

# 上戏创意学院:跨学科谋划大格局

本报记者 汪建根

由上海戏剧学院主办,上戏大都市文化观测研究中心、英国BOP文化创意产业咨询公司承办的世界城市(上海)文化论坛日前举行。来自伦敦、纽约、巴黎、东京、孟买、伊斯坦布尔、约翰内斯堡等8个城市的文化官员、学者齐聚申城,与中国同行共同分析世界城市文化的发展趋势与走向,研究世界城市文化的监测与评价体系,探寻文化建设与城市发展相互促进、良性互动的可行路径。

一所培养表演艺术人才而闻名的本科院校,为何会想到要主办这样一次高规格的国际学术会议?对此,上海戏剧学院副院长、创意学院院长、大都市文化观测研究中心主任黄昌勇表示,主办此次活动,既是学院服务于上海建设国际文化大都市战略的需要,也是自身培养创意人才、促进学科发展的必然要求。学校希望通过这些活动,为世界城市文化发展提供交流平台,为青年创意人才的成长提供实践机会。

在办学定位上立足大格局,在办学实践中拓展新领域,或许正是上戏创意学院——这座全国成立最早的创意学院不断涌现出年轻创意人才的奥秘所在。

## 大格局:跳出学院谋划办学定位

作为中国最为著名的艺术院校之一,在长期的办学实践中,上海戏剧学院以其在戏剧戏曲、舞蹈音乐、舞美设计等领域培养了诸多优秀人才,在我国艺术教育第一阵营稳稳扎下了脚跟。

2000年,学校管理体制调整

为上海市与文化部共建后,上海戏剧学院在继续做好传统艺术学科人才培养工作的同时,更加注重思考如何立足上海文化发展的新格局,更紧密地服务于上海城市文化发展的需求。

事实上,彼时正是创意产业开始崭露头角进而迅速崛起的时期。尤其是上海申办、筹备世博会的过程,既推动着本地的文化创意产业以前所未有的速度向前迈进,也使得我国创意人才匮乏的问题凸现出来。有统计显示,纽约文化创意产业人才占所有工作人口总数的12%,伦敦为14%,东京为15%,而我国,即使是北京、上海这样的城市,也还不到千分之一。

为了应对全球创意产业崛起的趋势,也是出于上海城市可持续发展的需要,上海戏剧学院开设了文化创意产业专业,成为全国最早开设此类专业的高校之一。在此基础上,2004年,上海戏剧学院又成立了全国首家创意学院。

创意学院以建设创意学新兴学科和造就创意人才为目标,运用创意理念和方法,通过文化艺术与科技、经济类课程的有机结合,培养具有复合型知识结构、创新意识和实践能力较强的创意人才。创意学院本科教学于2007年全面展开,现已开设创意管理、媒体创意、游戏动漫、视觉传达4个专业,同时招收创意学方面的研究生(含MFA)。

“上海戏剧学院与上海城市文化的联系是多元的,既有理论与实践,又有实践与探索。”上海戏剧学院党委书记楼巍说,“如

今,上海已经确立了建设国际文化大都市的战略,这无疑让上海戏剧学院有了更为广阔的空间。”

## 新理念:依托上海整合两种资源

主动服务于上海城市文化发展的大战略,让上戏在上海文化建设大格局中的地位凸显出来;而上海这个大都市,也为上戏创意人才的培养以及创意学院的发展提供了难得的平台。

借助于这个开放而国际化的大平台,上海戏剧学院不仅能够相对便利地与来自世界各地的创意产业人士进行交流,而且在相关政府部门的支持下,争取到英国著名创意经济学家约翰·霍金斯等创意产业界精英来校任教,他们不仅带来了有关世界创意产业发展的基本信息,更为重要的是带来了有关创意人才培养的前沿理念。

此次论坛即是上戏整合国内外两种资源、拓展创意学院学科建设新领域的一次尝试。黄昌勇说,调任上戏工作后,原先已在同济大学开展文化产业研究的其他,开始思考如何为创意学院开拓新空间。有感于国内城市文化研究中缺少定量的数据,对世界城市文化研究存在不足,在征求了校内外同仁的意见后,他将成立城市文化观测与研究机构作为

基本方向。2011年12月,受伦敦市长的邀请,上戏正式成为世界城市文化发展网络的研究成员。此次论坛就是为成员单位提供学术交流的平台。

论坛邀请到了来自中国以及英国、美国、法国、印度、土耳其等世界其他国家8个大都市的文化官员和资深学者。演讲嘉宾包括中国文化部文化科技司司长于平、英国著名创意经济学家、上海戏剧学院客座教授John Howkins、伦敦市政府文化战略部部长Justine Simons、纽约市政府文化部部长Kate D·Levin等。他们的到来,不仅为上戏创意学院的学生提供了创意产业理论知识,而且为他们带来了实务经验,让他们更为了解世界创意产业发展的真实状况。

## 跨学科:打通学科界限,理论实践结合

黄昌勇的学生吴浩洁认真仔细地听完了论坛上专家的发言与讨论。这位上海芭蕾舞团的国家一级演员,在忙碌的工作之余,选择在上戏继续深造。对他而言,这个论坛让他掌握了更多的其他国家文化创意产业的信息。

事实上,从论坛中获益的不只是吴浩。上戏创意学院的很多老师和同学参与到了相关的研究活动中:在论坛举办之前,上戏创

意学院联合同济大学等机构组成研究团队,对上海文化数据等资源进行了调查研究;论坛筹办的过程,创意学院的老师和部分学生更是全程参与。亲身参与项目实践,对创意学院师生学术上的成长以及操作实务经验的成长不无裨益。

注意打通学科界限,注重艺术与市场、理论与实践结合,如今,已经成为上戏创意学院培养高层次创意人才的一条重要经验。目前,创意学院教师队伍由客座教授和聘任教师组成。约翰·霍金斯被聘为国际副院长,全国人大常委会、上海市人大常委会副主任、著名经济学家厉无畏等专家学者任客座教授。教师队伍的学科背景包括艺术学、管理学、统计学、信息学等。

举办中国创意产业发展论坛、全球创意教育论坛、国际城市创意产业论坛、世界城市文化论坛等众多活动,让师生们通过参与活动获得了成长经验。而为了搭建起产学研结合的人才培养平台,上戏创意学院还与上海社会科学院、上海文广集团、上海实业(集团)有限公司共同发起成立了上海市创意产业协会。上海市创意产业协会落户在上戏创意学院,也为学院师生的实践提供了固定的桥梁,推动着学院的创意人才培养在产学研结合的道路上不断前进。

## 动漫人才培养亟须破除结构性矛盾

本报讯 4月29日,在第八届中国国际动漫节上,多位专家就中国如何从动漫大国走向动漫强国展开了热烈探讨。从与会专家的观点来看,中国要走向动漫强国之路,需要破除人才培养的结构性矛盾。

“动漫人才培养从数量上说,基本能够满足产业发展的需要,但是从质量上说,与动漫强国发展的需要还有相当的差距。”浙江传媒学院院长彭少健感慨,目前中国动漫产业人才结构性矛盾问题已经成为产业发展的重要瓶颈。

2010年,中国动漫产业核心产品产值突破80亿元,动漫产业市场规模达到208亿元,仅2010年一年,中国就生产了电视动画片385部22万分钟,从数字上看,中国已成为名副其实的动漫大国。

“但目前从动漫产业链上看,编导、造型、美术设计等前期创意人员与策划运营等后期商业人才缺乏,而中期生产人员过剩;从技术手段上看,能开发动画引擎、设计系统的人员缺乏,只懂操作软件应用的技术人员过剩;从艺术创作上看,有思想、有创意的原创艺术人员缺乏,只能模仿的制作人员过剩。”彭少健说,现阶段,中

国动漫人才高等教育还处于探索阶段,存在一定的与实践脱节问题。

中国传媒大学副校长廖祥忠在提到人才这个要素的同时,还指出了政策扶持的重要性。他表示,从2004年开始,中国动漫产业经历了最激动人心的8年,迎来了黄金发展期。不过,这期间中国动漫产业生态环境发生的深刻变革,都源自全方位的动漫产业扶持政策。

他认为,今后只有集中力量在人才扶植策略、原创拉动策略,以及补贴与奖励的优化策略这3个点上入手,每年国家投入10亿元,连续10年,中国的动漫产业将能够解决阻碍中国动漫产业发展的核心问题,成功实现动漫产业的“提升与跨越”。

以动漫之都杭州为例,中国国际动漫节和出台优惠的动漫产业扶持政策正是杭州市动漫产业发展的双引擎,“杭州市通过出台的重大动漫项目前期扶持、动画作品播出奖励、优秀作品特别奖励等财政扶持政策,吸引了大量境内外动漫资源汇集杭州,目前已形成优秀动漫企业、优秀动漫人才、优质动漫项目的多重聚集。”中国国际动漫节展览办公室主任汪小波说。(夏毅)

## 首届中国国际大学生动画双年展举办

据新华社消息 来自6个国家的100余部大学生动画作品亮相浙江杭州,参加首届中国国际大学生动画双年展,交流最新的动画教学成果和教学理念。

首届中国国际大学生动画双年展4月28日在中国美术学院举行。来自中国、美国、日本、英国、法国的14所院校的动画专业教师带来了学生作品和教学课程,共同探讨动画教育的发展路径,并联合为国内动画专业的师生和动

漫爱好者上课。

双年展同时举办国际动画教育高峰论坛,论坛以“全球视野下当代动画的学院主义思潮”为主题。中国美术学院传媒动画学院院长刘正说,目前国内一些动画企业发展迅速,但是为了自保不得不追随欧美强势文化风格,事实上它们也不甘心永远追随。因此,动漫企业和动漫学院应当形成互补关系,学院应在更远的价值领域有所作为。(冯源)

## 2000名大学生争当天津美术馆志愿者

本报讯 为丰富和加强公共教育服务职能,将于5月中旬开放的天津美术馆日前启动了首届志愿者招募活动。

志愿者队伍是实现、完善美术馆公共服务和教育推广功能的一支生力军,是由热爱美术馆、热衷于公共服务、能够积极参与技术推广活动的社会各界人士组成的公益性团体。天津美术馆志愿者的服务范围不仅局限在展厅讲解,还扩展到了新闻宣传、活动协助、摄影设计、资料整理等美术馆工作的诸多方面。

据介绍,此次招募活动中,有来自南开大学、天津外国语学院等12所大专院校的2000余名青年学生报名,涉及30余种专业类别。经过学校的层层筛选,600人参加了美术馆方面面试。

面试者有一分钟时间展示自我。考官们主要根据志愿者将从事的工作,就仪表、语言、思维、个性、专业知识等多个方面进行综合评价。

4月29日,天津美术馆对面试合格的志愿者候选人进行培训。培训内容包括接待礼仪、规章制度、场馆设施、展览内容等。5月5日进行考核,考核合格的志愿者方可持证上岗。

天津美术馆是一座集展览、收藏、研究、教育、服务、交流、休闲功能于一体,展示近现代美术作品为主的大型专业美术馆。总建筑面积为2.8万平方米,展厅面积9000平方米。开馆之际,将展出“中国当代美术名家捐赠展”“共和国美术之路——中国美术馆馆藏作品展”以及其他系列展。(卢文)

## 昆曲应该纳入大学教学

——海峡两岸昆曲交流展演活动研讨会侧记

刘柱

本报讯 4月29日,来自内地及港澳地区的昆曲专家、学者、“昆迷”们相约湖南郴州,参加“海峡两岸昆曲交流展演活动专家研讨会”。

“我教过的一名初中学生2011年考上了中国戏曲学院!”湖南省郴州市第三中学语文老师邓仁刚自豪地说。

“昆迷”邓仁刚在会上没有得到发言的机会,会后忙着向专家、学者讨教如何在校园更好地传授昆曲艺术知识。

“昆曲艺术中包含了大量的古典诗词,在课堂上我经常播放昆曲的影像来帮助理解。”邓仁刚说,这种寓教于乐的方式很受学生喜欢,“既学会了知识,又传播了昆曲艺术,还培养了他们的兴趣爱好。”

吴昊是邓仁刚最得意的学生。邓说,这名学生在他的影响下考上了中国戏曲学院,“课后经常看见她模仿昆曲腔调诵读诗词,就觉得她将来肯定有‘戏’。”

“昆曲应该纳入大学教学。”香港浸会大学教授张丽珍认为,大学生有比较扎实的文学功底,“更容易理解昆曲博大精深的文化内涵。”

张丽珍介绍,她所教授的《昆曲清唱选》让大学生在平时学习基本的理论、欣赏的基础、简单的

学唱,“再邀请内地专业的演员来校现场演示,在近距离交流中让大学生体验昆曲的艺术之美,这是传承昆曲的一种最佳结合方式。”

“昆剧团要主动联系大学,多把这种艺术送进校园。”张丽珍的建议还有另一层深意,“这不仅会培养一批有文化素养的高水平观众,将来他们对昆曲的提升、再发展都有鞭策作用,甚至会成为以后昆曲的研究者、创造者。”

在昆曲编创老艺术家余慧盛的眼里,这门古老的艺术应该从娃娃抓起,“继承和发扬昆曲有老一辈艺术家的功劳,但最终还要靠年轻人撑起大旗。”

4月26日至29日,台北昆剧团与湖南等8家昆剧团团联袂登台献艺的演员中,“80后”“90后”成了台柱子,这种变化让余慧盛很是欣慰。但他认为,“校园是昆曲传承的‘种子’,应该在校园里更广泛地普及。”

“昆曲进校园,播下艺术的种子,一定要更积极地去。”祖籍宁波、年逾六十的台北昆剧团团长应平书就是一颗从校园里走出来的昆曲“种子”。“在大学里学过昆曲,20年后又从事了昆曲艺术表演。”带着眼镜、留着短发的她温尔一笑,用简短的一句话诠释了“种子”的意涵。



4月29日,大陆著名钢琴家傅聪在台湾师范大学音乐系演奏厅举办“傅聪大师班”,对学生进行一对一指导,内容包括肖邦、德彪西等的经典名曲。这是他第一次到台湾师范大学音乐系讲学。图为钢琴家傅聪(右)在台湾师范大学音乐系演奏厅指导“傅聪大师班”学生陈亭儒。(新华社发(吴景腾 摄))

## 虚拟偶像人气旺

# 高校首开虚拟表演与主持专业

卫华

虚拟卡通形象“疯狂青蛙”的歌曲在排行榜上超越了酷玩和U2乐队,而虚拟乐队“街头霸王”还在格莱美上获得5项提名……自2000年以来,虚拟偶像风潮开始在乐坛兴起。应这一发展形势,上海外国语大学今年在“数字媒体艺术”专业下首次开设了“数码影视虚拟表演与主持”专业方向,希望在此一领域的人才培养中占得先机。

### 虚拟偶像人气飙升

“街头霸王”是英国Blur乐队主唱戴蒙·奥尔班与漫画家杰米·休利特联手打造的虚拟乐队,成立于1998年,是全球第一支虚拟乐队。该乐队由4位漫画角色组成,分别为主唱键盘手2D,贝司、吉他手默多克,主音吉他手面条以及鼓手拉塞尔。乐队的首张专辑于2001年面世,当年唱片销量高达700万张,乐队也因此被收录进吉尼斯世界纪录,获封“世界最成功的虚拟乐队”。

“街头霸王”获得成功很大程度上要归功于他们的音乐,它们融合了rock、reggae、hip-hop、Lo-Fi等音乐元素。2005年,乐队的第二张专辑《Demon Days》获得了5项格莱美提名,他们在世界各大音乐节上巡演,其中包括世界头号户外音乐节——英国格拉斯顿伯里音乐节以及美国加州柯契拉音乐节。2007年,日本科技公司Crypton创造了扎着两条绿色长辫子的“初音未来”。最初,她是一个在电脑上运行的软件。消费者把她“请”回家后,可以通过编程,让“初音未来”在电脑上演唱任何歌曲。

这位虚拟歌星被设定成16岁,身高5英尺2英寸(约合1.57米)。她的嗓音以日本女歌手藤田咲的声音为样本,并通过雅马哈的Vocaloid系统创造出极具数字感的声线。

令设计者始料未及的是,“初音未来”踏入歌坛后飞速走红,尤其受到宅男们的追捧。发行两年来,仅日本网友为她制作的歌曲

以及MV就超过2万支,而以“初音未来”名义发售的单曲销量更打入了日本的权威排行榜。

2009年,“初音未来”举行了她的第一场现场演唱会,近3000张门票瞬间被一抢而空,有3万人通过付费网络观看演出。2010年3月,经过一次全国性请愿活动之后,刻着“初音未来”形象的金属盘登上日本拂晓号飞船进入太空。而在今年由网友发起的“您最希望2012伦敦奥运会开幕式的歌手”投票结果中,“初音未来”还超过了韩国人气男子组合SUPER JUNIOR,排名第一。

### 高校首设虚拟表演专业方向

因为看好这一虚拟艺术风潮,一些高校已经开始开设相关专业,希望在此一领域的人才培养中占得先机。

今年,上海外国语大学贤达经济人文学院新开设的“数字媒体艺术”分为5个方向:数字内容创意与研发、数码影视后期制作、

数码影视制片与管理、3D影视动画设计与开发、数码影视虚拟表演与主持。5个方向各在上海招收8人,即本专业今年共在上海招收40人,外地招收人数为60人。

其中,“数码影视虚拟表演与主持”方向也是上海首个数字虚

拟表演与主持、全英语表演与主持(本科)培养方向。据介绍,这一专业方向主要培养具有互动媒体相关知识与能力,具有较强的全英语播音主持能力,能够从事节目主持人、虚拟角色表演、公关、宣传等工作的专业人才。



日本虚拟歌星“初音未来”

## 中国戏曲学院师生汇报演出五月上演

本报讯 为了展示教学成绩,为青年人才成长提供更多的实践平台,5月3日至6日,中国戏曲学院将在北京梅兰芳大剧院举行4场汇报演出。

其中,5月3日晚,5月4日和5日午后的3场演出为学生专场。除1名特邀外,参与演出的都是中国戏曲学院二至四年级的本科生学生。其中,多人参加过中国京剧艺术节或获得过中国京剧艺术基金会奖学金、张君秋奖学金。

5月6日推出的教师专场旨在进一步加强对青年教师的培养,促进剧目教学。参加演出的全部为中国戏曲学院在职的中青年教师,演出剧目中大部分为教学剧目。其中,贾幼松主演的《碰碑》由叶鹏教授授。李艳艳的《红娘》由荀派表演艺术家宋长荣担任指导。

中国戏曲学院京剧系是该校最具特色的教学系之一,被誉为“京剧人才的摇篮”。(杨迪)