

非遗传承视域下传统戏剧表演的数字化传播

□陈乃嘉 柳昕睿

数字时代,非遗传统戏剧与数字技术呈双向赋能新趋势,非遗传统戏剧正依托科技赋能实现活态传承和广泛传播,数字技术则在传承和保护非遗文化的过程中进一步拓宽应用场景。非遗传统戏剧的数字化传播与保护是新时期守好文化根脉、助力中华文化永续传承的重要举措。因此,应探寻数字技术与非遗传统戏剧表演的融合共生路径,借助数字技术赋能推动非遗传统戏剧表演数字化转型,启发当下传统表演教学转型发展,构建具有时代特色的文化传播模式,助推这一古老非遗技艺与时俱进意义重大。

非遗戏剧表演的新实践。非遗传统戏剧融文学、历史、音乐、美术等多个门类于一体,是一种综合性的艺术表现形式。要实现非遗传统戏剧表演的数字化传播,需按照不同的层级、单元建立对应保护名录,实现对其身段动作、演唱台词、创作剧本、曲谱设计、传承脉络等的全过程记录与多维度解析,才能真正确保每一类非遗传统戏剧都得以在数字空间中实现永续传承。因此,应着手推进非遗传统戏剧数字档案资源库建设,将非遗传统戏剧资源转化为标准格式,助力非遗传统戏剧资源的共享、交换、传播。做好前期保护,强化资源管理。充分利用数字扫描技术、动作捕捉系统、光线追踪技术等对非遗传统戏剧表演进行全过程、全方位扫描,为非遗传统戏剧的保护与传承提供资源支持。针对有残损、缺失、模糊的历史影像资料,可采用多模态AI分析系统、影像修复技术、超分辨率技术等进行分离、修复、智能提取,改善其在

清晰度、流畅性、画面、音质等性能,让尘封已久的历史影像资料在数字时代焕发新生。对非遗传统戏剧资源进行结构化保管与存储,强化各类非遗传统戏剧资源间的内在关联。可按照生、旦、净、末、丑,青衣、花旦、老旦等,剧目、唱腔、乐曲、派系、仪式规程等,以及文字、视频、音频、图片等标准对传统戏剧表演资料和信息进行分类,构建多级多层资源库,并依托知识图谱技术对各种信息间的内在关联加以创新呈现,为传统戏剧表演资源的深时利用奠定基础。

非遗戏剧表演的新创意。互联网时代,传统的线性传播、单向传播模式逐渐转向分众式、横向性、多模态的网络化、多矩阵传播模式,非遗传统戏剧的数字化传播也应做到因势而新、因时而变。因此,非遗传统戏剧表演的数字化传播应立足媒介生态变革这一现实,尝试以时代化、创新性的方式实现对传统戏剧表演资源的高效利用与广泛传播。做好资源利用,强化横向传播。其一,将传统“大而全”的戏剧表演资料加以拆解,以系列专题的形式加以呈现,迎合青年受众的碎片化阅读偏好。近年来,短视频平台的火爆、微短剧的流行、直播互动平台的支持为“短而精”的非遗传统戏剧表演资源的传播带来了新机遇,可将口述史、表演视频、文本剧目、传承脉络等非遗戏剧表演科普视频转变为年轻态的短视频,让非遗传统戏剧更贴合青年大众。例如,非遗传统戏剧表演“剧”的叙事逻辑与微短剧的叙事逻辑不谋而合,以二者跨界融合为理念创作而成的戏剧短剧《豫见您,遇见

你》《四十花开》等都是传统戏剧现代化传播的典型范例。同时,可依托直播互动平台,让受众与戏剧表演者、非遗戏曲传承人、戏剧教学名师实现“面对面”直播互动、沟通交流,让越来越多的受众走近非遗戏剧、了解非遗戏剧、守护非遗戏剧。其二,突破传统“泛而广”传播模式的禁锢,依托算法推荐、大数据、云计算等技术精准刻画目标受众的学习偏好、浏览需求和行为轨迹,基于此为其量身定制专属资源服务,切实提升传播效率。针对不同受众采取差异化传播策略,推动非遗传统戏剧的数字化传播朝扁平化、精准化、智能化方向发展,如老龄化受众更为关注表演视频;青年受众更为注重学习体验和视觉感受;专业受众则应进一步强化文化解读;非专业受众应注重知识普及和文化宣传。其三,构建“参与式”传播机制,让受众亲身参与非遗传统戏剧表演互动。应用现实增强、虚拟现实等技术,打造沉浸式、交互式戏剧传播模式,让受众借助外接设备置身戏剧表演场景,深入理解戏剧表演场景及其深邃内核。例如,数字戏剧《陋室》《新龙门客栈》等的展演切实增进了年轻受众对传统戏曲文化的认知。

非遗戏剧表演的新出路。非遗戏剧表演的数字化传播要融合多元消费场景,打造多元文化产业,开辟数字消费新场景。解锁非遗戏剧的“流量密码”,促非遗戏剧与消费场景多元共生。其一,利用世界戏剧日、中国戏剧节等重要节日契机,开展联合宣传。一方面,充分利用网络社交媒体平台、知识互动社

区、权威官方平台等对线下戏剧表演活动进行实时转播;另一方面,利用线上平台的循环播放、在线观影功能对非遗传统戏剧进行展演,打造“云端剧场”,营造浓郁的非遗传统戏剧数字化传播氛围,为广大受众足不出户领略传统戏曲文化的独特魅力提供支持。其二,基于网络电商平台、在线交易的广泛流行,开发非遗传统戏剧表演相关的数字文创产品、数字藏品盲盒等,实现经济价值、历史文化价值等多重价值创造。例如,《川剧脸谱·百戏千面》《梅兰芳·霸王别姬》等数字藏品的销售火爆,便在一定程度上激活了传统戏剧文化的内生动力。同时,戏剧传承机构和传承人应与表演课堂、文化机构等共同开发非遗戏剧表演相关的在线课程、数字教材、在线读本等,诸如《戏剧艺术概论》《曲谱入门教程》《戏剧美学鉴赏》等;创作戏曲漫画书、儿童绘本等,通过在线平台发售、推广和宣传,强力助推非遗传统戏剧表演的数字化传播。其三,创新传播思路,构建“戏曲+”传播机制。通过“戏曲+文旅”“戏曲+网游”“戏曲+小程序”“戏曲+影视剧”“戏曲+纪录片”等创意推广模式,提升非遗传统戏剧文化在当代的生命力。

本文系西安外国语大学2022年度本科教学改革研究项目“课程思政背景下的表演教学美育模式探索与实践”(项目号:22BYML01)阶段性成果。

(作者陈乃嘉系西安外国语大学副教授、博士研究生;柳昕睿系西安外国语大学硕士研究生)

“三全育人”理念为高校创新创业教育提供了重要的理论指导和行动框架。持续深化“三全育人”教育改革,将全员、全方位、全过程思维贯穿创新创业教育始终,推动构建新型创新创业教育机制,不仅是高校创新创业教育改革发展的现实需要,也是国家实施创新驱动发展战略,促进经济社会高质量发展的迫切需要。因此,高校应积极探索“三全育人”理念引领下的创新创业教育实践路径,在新时代人才培育工作中充分展现高校担当,在服务国家重大战略和满足社会发展需要中强化主体作用。

全员协作,构建全员协同工作机制。“三全育人”理念引领下的高校创新创业教育,应积极构建一个更为开放、协同、高效的全员参与的教育格局,依托各方主体的积极响应和联动配合,为创新创业教育的长效化、系统化推进提供坚实保障。基于协同作战思维,凝聚队伍合力。各方应加快进行资源重构和系统集成,构建家校社职能互补、有效链接、协同作战的一体化工作格局。一是职能部门充分发挥规划设计、政策制定、资源保障、财政支持、监督评价等职能优势,制定基于“三全育人”的创新创业教育的政策文件、实施方案等,为高校创新创业教育工作的有效运行提供方向指引和指导保障;搭建高校与企业、高校与社会的共话平台,为协调各方利益诉求、保障各方权益、强化资源的精准对接提供宏观保障和科学指导,为创新创业教育的开展提供强有力的支持。二是高校发挥主导作用,积极优化管理体系,完善顶层规划与设计,制定一套切实可行的制度框架、管理规范,协调好各主体、各部门之间的职权分工和利益关系,全方位统领高校创新创业教育工作的系统改革。同时,高校应以创新创业教育工作中存在的突出问题和现实短板作为重要突破口,应用评价考核手段,将各参与主体的工作成果与绩效考核相挂钩,调动各主体的工作积极性,为“画好同心圆”协同发展。

三是发挥校外力量这一“利刃”作用,打破体制机制壁垒,积极促成高校与企业、行业、协会及其他社会组织间的合作,通过搭建专门的创新创业实践平台,设立专项基金、开放共享实验室设备及仪器等为学生参与创新创业实践锻炼创造更为优质的环境和条件,由优秀项目团队、行业专家、领域内知名学者等组成的校外指导团队的全程参与、全程指导,为有效提升学校教育的适应性、创新创业教育改革的针对性和人才培养工作的实效性贡献专业智慧和信息服务。四是家庭力量参与创新创业教育工作,高校与学生家长建立快捷、高效的互动沟通机制,为学生创新创业实践提供更为内在的情感支持。

全过程育人,构建全过程支持体系。“三全育人”理念指引下的创新创业教育应紧扣创新创业人才培养目标,结合学生的成长发展规律,给予其针对性的教育供给和教学指导,推动创新创业教育与时俱进。因此,高校应以学生的成长发展为核心,完善全链条、连续性的创新创业教育支持体系,助力学生创业素养的全面提升。全过程领航,全程式教育。其一,启航奠基阶段做好教育启蒙。入学初期,高校应充分利用“新生第一课”、入学典礼、新生见面会等多种教育契机开展创新创业启蒙教育,引入创新创业教育相关的理论、政策、形势、专业前景、就业方向、行业预期等,有效提升学生对所选专业的认知度。同步推进入学新生的调研分析工作,利用问卷调查、心理统测、校园观察等手段了解新生的专业倾向、背景资料、职业规划、心理素质、成长需求等,为后期针对性教育供给提供决策支持。同时,鼓励、引导学生参与创新创业相关的社团组织活动,培养锻炼学生的人际交往、团队协作能力,为日后创新创业实践奠定基础。其二,教育领航阶段深化专业教育。大一下学期和大二、大三上学期是学生深耕专业素养、强化知识储备、提升专业技能的关键阶段,这一阶段应以课程教学为核心,聚焦战略发展需要、市场前沿、学生发展需要等进行系统谋划,构建囊括创新创业教育基础理论课程、实践课程、培训课程等多级多层次课程体系,同时以SYB创业培训、MIT创业课程实验、慕课线上教育等多元化手段为支撑,提升创新创业教育的吸引力,为促进学生知识内化、行为外化奠定基础。其三,教育护航阶段强化教育支持。大三下学期、大四阶段是青年学生的关键期,高校应协同各主体做好教育保障与教育指导,如就业指导、创业咨询、政策宣传等,为学生提供合适的道路指引,助力学生顺利实现创业择业。

全方位育人,构建全方位护航机制。全方位育人,强调对学生知识目标、能力目标、素养目标的全面培育,助力学生全面发展。立足“三全育人”视域的创新创业教育,应构建全方位育人网络,为学生的创新创业提供广域、泛在的教育支持与教育保障。聚焦素养培育,促知行合一;显隐结合,全效防护。高校、社会力量、政府等应强化资源统筹,推动校内外实践平台的搭建。举办经验分享会、线上线下就业指导活动、面对面咨询服务等,提升学生的创新创业能力和素养;举办创新创业文化节、主题宣传活动等文化活动,营造浓郁的创新创业教育氛围;设立创新创业基金和专项奖励补贴,促成优质项目的孵化、转化,鼓励学生大胆创新、踊跃实践;构建校企联合、校校融合、校地协同融合机制,共建大学生创意产业园、科技园、创客空间、孵化基地等,为学生实践技能的培养搭建平台;组建双师督导小组,为学生的创新创业实践提供咨询指导、代办服务、信息服务,以优质服务激活众创活力;改革评价体系,凸显过程评价,将学生的创新创业成果纳入评价考核范畴,起到强保障、促活力的作用;实施弹性学制管理,支持学生保留学籍参与创新创业实践,建立创新创业学分转换机制,强化多元支持。

(作者单位:武汉理工学院)

基于「三全育人」视角的高校创新创业教育实践

□李小鹏

饮食类非遗传承工坊式教学模式的构建

□李兴武 章黎黎

饮食类非遗作为非物质文化遗产中重要组成,是中华优秀传统文化的重要载体。当前,饮食类非遗传承面临人才断层、传承形式单一、产教协同表面化等挑战,亟须探索饮食类非遗传承的校园系统性传承机制。工坊式教学模式具有“学生中心、场景真实、做学一体”的鲜明特征,为破解上述难题提供了理想路径。将工坊式教学应用于非遗传承,绝非简单地将课堂搬进工坊,更需要以系统性思维进行顶层设计的教学改革,对课程内容、教学方法、师资队伍、评价体系等进行全面重构,构建起一个行之有效的活态传承新范式。

在课程内容建设上谋“实”,构建“文化为基、技艺为干”的工坊课程。各地饮食类非遗教学模式的核心,利用工坊教学的特殊性推行“双导师制”,建立由“非遗传承人”与“校内专业教师”组成教学团队。传承人负责示范核心技艺、讲述背后故事、传递匠人精神;校内教师则负责教学组织、理论讲解、现代知识补充与方法论指导。二者相辅相成,确保技艺的原真性与教学的科学性。

此外,引入数字化教学手段记录传承人复杂手法或难以近距离观察制作关键技术,除了作为学生进行预习和巩固练习的教学案例,也建立了饮食类非遗的数字档案。

在实践教学上谋“动”,创设“项目驱动、情境真实”的学习体验。工坊式教学的魅力在于“在做中学”,必须通过精心设计的实践环节,让学生真正“动”起来,沉浸其中。依托非遗企业真实生产订单,实施项目制学习,以市场流行产品订单任务驱动教学。项目贯穿整个教学周期,学生可以在工坊完成市场调研、方案设计、成本核算、生产制作、宣传推广等一系列任务,最大限度模拟真实食品工坊,通过情境代入,培养学生的专业素养、团队协作精神和创传能力,深化对非遗生态的整体认知。

在教育管理上谋“广”,建立“开放共享、学分融通”的运行机制。为推动饮食类非遗的广泛传播与落地生根,工坊式教学模式必须在管理机制上实现灵活性与开放性。打破专业壁垒,面向全校学生开放工坊课程作为公共选修课或微专业,计入创新创业学分。建立“学分银

行”制度,认可学生在工坊中通过项目实践、竞赛获奖、创业成果所获得的能力与学分,激发更多不同背景学生的参与热情。

在教学评价上谋“要”,形成“过程性、多维度”的综合评价体系。传统的试卷考核无法衡量工坊式教学的成果,必须建立与之匹配的、科学有效的评价体系。工坊式教学模式更强调过程性评价和增值评价,评价贯穿项目始终。重点关注学生在项目参与中的态度、协作、进步幅度、问题解决能力等。利用学习档案、观察记录、阶段性汇报等进行持续评估。评价主体应包括教师(校内+企业)、传承人、小组成员、学生,甚至引入消费者评价,形成360度综合评价。

本文系重庆旅游职业学院教育教学改革项目(课题编号:YJJG2023002);现代学徒制试点项目(BZ25038);课程思政示范项目(BZ25019);科研创新团队(KYTD2023002)项目成果。

(作者李兴武系重庆旅游职业学院教授;章黎黎系重庆旅游职业学院副教授)

应用型本科高校大学生艺术团建设的路径

□房秀卿

在高等教育转型升级的背景下,通过培养区域发展所需人才、推动产教融合等方式,应用型本科高校逐渐成为服务地方经济社会发展的重要力量。大学生艺术团作为高校美育体系的重要组成部分,不仅承担着校园文化建设与艺术教育的功能,更在立德树人、文化传承和价值引领中发挥着独特作用。探索应用型本科高校大学生艺术团的创新建设路径,对于完善美育教育体系、推动高校文化育人机制创新具有重要意义。

以文化育人为核心,强化艺术团建设的思想引领功能。艺术教育是高校落实立德树人根本任务的重要途径。应用型本科高校在推进教育教学改革的同时,应将艺术团建设纳入学校整体育人体系,突出“以美育人、以文化人、以艺润心”的教育理念。通过建立合唱团、舞蹈团、器乐团、戏剧社、礼仪队等多元化艺术组织,形成层次分明、结构合理的艺术团体系,使学生在艺术实践中陶冶情操、砥砺品格、涵养精神。同时,应将艺术团活动与思想政治教育、校园文化建设相结合,依托第二课堂育人机制,将艺术团参与情况纳入学生综合素质评价。

以组织机制创新为支撑,完善艺术团建设的运行体系。科学高效的组织机制是大学生艺术团可持续发展的根本保障。应用型高校应构建“校级统筹—院系协同—学生自治”的运行格局。科学高效的组织机制是大学生艺术团可持续发展的根本保障。应用型高校应构建“校级统筹—院系协同—学生自治”的运行格局。校级层面应强化顶层设计,将艺术团建设纳入学校事业发展规划与年度目标考核;院系层面要发挥专业指导与实践平台作用,形成教育教学与艺术实践相互支撑的机制;学生层面则应通过自主管理、民主协商和自我激励,增强组织凝聚力与创新活力。在运行机制上,可建立“选拔—培养—考核—激励”全流程管理体系。坚持以德为先、艺能并重的原则,注重学生的综合素质与潜在能力;在培养阶段强化艺术技能训练与文化修养提

升;在考核与激励环节将成果与学分认定、奖助政策相结合,形成有效的激励导向。此外,应通过“外引内培”双向发力,建设高水平的艺术指导队伍。一方面,可聘请地方文艺团体专家、文化机构从业者担任指导教师;另一方面,充分发掘校内教师的艺术特长与指导潜能,形成“专家引领、教师协同、学生主体”的育人模式。同时,可依托校地合作、校企共建等机制,引入社会资源,拓展艺术团活动的社会空间,提升美育育人效能与社会文化影响力。

以融合创新为动力,打造特色鲜明的校园艺术品牌。应用型本科高校的艺术团建设应立足学校专业结构与区域文化资源,走融合创新之路。要充分发挥理工科专业的技术优势,推动“科技+艺术”协同发展。通过人工智能、虚拟现实、数字建模、灯光控制等现代技术的应用,创新舞台表现形式,打造沉浸式、交互式

的艺术体验。依托数字平台开展线上展演、云端艺术节、虚拟展馆等活动,拓宽艺术教育的传播边界。同时,应注重挖掘和传承地方优秀文化资源,将非物质文化遗产、民俗艺术、红色文化等融入艺术创作与校园文化建设中,形成

具有地域辨识度和文化感染力的艺术品牌。通过举办艺术节、校园合唱节、文化展演季等系列活动,展示高校师生的艺术成果,促进传统文化与现代审美的融合创新。在传播方式上,应建设数字化艺术资源档案库,系统保存艺术团作品成果;利用新媒体平台扩大传播范围,构建线上线下融合的传播矩阵,使高校艺术团成为校园精神文明建设的重要载体和地方文化传播的新窗口。

大学生艺术团建设是应用型本科高校落实美育育人、彰显文化担当的重要途径。只有坚持以文化育人为核心、以机制创新为保障、以融合发展为动力,才能在高等教育转型升级的进程中,形成具有时代特征和学校特色的美育体系,推动高校文化育人与社会文化发展的良性互动,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供坚实支撑。

本文系青岛工学院2024年度校级科研项目应用型大学建设专项“民办工科院校大学生艺术团建设方案研究”的研究成果(项目编号:2025XKE081)。

(作者单位:青岛工学院)

以数字化构建优秀传统文化与思政课的融合桥梁

□田瑞波 王晗

中华优秀传统文化是中华文明博大精深的智慧结晶和精华。高校思政课肩负为党育人、为国育才的重任。面对当前数字技术赋能教育的时代背景,用数字化连接中华优秀传统文化与思政课不仅是当前教育时代的要求,也是提升文化育人实效的必然举措。

数字化赋予传统文化融入思政教育双向发展的技术支撑和价值实现维度。当代大学生作为“数字原住民”,其认知特性、学习特征展现出愈发强劲的数字化趋势,该群体对网络文化的高度认同给传统文化传播带来挑战的同时也带来机遇。数字化可以实现传统文化创造性转化由史料到场景、由碎片到系统、由单向到互动的转变,让尘封在博物馆、书卷里的文物、古籍真正“活起来”。

数字化是建设数字化融合桥梁的关键。在资源转化上,高校要构建地域文化资源库,将文化资源转化为教育资源。四川美术学院依托研究平台,将大足石刻、民间美术等文化遗产进行数字扫描建模,转化为能看、能学、能玩的校本教学资料和数字博物馆,还出版著作来转化核心文化元素。转化不是添加更多的技术,而是把文化元素通过数字编码保持原汁原味,如把“长城”“悟空”等元素转化为互动式教学模式,让传统价值更容易被接受。

教学场景的“数字重塑”是增强教学“黏

性和参与度决定了融合实践的成败。许多高校将传统文化和思政融合的相关互动活动嵌入校内某些数字化平台,学生通过这类平台上分享学习时空的学生能“到”思政课堂来“与历史对话”,甚至与“历史人物”争论。清华大学将古代智慧具象为可触摸的历史实践,而在思政课课堂上实现了“历史的在场”。西安交通大学用精细的图谱把复杂的历史知识具象化,从而让思政课的抽象原理具象可感。虚拟仿真技术打破了教学的时空局限,以“可看”的数字环境赋能思政课的沉浸式学习,以数据反馈学生的学习过程而推送个性化学习资源,赋能学生思政理论的亲身经历。

数字化还让融合场景走出课堂,走进实践育人全过程。在协同联动上,许多高校把地方文化与阵地共建一个“同心圆”,把人才汇聚成一股育人新合力。有些高校利用信息技术打造线上教学空间、跨域共享,使优质文化资源成为“流量”“声量”。辽宁大学支持学生走出校门,通过“行走的大思政课”,在场馆参观与数字化线上联动,走出一条“学—思—践—悟—评”的路径。在实践创演上,高校一般以数字素养、数字技术的教师队伍,解决部分教师数字素养不足,数字技术欠缺的问题。衡阳师范学院的教育家精神培育计划、西安交通大学人工智能思政创新实验室的建设具有借鉴意义。评价考核方面,可通过建立多主体、

多维考核机制,设置文化认知、文化认同、文化践行三级指标,结合理论测试、参与活动、创意作品等进行考核,引入教师、学生、用人单位等多元评价。衡阳师范学院生成的“文化素养发展图谱”成长档案”做到了过程性评价和成果性评价相结合。数字化技术应用要坚持文化价值理性对技术工具理性引领,不能使数字传播出现形象失真、内涵流失等问题,做到技术为王和铸魂固本相结合。

数字化背景为地方文化赋能高校思政课建设创造了新的机遇。从“地方文化资源的数字化”到“全息虚拟思政课”、从“不同地域的文化共享”到“多样化育人成果评估”、从“地方文化的资源数字化建设”到“传统文化思政课融入路径”,数字化之桥正在让传统文化成为思政课的“新教材”,让思政课成为传承中华文化的“大课堂”。未来,要进一步加强技术与文化的建设,让中华优秀传统文化在思政课中持续生长、让思政课成为传承中华文化的“大课堂”,为培育担当民族复兴大任的时代新人奠定坚实的文化基础和坚定的思想信念。

[本文系重庆市社会科学规划项目“数字化背景下巴蜀传统建筑纹样的挖掘和体系构建及应用研究(2024PY90)”的成果]。

(作者单位:重庆人文科技学院)

XUESHUTANTAO

学术探讨