算法以惊人的效率改变着世界。在这种背景下，艺术该如何与AI(人工智能)相处？我们又该培养什么样的未来艺术人才？

5月23日，“数智融合·育见未来——全国艺术院校发展启新对话”在浙江音乐学院举办。全国10余所艺术院校的负责人、科技界专家及业内专家汇聚，鲜活实践与真知灼见的交相碰撞，为“培养什么样的未来艺术人才”提供了有益的启发。

复合型人才成为“新宠”

“当AI可以轻松生成一部交响乐或一首诗，单纯的技艺训练已不足以构成教育的全部。”对话中，浙江音乐学院院长王瑞与其他艺术院校负责人一致认为，单一的专才模式已难以适应智能时代对艺术人才的需求，兼具艺术功底、数字技能与跨界创新能力的复合型人才将成为未来行业的“新宠”。

四川音乐学院院长文锋表示，新技术在音乐行业的大量应用催生了AI创作、虚拟演绎等新业态，产业升级也倒逼人才需求转型，“产学研的深度融合需要相关从业者既懂音乐创作，又能具备熟练操作AI工具、数字音频制作、虚拟产品开发等技能，甚至还需要IP策划与市场运营能力。”文锋说。

这一观点得到行业端的认同。如上海音乐出版社副总编辑汤家芳就从人才需求端发出呼吁：未来的艺术类编辑要成为“全能选手”，不仅要有专业积淀、学术素养，更要懂AI、会直播。

主动破壁，打开“围墙”

面对行业需求的震荡，艺术院校没有墨守成规，而是选择主动破壁：增设交叉学科新专业、开设AI通识课、搭建“艺术+科技”实验室矩阵……一系列举措指向同一个目标——为培养面向未来的复合型人才开辟新路。

在对话中，艺术院校介绍了各自的探索与尝试：南京艺术学院获批全国首个“音乐科技”本科专业，构建本硕博三级培养体系；上海戏剧学院新增“智能影像艺术”等专业，布局数字演艺新赛道；哈尔滨音乐学院开设了音乐创意设计研究生专业方向，探索艺科融合育人新路径；浙江音乐学院搭建了“数字音乐智能处理技术文化和旅游部重点实验室”“电子声学音乐研究中心”等科研平台，系统构建了“人工智能与音乐科技”通识类课程并将其作为全部专业的必修课……

进一步加强与产业链前沿需求的密切对接，让学生在真实的项目场景中磨砺技能，也是各院系培养既懂艺术又通应用的复合型人才的有效途径。

星海音乐学院与腾讯音乐联合研发民族音乐生成模型，与网易共建游戏音乐与声音设计课程；山东艺术学院成立数字艺术产业学院，推行“理论课带实验项目、技能课带实战项目、实践课带商业项目”的三级项目制教学；四川音乐学院依托数字音乐实验教学平台，与华为音乐等共建实践基地……这些实践表明，艺术院校正主动拆掉围墙、与产业握手，在保持对时代的敏感与锐度的基础上，努力勾画着艺术与科技交融的未来图景。

算法之上，守护“人”的微小

笔者在对话中发现，AI时代的艺术教育并非“技术竞技”，而是成为各院校挖掘在地文化和资源特色、实现差异化发展的“催化剂”。云南艺术学院依托当地丰富的少数民族

族资源，通过AI技术对少数民族乐器进行声学“基因解码”，构建数字化音色库；广西艺术学院推进“广西东盟民族音乐数字资源库”建设，运用声学采集、智能分析、数字存档等技术，系统保留南方少数民族的音乐资源，让传统民歌在数字时代焕发新生；哈尔滨音乐学院利用数字技术将赫哲族等北方少数民族的文化符号转化为登上亚冬会开幕式的精品力作；浙江音乐学院则立足于“全球数字贸易博览会”“杭州国际电子音乐节”等国际化开放平台，打造“全球AI作曲大赛”……在新技术的加持下，艺术教育不是千校一面的“标准化生产”，而是一场各美其美、美美与共的文化合鸣。

欧洲科学院院士、西湖大学人工智能讲席教授金耀初带来的“科技赋能艺术疗愈”的话题，则暗示了艺术与科技在深层逻辑上的统一。他认为，AI不仅能生成个性化音乐进行精神疗愈，更能在“具身智能”的维度上，让机器人通过理解音乐进行指挥，实现从“模仿”到“通感”的跨越，为科技赋予艺术内核。

值得一提的是，这场对话，不仅是对技术焦虑的回应，更是对艺术回归本质的思考——当技术和算法愈发“精准”，人的迷茫与精神困顿便愈发明显，而艺术带来“人文之光”便显得尤为珍贵。在对话中，与会专家达成了共识：在这一背景下，如何凸显艺术教育中“人”的独特性，便显得尤为重要。

北京舞蹈学院院长许锐以舞蹈为例表示，舞蹈的载体是身体，涉及力度、节奏、神韵，乃至身心合一，“那一瞬间的情感涌动与文化沉淀是算法很难读取的，无论技术如何进步，舞蹈的本质仍是人的情感表达与文化传承。”

“科技为艺术的自由创造提供了更多选择。未来的世界，不是艺术与科技的对抗，而是逻辑之上的理性构建、艺术在场的感性充盈。”王瑞表示，现代大学必须重新审视“人才培养”这一核心使命和教育的本原初心，引导学生从“技”的层面跃迁至“道”的层面。未来的艺术人才不仅要习得技艺，更要心法觉醒，以人文之光照亮科技丛林、疗愈丰裕时代的“精神荒原”。

浙江音乐学院建校10周年办学成果演出现场。 浙江音乐学院供图