以创新搭建事业发展平台

——第三届文化部创新奖获奖项目系列报道之四

面向市场、面向群众,既是文化创新的价值取向,也是文化创新的根本动力。作为文化创新活动的用武之地,我们的文化产品和文化服务,都要坚持服务于“两个面向”。第三届文化部创新奖获奖项目在服务“两个面向”中进行创新实践,具有了很好的社会效益。

——文化部文化科技司司长于平

北京二〇〇八奥运形象创新设计:

为中国『造型』

2008年,中央美术学院以创新的理念、创新的团队运作模式,倾全校之力,为北京奥运会的形象景观提供指导和保障。他们的实践,不仅在探索美术人才培养新路上迈出了重要一步,而且将设计教育与社会服务相结合,出色地实现了“为中国造型”的目标。

2008北京奥运会不仅是一场国际顶尖的体育赛事,也是对外传播中华文化、展示中国形象的一次绝好机会。举办这种具有重要国际影响的大型运动盛会,我国尚无先例。作为核心项目的奥运形象设计规模之大、要求之复杂在中国设计史上也是前所未有的。为了推动北京奥运会成为一届具有中国风格、人文风采、时代风貌、大众参与的高水平盛会,中央美术学院倾全校之力,发挥造型、设计、建筑、人文等学科优势,为北京奥运会的形象景观提供指导和保障,全力塑造代表中国的视觉形象。

一个非盈利的设计团队

2004年1月,中央美术学院成立奥运艺术研究中心。这是一个旨在为北京奥运创造良好艺术和人文环境的艺术与设计学术研究、创作及咨询服务机构,是全国在高校设立的唯一一个非盈利的奥运艺术研究与发展中心,也是国际奥委会在全球正式授权的第五家艺术设计中心。中心以“为奥运服务”为宗旨,面向世界,主要从事与奥林匹克运动及第29届奥运会有关的视觉识别系统、形象管理、影视传播、景观环境及相关产品的设计研究及开发,并为奥林匹克赞助商提供形象设计服务等工作。

中央美术学院奥运艺术研究中心的组建模式在中国尚无先例。中央美术学院倾全校之力,形成了由国内外享有声誉的专家学者、专职设计师、博士、硕士生、本科生组成的教科研设计创作与研究梯队,为探索在设计教育和操作超大型社会公共项目之间形成优势互补的模式,以及专业性院校开展教学、研究和社会项目合作奠定了团队基础。

此外,奥运艺术研究中心还构建了由国际奥委会外国专家、港台及内地一流设计师、艺术家组成的顾问团,邀请设计专家、奥运专家来中央美术学院演讲、交流,为设计项目提供国际咨询与评估,并积极邀请国外设计院校以奥运设计教学的形式开展奥运合作等。这些措施均极大提升了奥运创新设计的研究层次。

根基于传统的设计创新

以“为奥运服务”为宗旨,中央美术学院奥运设计团队凭借美院独有的艺术文化创作班底,集中开展了调查、研究、论证、编辑、设计、翻译、制作等工作。通过不懈努力,圆满完成了“北京2008奥运形象创新设计”的各项工作,其中北京奥运奖牌、奥运项目图标、地铁奥运支线和机场专线室内设计均在国际上产生了强烈反响。

奥运奖牌设计理念独特,镶玉理念取自国人对玉的崇拜、尊重和以玉比“德”的价值观念,造型取自古代龙纹玉璧。北京奥组委执行副主席蒋效愚称赞奖牌设计“让金和玉完美结合,是一个激动人心的突破,奖牌既很好地体现了奥运精神,也深深打动了全球华人”。

奥运项目图标和残奥会图标的设计灵感来源于篆书之美。方案的主体形象采用了篆书中的“人”字造型,融合了中国古代甲骨文、金文等文字的象形意趣和现代图形的简化特征。风格与北京2008奥运主标志舞动的人形在意义和视觉上具有延续性。

北京地铁奥运支线、机场专线地铁站室内设计,是奥运筹备期间北京市政府组织的重点工程。中央美术学院集结视觉传达、建筑景观、数码媒体、公共艺术等诸多专业力量,创造性地开展综合性研究,以“空间艺术化,艺术空间化”为主题,诸多源自传统、引领时尚、艺术与技术融合的设计赢得了中外媒体和广大社会公众的赞誉。现在外国友人到北京,进到北京的机场快轨和地铁,看到北土城站的“青花瓷”、看到三元桥站的“飞鸟”,就能形象地感受到北京乃至中国向他传达的讯息:这里是有五千年历史的文明大国,这里更是“和谐”发展的新中国。

产学研一体化的运营模式

作为一所有着90年办学历史的专业艺术院校,中央美术学院成立以来,始终以国家和民族发展为己任,积极投身于国家文化建设,服务于社会发展。学校先后承担并出色完成了人民英雄纪念碑等一批标志着共和国各个时期国家形象的重大任务,实现了为国家造型的目标。

而此次承担的奥运形象设计项目,则是中央美术学院在市场经济的大背景下,在艺术教育面临的新境域下,充分发挥学科优势,培养具有民族传统文化修养和国际视野的艺术人才,努力建设国内领先、国际一流的综合性美术学院的一次全新尝试。学校抓住北京奥运会这一重大契机,结合教学,在实践中不断探索总结,不仅摸索出一套适合我国国情的奥运会相关视觉形象的科学设计、科学管理方法,圆满完成了北京2008年奥运形象创新设计的各项重要工作,而且为我国专业性院校开展教学、研究和社会项目合作提供了很好的参照标准与操作经验。设计实践和研究过程中所形成的设计及设计管理经验为中国操作此类项目提供了具体可行的方法、策略。

以理念创新为先导,以机制创新为保障,借助于先进的数字技术,三坊七巷历史文化遗产保护规划的编制,确立了整体性保护、原真性保护的基本原则,实现了从保护文物建筑、历史街区,到保护历史文化名城文化内涵及保护非物质文化遗产的飞跃。

三坊七巷历史文化遗产保护规划及数字技术应用:

从文物保护到文化遗产保护

三坊七巷——朱紫坊建筑群不仅是全国重点文物保护单位,同时也是福州历史文化名城的核心区,其非物质文化遗产价值同样不可低估。为了加强整体保护,三坊七巷文化遗产保护规划的编制创新理念与方法,实现了从保护文物建筑、历史街区,到保护历史文化名城文化内涵及保护非物质文化遗产的飞跃。

原真性、整体性保护

项目组自1999年起就跟踪开展三坊七巷多项专题调查和研究工作,积累了三坊七巷历史演进、价值特色、用地功能变迁等多方面的资料。在规划编制工作启动之后,又对3400多户街区住户进行了全面详细的入户调查,并形成了完善的GIS信息系统。在此基础上,开展了历史街区保护经验比较研究、建筑遗存调研等多项工作,为规划编制打下了良好的基础。

在详细研究和论证的基础上,规划提出了区位原真性、格局原真性、环境原真性、建筑原真性、人文原真性等“五个原真性”保护原则,从点、线、面、街区背景和无形文化等五个方面强调街区原真性、整体性的保护要求。特别是街区背景环境和无形文化保护的提出,丰富了街区保护的内涵。规划增加了街区保护的缓冲层次——古城背景区,将街区保护置于福州古城保护的框架内进行研究,对三坊七巷的背景环境,提出针对性的保护思路,有助于历史信息最大程度的保存和历史活力再现。

此外,规划按照联合国教科文组织与中国国务院所确立的文化遗产的有关观念,将物质文化遗产与非物质文化遗产保护的协同作为规划的重点内容,将三坊七巷的保护提升到历史文化遗产保护的高度,确定了物质与非物质遗产整体保护的原真性、发展性、共享性原则,从而最大程度地传承了历史文化、弘扬了地方文化精神,激发了传统文化活力。

科学协同的组织模式

规划编制工作得到了政府部门的高度重视和各方力量的大力支持。福州市成立了由市委、市政府主要领导负责的三坊七巷保护修复工程领导小组,建立了工作协调例会制度,直接指导规划编制。省市文物、文化、建设、规划、园林、房管等相关部门给予大力支持。国家文物局、建设部领导对三坊七巷保护和规划编制也非常关心,先后作出具体指示。各级各部门、中外专家的意见建议,为科学编制保护规划明确了方向。

全过程的公众参与是本次规划的重要特色。规划在编制之初就投入大量人力、物力,在有关部门的配合下对街区内的住户进行了全覆盖的调查。在方案初步形成时,分别听取了文化界等相关行业人士、业主、街道干部、居民等的意见,并通过多家媒体向社会适度宣传,形成共识。规划完成后分别向省市人大、政协、省市各相关部门做了6次专场汇报,并在2007年1月通过各种媒体向社会公示,使公众参与到规划编制的全过程。

新技术手段的有效应用

在搜集资料的基础上,项目组建立了海量“三坊七巷”地理信息系统数据库。以院落为单位,录入住户、建筑、历史信息等相关数据,提供方便的信息查询、图文互访等功能,并配备多种数据分析工具,有效辅助和深化规划编制。

此外,项目组还引进最新的三维激光扫描测绘技术,建立了街区的真三维模型和部分重点古建筑内部的虚拟场景,对规划设计起到了重要的辅助作用。

高职艺术人才就业模式的探索与实践:

创新机制关注民生

就业就是民生。“高职艺术人才就业模式的探索与实践”项目通过理念创新,从改革人才培养模式、加强职业能力建设入手,为学生搭建全方位、立体化的就业平台,从而打通了艺术人才转化为艺术资源的路径,不仅关注了民生,而且优化了文化建设的生态。

2002年以来,安徽艺术职业学院创新理念、方式和机制,全方位推动高职艺术人才就业模式的创新,学生就业率连续几年都保持在了90%以上。

观念创新提供思想保证

近年来,安徽艺术职业学院确立了招生——培养——就业“三位一体”的艺术职业教育自我发展模式,提出要使学生“招得进、学得好、送得出”,以“出口”的畅通带动“进口”的火旺,把抓就业、抓升学、抓学生实践、抓学生实际动手能力作为学院发展的突破口。

在发展过程中,学院始终坚持以人为本,把学生的就业问题视为重要的民生工程。学院强调把学生、教师的个人发展与学院建设、整体发展统一起来,提出了“一切为了学生,为了学生的一切”的办学口号。从新生入学教育到学生的职业生涯设计、毕业教育,学校通过课堂教学、专题讲座、主题班会、校友座谈等形式,对学生进行职业素质教育。根据年级不同,分别确立了以职业基本概念、职业意识、就业及创业教育为侧重的职业素质教育内容,使素质教育贯穿于整个教学过程。

学院加强了对毕业生的就业指导,对毕业生采取分层次、分类别、全方位的指导。更新学生的就业观念,转变就业的地域局限观念,树立“先就业、后择业、再创业”的观念;遵循学以致用的原则,淡化“专业对口”的观念;转变毕业生就业方式,倡导灵活就业、自主创业。在学院的努力下,学生有了更为开放、多元的就业观念。

此外,学院还通过强化就业文化,促进学校校园文化的建设和学校学生社团的发展。

载体创新提供平台保证

为了促进学生就业,学院大力培育毕业生就业市场,搭建多功能平台,强化学生实践能力,拓展毕业生就业空间。2002年至2009年,安徽艺术职业学院连续承办了8届安徽省艺术类毕业生就业市场。通过用人单位的推荐、毕业生的才艺表演等多种形式,增加了用人单位和毕业生双向选择的机会,成功地为学生搭建了就业平台,实现了用人单位与毕业生的“无缝对接”。就业市场的成功举办直接带动了学院毕业生签约率的逐年提高,学院就业率持续保持在90%以上,特别是2007年达到93.5%,真正为毕业生找到了合适的“婆家”。

在招生——培养——就业“三位一体”的互动机制下,学院把社会需求融入办学的各个环节,积极推动人才培养模式的创新,以此扩大学生就业。2003年,学院根据社会前瞻性需求较早地设置了影视动漫和服装设计与表演专业,经过5年的发展,鉴于全国高校影视动漫专业的普及性发展,2007年学院适度减少了影视动漫专业的招生数量,及时设置了多媒体技术、文化市场经营与管理和公共艺术设计专业,努力实现专业有个性、师资有水平、学生有市场,规避了人才培养的同质化问题,有效保证了学校的就业率。

安徽艺术职业学院坚持产学研结合,使订单式教育成为学院艺术职业人才培养的重要方式。几年来,学院每年招一个定向班,为安徽各艺术表演院团培养地方戏曲、歌舞表演人才。5年轮回式的“订单式”梯次人才培养,不仅直接解决了学生的就业出口问题,更为安徽的地方特色艺术人才提供了有利的发展空间和平台。

为了提高大学生的就业能力,安徽艺术职业学院还大力开展职业资格培训,推动职业能力培养的创新。2006年,学院成立了全国首批获得批准的艺术类职业技能鉴定站,积极开展对学生职业技能的培训和鉴定,使毕业生在取得学历证书的同时,又获得了国家认可的职业资格证书,大大增强了他们的就业竞争力。而“弹性学制”的实施,也灵活机动地促进了学生的就业。

机制创新提供长远保证

为了从制度上推动解决艺术类学生的就业问题,安徽艺术职业学院积极完善就业工作体系。全面推进就业工作“三张网络”建设,即着力建设“就业服务信息网络”,积极拓展“就业市场关系网络”,以及丰富人才推介手段,形成了“学校——政府——企业——校友”工作新网络。此外,学院努力创新就业工作模式,实现了“实践、实习、就业”的三结合,并大力完善了就业技能培训网络。

就业体制的不断完善促进了学生的就业,使学生就业率始终保持在90%以上;而就业观念的更新、就业途径的拓宽,学生就业率的提升,促进了学院办学规模不断扩展,目前,在校生达到3600人,实现了学院的跨越式发展。

历史唱片可干预智能化修复与数据库管理系统:

以先进技术保存声像遗产

运用国际创新的音频背景噪声剥离技术和音频点噪声消除技术,上海音乐学院实施的“历史唱片可干预智能化修复与数据库管理系统”不仅为珍贵唱片的修复与保存提供了切实的技术保障,而且对音频修复技术发展与量化评价标准的建立具有重要价值。

为了对珍贵的历史音频资料进行抢救、保存和利用,自2007年年底始,上海音乐学院以创新的理念,依托于先进技术,设计、开发了珍贵历史唱片可干预智能化修复与数据库管理系统,对唱片资料的数字化采集、修复、保存和在线视听等功能进行了整合。

珍贵历史唱片亟待抢救

作为国际文化中心的上海,历经百年沧桑,积淀下了丰厚的历史文化遗产,其中音响遗产尤其丰富,如上海图书馆、上海档案馆、上海博物馆、上海音乐学院图书馆、上海美术电影制片厂等都藏有大量历史音响文献。

然而,由于存储介质日趋老化和存放环境造成的物理损害,老旧唱片在数字化采集的过程中普遍存在着声音品质不佳的弊病,不能适应当前学术研究和艺术欣赏的需求。随着时间的推移,大多数音频文献的存储媒介由于其播放设备被淘汰,这些资料将无法回放播出,从而失去利用价值。

为了保护好这些珍贵的文化遗产,上海音乐学院充分发挥自身的学科、技术、人才优势,设计、开发了珍贵历史唱片可干预智能化修复与数据库管理系统。

以先进技术为依托

本系统采用了基于音频纹理与小波分析技术的音频背景信息剥离与多轨转存的技术,以及基于Bayesian理论的最优化预测的音频点噪声消除技术。音频纹理与小波分析技术是一种多层次(Multi-resolution)分析技术,通过对音频信号特征加以提取和分析,可以准确地区别无关噪声和有用类噪声信号,从而将可能有用的、近乎噪音的持续性背景信号剥离出来,自动生成新的“背景声轨”以便高级研究人员日后调用。基于音频纹理与小波分析技术的音频背景信息剥离与多轨转存的技术以及基于Bayesian理论的最优化预测技术的音频点噪声消除技术都属国际创新的应用技术。

此外,本项目将心理声学、艺术审美与声学测试相结合的动态频谱修复技术与音乐艺术相结合,针对不同模拟式存储介质存在的不同类型的噪声,如胶木唱片、磁带、钢丝带等,研发出一套基于音频信号处理技术的修复软件;制定出《珍贵历史音频文献处理与保护技术标准草案》;完成500小时节目的实验性修复工程,并建立开放式的数据库;获取专利1项,获取著作权1项。

发挥项目的社会效益

全国拥有音响文献而需要保存的单位数不胜数,与之形成对比的是珍贵历史音频资料修复和数字化保存产业的相对薄弱,因此,以本系统为基础,完全可以建成一个服务上海、辐射全国的珍贵历史音频资料修复与数字化保存产业基地。

珍贵历史音频资料修复与数字化保存技术的产业化发展,可以推动音像事业的发展,产生巨大的经济效益。以Brilliant为例,该公司已从1996年创建时的小制作公司变成了年销售额5000万欧元的大品牌公司。因此,珍贵历史音频资料修复技术方面的突破,将给音像出版业带来很大的动力,真正形成一个产学研一条龙的合理、优化的产业模式。

“南海Ⅰ号”整体打捞与水下文化遗产保护:

探索整体打捞新模式

“南海Ⅰ号”整体打捞与水下文化遗产保护项目,在世界水下考古学领域首次提出了“整体打捞”理论并进行了成功实践,实现了古沉船水下考古与水下文化遗产保护、出水文物研究和博物馆展示的完美衔接,开辟了水下文物保护新领域,对于世界水下文物保护事业具有典型性、示范性意义。

“南海Ⅰ号”是1987年发现于我国广东省阳江海域的南宋早期商船,船体及数量巨大的船载文物蕴涵着丰富的历史文化信息,然而,由于面临着渔船拖网破坏、人为盗捞以及其他不可预见因素破坏的威胁,“南海Ⅰ号”的安全和保护面临空前的挑战。为了挖掘和永久保存好“南海Ⅰ号”珍贵的历史文化遗产,有关部门和实施单位创造性地提出了“整体打捞”的理论并成功地付诸了实践。

“整体打捞”的创新思路

由于受温度、水压、能见度、潮汐、海流和台风等诸多因素的影响,水下考古所涉及的环境随机性很大,水下考古资料获取的科学性和完整性往往取决于沉船环境的优劣程度。而特殊的环境决定了水下考古工作所要采用的方式也应该多种多样。

“南海Ⅰ号”位于南海阳江海域,距最近的海岸18海里,生产性破坏和盗捞的危险越来越大,管控困难。尽快以适当可行的方式,将“南海Ⅰ号”从原沉没地点移至安全环境,是首要考虑的问题。“南海Ⅰ号”打捞项目的实施单位借鉴田野考古提取易损毁文物的方法,创造性地提出并充分论证了《“南海Ⅰ号”整体打捞与保护方案》,希望依托水下工程技术,以大体量钢质沉箱将船体及周围部分淤泥整体“打包”,即采用将沉船、船载物以及周围泥沙按原状固定在特制的钢沉箱内吊浮起运,移至安全环境。这样,在保证文物安全的大前提下,同时实现了将分散、易碎的文物一体化,有效地防止了文物损坏和位移,保证了船体结构的完整。

项目实施单位吸取国内外出水文物保护的经验与教训,根据“南海Ⅰ号”在水环境中埋藏800年、船体基本完好的实际情况,提出要营造一个相应的保存环境,使沉船仍然身处与原水下埋藏相似的环境中,延缓沉船劣化。此外,要在依托高校和科研院所研究与试验的基础上,确定水体环境的主要指标(物理、化学和生物等),满足环保和降低保护成本的要求,在陆地为“南海Ⅰ号”量身定做“广东海上丝绸之路博物馆”,给未来的保护研究留下时间和空间。

多部门协同的创新实践

“南海Ⅰ号”保护工作受到党和国家领导人的高度重视。为了保证打捞工作的顺利进行,广东省成立了由李兰芳、雷于蓝副省长任组长,省发改委、省财政厅、省科技厅、省文化厅、阳江市政府负责人参加的“广东省‘南海Ⅰ号’保护工作协调领导小组”,为“南海Ⅰ号”整体打捞与保护提供了组织保障。

广东省文化厅在“南海Ⅰ号”水下考古与水下文化遗产保护项目中,全面整合了交通、海事、公安边防、高校、国际潜水服务机构、新闻媒体等各部门、各单位的资源,有效地解决了资源分散、各自为政、水下考古与遗产保护各个环节无法衔接的困难,为今后水下考古与水下文化遗产保护开辟了一个成功的运作模式。

根据国家文物局的意见,为确保“南海Ⅰ号”整体打捞的安全,广东省考古研究所水下考古研究中心联合相关高校、科研院所及国际潜水服务机构等单位的专家共同进行科技攻关,解决了“南海Ⅰ号”整体打捞及保护方案工程力学、气象及海洋环境、海底岩土、海水动力等方面的风险评估。此外,还组织交通部救助打捞局、广州打捞局、南海救助局、华南理工大学交通学院船舶与海洋研究所、中国科学院南海海洋研究所等机构,以及气象、海洋、岩土工程等方面的专家,进行深入研究,完成《“南海Ⅰ号”古沉船现场气象及海洋环境资料》、《“南海Ⅰ号”古沉船探摸报告》等报告,为“南海Ⅰ号”整体打捞顺利进行提供了重要的理论基础和技术准备。

保护、研究、展示的全新平台

为了衔接打捞、保护与展示过程的各个环节,广东省文化厅在“南海Ⅰ号”水下考古与水下文化遗产保护项目中,积极促成广东省政府为“南海Ⅰ号”专门建造广东海上丝绸之路博物馆,作为后期发掘、保护研究的场所。其间,国家和广东省先后拨出了2亿余元的专项资金,作为“南海Ⅰ号”整体打捞、保护和建馆的经费,阳江市政府无偿划拨12万平方米土地,作为“广东海上丝绸之路博物馆”建设用地。博物馆建筑面积16550平方米,其中保存“南海Ⅰ号”的“水晶宫”长60米、宽40米、深12米,为“南海Ⅰ号”的保护、发掘、研究、文物陈列提供了完善的条件。

这些措施有效解决了水下考古和水下文化遗产保护研究的场所及组织机构问题,同时还实现了文化遗产保护研究与博物馆公众服务的有效衔接。

本版内容由文化部文化科技司提供资料