多维度提升艺术创作原创能力

彭 锋

《文化和旅游发展“十五五”规划》(简称“《规划》”)对繁荣艺术创作生产作出部署,提出要坚持以人民为中心的创作导向,坚持出成果与出人才相结合、抓作品与抓环境相贯通,激发创作活力,提升原创能力,推动艺术创作生产出精品、攀高峰。艺术创作生产有其特殊性,不能简单等同于物质生产,也不能只看最终作品产出,而是需要将作品产出、人才培育和创作环境建设通盘考虑,直面原创动力不足、题材供给不均衡、基层艺术力量薄弱、新旧传播模式衔接不畅等问题。

理解和把握艺术的人民性

艺术创作要随时代而行,但艺术家容易在既有程式或习惯中创作,难以跟上社会发展步伐,尤其在社会高速发展时期更是如此。因此,推进“深入生活、扎根人民”常态化,引导广大文艺工作者从新时代伟大实践中汲取鲜活素材,创作更多无愧于时代的精品力作,显得尤为重要。

与此同时,人民不只是艺术的接收者和消费者,还是艺术的创造者和生产者,更是艺术繁荣的土壤。近年来,艺术普及活动、群众文艺创作、互联网条件下新大众文艺以及“人工智能+文化”等新课题受到关注。随着人工智能等新技术兴起,艺术创造的主体和方式正在发生变化,理解和把握新时代艺术的人民性,仍然是繁荣艺术创作生产的关键。

抓住艺术创作的根本

《规划》提出“突出剧本先行,提高剧本创作质量,加大剧本扶持力度”。戏剧如此,其他门类艺术也如此。不管哪个艺术门类,都可以区分创作的根基和结果,以及介于二者之间的若干环节。一些艺术创作有重视台前呈现、忽视幕后耕耘的弊病。像剧本这样的一度创作尽管默默无闻,却是后续创作的基础。只有把基础打牢、把方向把正,艺术创作生产繁荣才有可能,否则后续创作就成了无本之木、无源之水。

有些艺术门类只有一度创作,似乎难以将基础和结果区别开来。比如美术创作通常由个体艺术家完成,没有一度创作与二度创作的区分。但美术创作仍有基础与结果的区分。画家体验生活,形成胸中意象,相当于在撰写剧本;用笔墨将意象呈现出来,相当于演员将剧本呈现在舞台上。因此,各种艺术创作生产都有基础与结果的问题。重视基础,表面看来不如重视结果那么立竿见影,却是取得成果的必由之路。在选题统筹上,抓好重大革命题材、重大历史题材、重大现实题材尤其是当代题材等创作生产,加强艺术门类和品种分类指导,支持中小型作品创作,扶持稀有剧种发展,推进新时代重大题材美术创作,都是在基础上加大投入,做好选题统筹、抓好题材遴选,以产出好的结果。

拓宽展演渠道

随着新媒体技术快速发展,艺术展演方式和渠道更加丰富,展演与传播模式的多元与创新值得重视。艺术展演模式的更新,并不完全是简单的迭代关系。技术进步为展演提供更多选择,但传统展演方式和展演文化仍有其魅力。因此,一方面要大力发展新的展演方式,尤其是数字化、智能化展演;另一方面也要发掘传统展演的魅力,传承传统展演方式和展演文化。

在展演展示方面,可以着力办好重大文艺演出,举办重点艺术节庆及展演展示活动,推动展演、会演活动合理布局、提升效能,支持新人新作、传统剧目、保留剧目、中小型作品登台演出;加强演出院线建设,促进院团、剧场和剧目资源整合;推动线下演出、线上演播融合发展,鼓励发展新型演出场所和演出业态;完善美术展览体系,推进数字美术馆建设。这种综合创新、融合发展,有助于因地制宜选择展演方式,满足不同人群的需要。传统戏曲和曲艺演出,在追求高科技介入时需要慎重论证,不能因为形式而破坏内容。大型剧目也可采取多种形式,以适应不同演出环境。

完善艺术生态

要想源源不断地产出好作品,不能只依赖少数名家的个体创作,需要搭建完备的行业制度环境。艺术生态建设需要重点处理院团发展、人才队伍、行业评价、资金保障等基础性问题。

基层文艺团体是面向县域、乡村群众开展艺术服务的主力军,但也面临人才流失、经费紧张、创作能力薄弱的困境。因此,要完善文艺院团建设发展机制,强化典型示范和分类指引;扶持基层文艺团体高质量发展;深化文艺院团与剧场合作,支持文艺院团、演出制作机构参与旅游演艺创作演出。这有助于基层文艺团体借助文旅融合拓展营收路径,增强自我造血能力。

在行业制度上,要完善美术馆管理制度,加强画院专业建设和行业指导,加强艺术人才培养,倡导崇德尚艺,提升艺术水准和综合素养。艺术工作者既需要打磨专业技艺,也必须恪守职业伦理与价值底线。要强化艺术评奖的导向作用,健全文艺评论常态化引导机制。评奖与评论共同构成行业评价体系,引导从业者把重心放在内容打磨上,避免重包装、轻内容的不良倾向。如果说评价体系解决的是“往哪里引导”,那么资金保障解决的就是“如何持续”。在资金支持方面,优化资助机制,营造有利于艺术精品和优秀人才持续涌现的良好环境。从落实角度看,还要科学分配扶持资源,减轻创作者、基层院团的资金压力。由此,通过院团改革、人才建设、行业评价优化、专项资助等多重举措,打造制度完善、人才接续、评价导向正确、资金保障到位的发展环境,为精品与人才持续涌现提供土壤。

总之,艺术创作生产需要立足全链条、着眼新格局,既抓作品又抓环境,既出成果又出人才。沿着这一方向,当代艺术创作生产有望不断提升原创能力,推出更多反映时代气象、彰显中国精神的优秀舞台艺术和美术作品,形成精品纷呈、人才辈出的良好局面。

(作者系北京大学艺术学院教授)

当代全民健身公共服务数智化升级路径探析

——以陕北秧歌转型发展为例

刘美利

近些年来,数字经济正以大数据、云计算、区块链以及人工智能等技术为引擎,深刻地影响着全民健身公共服务体系的发展。在这一进程中,陕北秧歌也借助数智技术展开了积极探索。本文主要围绕陕北秧歌的转型发展,探讨全民健身公共服务数智化升级下陕北秧歌的发展优势、潜在困境与优化路径,以期为更好地发挥当代全民健身公共服务功能提供实践参考。

自2016年《“健康中国2030”规划纲要》印发以来,全民健身热潮进一步涌动。大数据、云计算和人工智能等数智技术飞速发展,为全民健身运动方案的制定优化提供了精准支撑。在这一趋势下,陕北秧歌展开的转型探索取得了丰富的实践成果,但面临着一系列亟待改善的转型问题。

数智化升级为陕北秧歌注入新动能

(一)提升传播效能。数智技术的传播,打破了陕北秧歌传统受众的物理限制。2025年榆林全国秧歌展演中,主办方引入了“5G+VR(虚拟现实)”沉浸式直播技术。屏幕前的观众远隔千里,依然能清楚地看到伞头秧歌表演者细微的神情变化,体会到非凡的表演魅力。2026年“陕北榆林过大年”展演中,抖音、快手等短视频平台借助大数据推送技术,把秧歌展演的精彩片段精准推送给感兴趣的用户。数据显示,仅单日的线上观看量就累计超过百万,不少网友留言“隔着屏幕都想跟着跳”。这一力量的介入,显著放大了秧歌的传播效能。陕北秧歌的互动性、社交色彩进一步迸发。

(二)降低专业门槛。以往的秧歌学习高度依赖“口传身授”模式,新手需要找到专业带教者并投入大量时间反复练习,专业门槛较高,而数智技术系统性地压缩了这一学习成本。榆林大学《陕北秧歌》教材集成60余个视频及游戏,支持人工智能学伴与数字导师功能,为零基础爱好者提供了个性化学习路径。这一探索使秧歌进一步跳出“庙会堂”与“舞台展演”的专业圈层,走进了更广大的寻常百姓家。

(三)精准适配需求。数智技术的介入,使传统秧歌服务供给进一步摆脱了“一刀切”模式,“千人千面”的个性化服务逐步成为现实。陕北秧歌通过智能手环采集心率、步频等运动数据,结合参与者体质状况,为老年人推送舒缓版“十字步”,为年轻人推送高强度“摆扇舞”,实现了按龄、按质的差异化指导。数智技术推动服务资源完成了从“大水漫灌”到“精准滴灌”的跨越。

数智化升级进程中陕北秧歌的潜在困境

(一)从“隐性”走向“显性”的数据风险。数智技术往往需要采集大量个人信息。数据采集越广泛,隐私泄露的风险也就越大。2025年重庆荣昌一家健身场所在入口闸机上安装了人脸识别设备,在两年多时间里累计违法收集了千余条顾客的人脸信息。2021年,国家互联网信息办公室通报了34款运动健身类App在收集用户信息方面存在问题,其中包括一些常见应用。延伸至陕北秧歌场景,参与者同样面临数据被过度收集的威胁。这些埋在技术黑箱中的“隐性”风险,如今正一步步走向“显性”。

(二)从“人的艺术”到“技术祛魅”的异化危机。数智技术为秧歌带来了新的表现形式,但也带来了一个不容回避的问题:技术越是深入,秧歌原有的文化内涵会不会反而被稀释?对于一些机器人舞蹈,就有学者追问,机械关节的摆动能否传递人文精髓。秧歌说到底是“人的艺术”,机器人或许可以精准复刻表演者的每一个姿势,却无法复制出他们独特的情感张力。当情感在技术中逐渐流失后,秧歌还剩下什么?这是我们在拥抱技术时需要思考的一个问题。

(三)从“普惠共享”到“数字鸿沟”的失衡困局。数智技术有可能影响到一些地区之间、群体之间的资源配置。全民健身公共服务的城乡区域发展并不均衡,一些地方存在有场地、缺指导,以及资源下不去等问题。具体到陕北秧歌场景,一些人对智能设备相关软件操作比较熟练,可便捷享受人工智能指导、个性化处方等服务,一些中老年秧歌爱好者却因缺少智能设备或数字素养不足而被边缘化。技术本应弥合差距,却也可能成为拉大鸿沟的另一堵墙。

陕北秧歌数智化升级的优化路径

(一)构筑健身数据安全防线。在陕北秧歌的数智化服务中,相关主体应在App开发、数据采集环节嵌入法律合规设计,进一步明确信息采集边界,并通过隐私政策告知、加密存储等手段筑牢信息安全防线。

(二)以人的传承抵制技术异化。以“人”为核心,将数智技术作为传统“口传身授”的辅助方式而非替代品,既避免算法固化,又保持陕北秧歌的原生特质,构建线上线下相融合的传承体系,保留情感温度与即兴表达,实现陕北秧歌的进一步传承发展。

(三)推动数智服务资源走向基层。加大农村地区数智化设施投入,推动数智化服务逐渐向乡村延伸。针对老年人等数字素养偏低的群体,应保留传统现场指导方式,兼顾线上线下,使技术真正成为弥合差距的桥梁,实现陕北秧歌资源的普惠共享。

结语

陕北秧歌的传承,在全民健身服务向数智化转型的过程中开辟了新的空间。借助数智技术的支撑,这门原本流行于特定地域的民俗活动,正逐步走向更多地区、更广泛的群体,成为一种面向更多人的科学健身新形式。不过,技术带来的不只是便利。陕北秧歌面临的种种隐患也在提醒我们,在推进数智化升级过程中不能丢掉审慎。只有让数智技术与人文传统真正融合起来,秧歌的传承才能真正行得稳、走得远。

(作者系榆林大学副教授。本文系陕西省教育厅科学研究计划项目“构建陕北秧歌全民健身公共服务体系可行性分析”的成果,项目编号:24JP215)

激发边境红色地标育人功能 推动国门学校思政课提质增效

龚 言

国门学校是边疆民族地区落实立德树人根本任务的前沿阵地,承担铸牢中华民族共同体意识、展示国家教育形象、服务边疆安全稳定的重要职责。推动红色资源向育人资源转化,是国门学校思政课改革创新的内在要求。广西是我国唯一与东盟国家陆海相连的省区,陆地边境线长1020公里,3市8县(市、区)与越南接壤,肩负维护国家主权、安全、发展利益,促进边疆和谐稳定的特殊使命。这一区位特征和使命担当,决定了办好国门学校思政课不仅是教育命题,更是固边兴边的政治责任。广西是有着光荣革命传统的红色热土,左右江革命老区见证了党领导人民革命斗争的峥嵘岁月,孕育了丰富的红色资源,为国门学校思政课提供了鲜活教材和生动课堂。百色起义纪念馆、龙州起义纪念馆等,共同构成辨识度鲜明的红色地标群。把这些红色资源切实转化为育人力量,在守正创新中不断增强国门学校思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性,既是当代边疆思想政治教育必须答好的时代课题,也是建设铸牢中华民族共同体意识示范区的基础性工程。

深化红色地标现场转化,打造边境红色“行走课堂”

边境红色地标承载历史、地理、精神三重价值,是开展国门学校思政课不可替代的“活教材”。让红色资源“活”起来,关键在于把红色地标转化为可感可及的育人现场,使国门一线、界碑之旁、烈士陵园成为思政课的生动课堂,让学生在身临其境中启智润心、培根铸魂。要统筹整合边境地区革命遗址、烈士纪念设施等红色资源,建设一批集历史展示、现场教学、实践体验于一体的“大思政课”实践教学基地,构建布局合理、功能互补、协同育人的阵地体系。要切实维护红色地标的历史真实性、风貌完整性和教育延续性。要创新现场教学方式,综合运用情景讲述、仪式教育、实地体验等载体,组织青少年在缅怀英烈等实践中厚植家国情怀、增强国家意识,使抽象的价值观念在具体场景中可知可感、入脑入心。要深入挖掘红色地标背后的历史逻辑、精神内涵与时代价值,讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事,特别要注重把红色地标背后的历史细节、人物故事与当代固边兴边实践贯通起来,引导青少年从历史比较中感悟制度优势、从沧桑巨变中坚定理想信念,把革命场景转化为精神课堂,使每一处红色地标都成为坚定理想信念、传承红色基因、铸牢中华民族共同体意识的精神高地。

推动红色资源课程融入,构建铸魂育人“课程链条”

红色资源只有有效转化为课程教学内容,才能确保育人深度与持续性。要坚持“国门即课堂、边境为教材”,推动红色资源从“教育素材”向“课程教材”转化,开发分学段、成体系的国门学校思政精品课程,使红色基因在课程教学中赓续传承。要遵循思想政治工作规律、教书育人规律和学生成长规律,增强课程针对性、亲和力和感染力,使课程内容既有历史厚度又有现实温度。要深入挖掘、系统整理边境地区革命斗争史、戍边英雄事迹、民族团结故事,编写彰显国门特色的辅助教材和研学读本,推动红色文化进教材、进课堂、进头脑。要加强大中小学思政课一体化建设,推动同一红色地标在不同学段实现螺旋上升、循序渐进的教学设计,避免简单重复、脱节倒置。要统筹整合边境红色资源,打造主题鲜明的边境研学线路,推动进军营、巡边疆、描界碑、探雄关等实践教学走深走实,构建课上课下贯通、校内校外联动的育人链条。要充分发挥数字技术优势,建设国门学校思政线上课程和虚拟体验平台,拓展“云祭扫”“云研学”等载体,推动红色教育突破时空限制,实现更广覆盖、更深融入、更可持续,切实提升国门学校思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。

健全协同育人保障机制,凝聚固边兴边“育人合力”

当前,边境红色地标育人功能发挥仍存在资源开发不均衡、课程转化不系统、师资支撑不充分、长效机制不健全等短板弱项,需要着力破解“点状发力”“运动式”等倾向,推动国门学校思政课由“应景式”向“常态化”转变。在资源整合上,打破县域壁垒和部门界限,统筹边境地区红色资源,推动串珠成链、连点成线、聚面成势,构建覆盖全边境的红色教育网络。在师资培育上,学校可依托马克思主义学院与边境地区建立结对共建机制,联合建设铸牢中华民族共同体意识研究基地和思政课实践教学基地,推动理论支撑与实践平台双向赋能、教学研究与基层育人协同并进。在制度保障上,将国门学校思政课纳入边境地区学校教育教学整体规划,健全常态化督导、质量评价和激励约束机制,推动红色教育融入日常、抓在经常。要建立红色资源育人效果评估和反馈改进机制,把师生获得感作为重要标准,推动资源建设、课程设计、教学实施、效果评价形成闭环。要加强组织领导,压实主体责任,健全党委统一领导、党政齐抓共管、有关部门各负其责、全社会协同配合的工作格局,凝聚强大育人合力。

充分发挥边境红色地标育人功能,推动国门学校思政课提质增效,既是落实立德树人根本任务的应有之义,也是维护边疆长治久安、培养堪当民族复兴重任时代新人的必然要求。我们要心怀“国之大者”,持续用力、久久为功,推动红色地标资源转化为育人资源,切实提升国门学校思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性,努力把国门学校建设成铸牢中华民族共同体意识的坚强阵地、传承红色基因的精神高地、展示国家形象的教育窗口,不断筑牢祖国边疆意识形态安全屏障。

[作者单位:百色学院。本文系2024年广西高等教育本科教学改革工程重点项目(2024JGZ156)、2026年度百色学院教学改革工程项目(2026JG24)的阶段性成果]

以数字基因库建设进一步激发非物质文化遗产生命力

杨 军 杨 春

云南和贵州作为我国西南民族聚居大省,区域内各民族在千百年交融共生中,孕育了彝族《阿诗玛》、纳西古乐、傣族孔雀舞、苗族蜡染、侗族大歌等既丰富多彩又独具地域特色的非物质文化遗产,是中华优秀传统文化的重要瑰宝,也是两地建设文化强省、推进乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识的重要文化资源。近年来,工业化、城镇化进程深刻改变了一些非物质文化遗产赖以存续的自然与社会生态,一些非物质文化遗产面临传承断代、本真性流失、活化乏力等问题。立足数字文化的时代浪潮,建设民族地区非物质文化遗产数字基因库,对非物质文化遗产所蕴含的文化基因进行数字化解码、保存、修复,进一步激发非物质文化遗产生命力,是推动非物质文化遗产创造性转化、创新性发展的重要路径,对守护民族文化根脉、赋能文旅融合、彰显文化自信具有重要的现实意义。

当前,云南和贵州两省拥有的世界级、国家级、省级非物质文化遗产资源储量非常丰富,但丰富的资源存量背后暗藏一定的传承危机。首先,随着时代发展,一些传统保护模式的局限性日益凸显,不少保护工作停留在文字记录、影像存档、展馆陈列的静态层面,很可能仅留存非物质文化遗产的外在形态,未能捕获决定非物质文化遗产传承的文化内核。其次,一些非物质文化遗产保护传承的马太效应加剧。制茶、医药等实用性强、市场认可度高的热门非物质文化遗产形成产业化路径通畅、传承队伍稳定、发展活力充沛的良性循环;而一些冷门非物质文化遗产,因脱离现代生活场景、缺乏足够的市场价值,传承活力严重不足。第三,商业化开发乱象偶有发生。部分市场主体片面追求经济效益,随意改造非物质文化遗产传统工艺、原生形态,消解了非物质文化遗产的本真性与独特性。

一些传统保护模式已难以适应当代非物质文化遗产保护和发展的需要,依托数字技术构建非物质文化遗产所蕴含文化基因的保护体系,成为促进非物质文化遗产传承的必然选择。非物质文化遗产数字基因库是区别于传统非物质文化遗产数据库的数字创新平台,其核心是突破表层化、碎片化的信息存储局限,聚焦非物质文化遗产深层文化基因的识别、提取、解析与转化,实现非物质文化遗产保护从“静态存档”“被动抢救”向“动态传承”“主动赋能”的进一步转型升级。建设非物质文化遗产综合数据基因库,不仅是守护民族文化根脉的基础工程,更是赋能民族文化高质量发展、助力文旅融合与乡村振兴的重要抓手,可从保护、教育、产业、治理等维度释放综合效能。

第一,夯实非物质文化遗产保护基础,实现非物质文化遗产永续传承。通过三维扫描、动作捕捉、全景拍摄等技术,对民族传统技艺、民俗仪式、口头文学等非物质文化遗产资源进行全方位、高精度数字化保存,依托虚拟现实、数字孪生技术复刻非物质文化遗产原生生存场景,修复工业化影响下受损的文化生态,让濒危非物质文化遗产在数字空间实现永久存续。

第二,创新文化传播教育,厚植文化自信。依托数字基因库搭建线上数字教育平台,整合非物质文化遗产专家解读、传承人技艺教学、文化场景沉浸式体验等资源,突破时空局限。通过游戏化互动、虚拟实训、数字人讲解等轻量化、趣味化传播形式,面向青少年普及非物质文化遗产,破解一些年轻人价值认同弱化难题,构建全民传承、全民守护的良好氛围。

第三,赋能产业融合升级,激活非物质文化遗产经济价值。构建非物质文化遗产产业化大数据平台,整合资源数据、市场消费数据、文旅运营数据,精准研判转化路径与市场需求。依托人工智能分析、数字建模技术,拆解传统纹样、色彩、技艺等元素,赋能文创产品设计、文旅业态创新,推动非物质文化遗产与乡村旅游、文创产业、数字经济深度融合,拓宽非物质文化遗产产业化路径,助力民族地区乡村振兴。

第四,助力民族社区基层治理,铸牢中华民族共同体意识。深度挖掘传统规制类非物质文化遗产的治理价值,将传统民俗礼仪、道德规范、纠纷调解机制等优秀文化基因融入现代基层治理。依托基因库的文化治理数据,推动民族传统智慧与乡村治理、民族团结进步创建深度融合,以数字人文赋能基层善治,铸牢中华民族共同体意识。

山水相依,文脉相连。富集的非物质文化遗产资源是云南、贵州两省的文化财富,破解非物质文化遗产传承发展困境、激发民族文化内生动力,有助于构建跨省协同、联动共建的非物质文化遗产数字基因保护发展格局。立足当代文化发展与乡村振兴战略大局,云南、贵州两省可以进一步打破地域壁垒、整合资源优势、补齐发展短板,通过建立常态化协作联动、资源共建共享、技术互通互鉴、业态协同创新的工作机制,统筹推进民族地区非物质文化遗产数字基因库一体化建设。两省可以数字技术为桥梁,既各司其职深耕本地非物质文化遗产资源数字化保护、转化与赋能工作,又协同共建传承体系、传播矩阵与产业生态,有效破解相应的发展难题。此举能够推动两省民族文化资源优势互补、文旅产业融合升级、民族团结深度交融,为西南地区非物质文化遗产创造性转化、创新性发展筑牢数字底座与协作根基,为中华优秀传统文化传承发展贡献西南力量,彰显云贵担当。

(杨军所在单位:贵州大学经济学院;杨春所在单位:贵州大学音乐学院。本文系贵州省哲学社会科学规划课题“文化基因视阈下贵州少数民族非物质文化遗产保护传承研究”的成果,课题编号:23GZYB89)