

□本报记者 金澜

线下观众逾45万人次,开展1000余场团队接待和51场公共教育活动,全网话题阅读量超6亿……这是中国美术学院美术馆举办的“黑神铸炼——《黑神话:悟空》艺术展”交出的成绩单。这款巧妙融入传统文化元素,让悟空的形象从纸面走向立体,让延续千年的文化遗产在虚拟世界中焕发新生的现象级游戏,背后是中国美院与游戏科学团队的通力合作。

数字浪潮席卷全球的当下,艺术院校如何在新的媒介土壤中生根发芽、焕发生机,培育更多讲好中国故事的人才?98岁的中国美院,始终在路上。

制度之变:创新管理凸显专业特色

毕业在即,学生们登录学分制综合教育教学服务平台,打印成绩单。这份新鲜出炉的成绩单上不仅有个人信息和分数,还有作品图片和二维码,充分展现艺术类专业的育人特色。

这一平台的诞生离不开学分制改革的大背景。中国美院教务处处长陈正达介绍,一方面,艺术类专业彼此相通,随着学习的深入,学生想转专业、跨专业学习的诉求比综合性大学要多,但此前每个专业的毕业学分要求和组成结构都不相同,学分互认有壁垒,无形中限制了学生作改变、开展跨专业学习的可能;另一方面,艺术类专业学习形式多样,除了集中课堂讲授,更多的是个人采风创作、参加行业沙龙展览创作坊等,这些校外学习情况也应被量化到人才培养方案中来。此外,艺术人才就读期间,暂缓校内学习、延迟毕业去采风创作、创新创业、国际交流的情况时有发生,千人一面的学年制与艺术人才个性化发展路径产生了矛盾。

2022年秋季学期起,学校打破学年界限,实行“完全学分制”,即学生自主选择学习内容和进度,以修满专业要求必要学分总数作为毕业标准。以四年制本科专业为例,修满160学分即可毕业,其中160学分由专业课程(约90学分)、通识课程(40学分)、毕业课程(20学分)和拓展教育(10学分)4个模块构成,每个模块都与国外艺术院校课程模块对应,便于学生未来以成绩单为依据申请出国深造。

“完全学分制”下,学生可自主选课和申报,组合自己的课程表。面对庞大的课程体量、多样的搭配方式,学分制综合教育教学服务平台应运而生。每学期初,学生可在课程池中选择人文通识、学科通识、专业通识、专业方向、项目制研究等各类课程,并通过申报参与教师教学辅助、教学研究、科研、社会实践等项目,将课外教育转化为拓展教育学分。

平台的出现也让过程性评价更加透彻。陈正达说:“艺术人才评价不应局限于打分数,要体现实践性、个性化、视觉呈现。”据悉,平台为每名学生设置了线上艺术作品测评、存储和展示空间。学生申请对应学时,需要上传文档、图片、音视频等佐证材料。这些作业作品的数据和可视化展现既是学校衡量专业教学成效和艺术人才成长成才的重要标尺,更是追溯艺术成长路径、评价艺术素养的重要帮手。

结构之变:优化布局回应时代需求

2002年,数字艺术萌芽之际,动画系成立;2004年,设立传媒与动画学院助力杭州打造“动漫之都”;2015年,传媒与动画学院更名为影视与动画艺术学院;随着数字技术发展,学院从动画教育延伸到游戏艺术领域,2022年,影视与动画艺术学院一分为二,动画与游戏学院诞生……面对记者,动画与游戏学院副院长宣学君详细介绍了学院的变迁。

学院与专业是学校内涵建设与高质量发展的核心支架。作为深耕行业的专业院校,每一次改变、每一轮调整,都是学校对时代需求和前沿技术的精准把控。

然而,快速变革并不代表要去追潮流。中国美院副院长韩绪表示,拥抱变化、拥抱技术,其目的是让学生站得高、看得远,适应市场需求。

韩绪举例说,之前的设计类毕业生不参与其中生产过程,等硬件做得差不多了,再优化外形。而在新型工业化时代,企业需要设计人员跟工程师一起参与生产全过程,“设计人员要了解生产的各个环节,对产品的应用场景有自己的设想,并能利用技术手段展现符合应用场景的产品样态”。

除了学院和专业这样的大调整,学校也在进行课程和微专业等小变动。例如,戏剧与影视学科开设角色设计、场景设计等课程,设计学科开设算法艺术、AI技术基础等课程,美术学科安排静物场景与AI绘画写生课等。“润物细无声,让学生逐步了解新技术的应用可能性,并鼓励学生在作品制作环节大胆使用。”陈正达表示。

最值得一提的是,2025年秋季学期,中国美院与浙江大学联合开设了“智能艺术与设计”微专业。课程既涵盖人工智能大模型前沿与应用等技术理论,又包含人工智能艺术原理等设计知识,由两校教师共同授课,且面向两校学生开放。跨类别、跨院校的学习新样态为学校进一步调整优化院系课程提供了有益参考。

从笔法、技法到算法,一支“既握毛笔,亦通技术”的创新军团呼之欲出。

融合之道:艺科融合打开创意空间

2025年学校毕业展上,跨媒体艺术学院学生温小舟设计的虚拟现实交互游戏《新天使》,吸引不少观众排队体验。这款作品聚焦网络中的怀旧记忆,在虚拟与现实的交织中,引发观众对传统与技术发展的思考。

时代浪潮奔涌,新技术层出不穷,艺术院校如何应对?1924年,中国美院创办者蔡元培说:“文化史上,科学与艺术,总是同时发展。美术家得科学家的助力,技术愈能进步;科学家得美术家的助力,研究愈增兴趣。”百年后,走进新时代的中国美院给出了新的答案——艺科融合。

什么是艺科融合?韩绪解释,这需要正确把握人工智能(Artificial Intelligence)与艺术智性(Artistic Intelligence)两个“AI”之间的关系,“人工智能越发达,人类就越需要艺术智性的照亮与校准,要坚持‘技术为用、人文为本’的方向”。

在艺科融合思想的指引下,学校进行了一系列探索,构建了艺科融合新范式。

艺科融合,融在课程。历经一个夏天的努力,游戏设计专业学生潘晓潇团队采用三维建模和二维原画相结合的方式,完成了《洞壁织梦·敦煌美学》主题游戏的视觉设计环节。宣学君表示,游戏创作本身就是艺术与科技的深度交融,一方面要吃透传统文化,在此基础上再演绎、再创作;另一方面,要掌握技术和前沿科技,拓展呈现形式。

艺科融合,融在赛事。2025年12月12日,第十届中国设计智造大奖颁奖盛典在中国美院良渚校区举行。会跑会飞的两栖汽车,会变形会发光的情绪衣……一件件兼具科技质感与艺术美感的新作,带来视觉震撼与创意思考。中国美院文创设计制造业协同创新中心副主任、中国设计智造大奖秘书长卢涛说,越来越多的大学生团队与科技企业合作,带着设计作品走进赛场,“他们一手握着技术的理性,一手握着艺术的自信,在交融中寻找创新的新能量”。

艺科融合,融在行业。艺术院校是艺术行业的人才孵化器,更是风向引领者。开办国家大学科技(创意)园和艺创小镇,主办“中国数字艺术大展”“中国(杭州)艺术与科技国际双年展”……中国美院身先士卒。数万艺术人才如百鸟朝凤般会聚在学校周边,用实际行动探索着“东方诗性”与“未来智性”兼顾的N种可能。

艺术教育应『数』而变

数字时代启新国美育人路

生态之变:“无墙学院”描绘未来路径

4月18日,“国美夜校”面向听障人士的手机摄影公益课上,借助AI手语翻译机,教师的讲授内容被实时、精准地转化为可视化的手语与文字,并传达给学员,让无障碍美育走向现实。

中国美院牢记促进社会美育的办学宗旨,致力于打造“无墙学院”。插上技术的翅膀,“无墙学院”在数字时代有了更广的延伸,美育生态在悄然变化。

2025年,中国美院社会美育学院成立在线教育中心,开办“国美云课”。截至当年年底,已吸引1300余名学员加入,学员有退休长者、全职父母,还有上班族。社会美育学院院长竺照轩介绍,“国美云课”并非简单地将课堂搬到线上,而是构建了融合专业深度、普惠原则与社群温度的创新模式。

以国画全年班为例,其由国内外各大艺术院校教师坐镇教学,提供在线直播与专题录播,辅以高清视频演示、作业点评和线上答疑等服务,构建完整的学习闭环。

考虑到在线教育容易让学习者陷入孤独学习的困境,“国美云课”组建了大量的学习社群,师生、生生云端互动;推出“社群福利·学习当‘晒’计划”,鼓励学员在社交平台晒作业、晒心得。“美育网课成为新生活方式的开端。”竺照轩说,学院试图让艺术学习成为学员的一种生活方式,实现“美育生活化”。

4月2日,中国美院“乡村艺课”项目组合作单位的数千名师生在“云端”相聚,以“开学第一课”共同开启新一学年的美育学习旅程。创办9年来,这个以艺术赋能乡村教育的持续性公益美育项目,活跃在浙江、湖南、贵州、云南、新疆、甘肃、青海等地的30余所小学,常态化开展美育公益“云课堂”。

此外,今年6月,一年一度的学校毕业展将再度拉开帷幕。师生代表将空降直播间,以“云看展”的方式,与全世界艺术爱好者边逛边聊,构建更开放、更多元的社会美育新生态。

在竺照轩看来,数字时代,普通爱好者经过培训,也能成为社会美育的火种,带动身边人。为此,去年年底学院推出了科技美育师资培训班,培养既能理解人文美学又能驾驭数字语言的复合型人才。课堂上,美术教师和工程师共同探索艺术与科技交织的新路径。

在人类艺术发展的历史长河中,每一次技术的革新都如同投入平静湖面的巨石,激起层层涟漪,推动艺术创作与人才培养的变革。数字技术亦如是。韩绪表示,数字时代的到来并不意味着艺术教育的边缘化,反而为艺术教育注入了新的可能,学校将引导青年学子坚守“技以载道”的初心,实现技术赋能与文化坚守的双向奔赴,让千年文脉在数字时代生生不息。

①“黑神铸炼——《黑神话:悟空》艺术展”现场。

②由中国美术学院主办的“集大成智慧·塑智造未来——设计智造与高质量发展特展”在中国国家博物馆展出。

③“黑神铸炼——《黑神话:悟空》艺术展”现场。

④“天地人机——中国(杭州)艺术与科技国际双年展”现场。

⑤“国美云课”暑期在帕米尔高原直播。(以上均为学校供图)

2026世界数字教育大会

2026 WORLD DIGITAL EDUCATION CONFERENCE

特刊 · 发展探索

责任编辑:汪恒
电话:0571-87778077
E-mail:gdjyb3@163.com
版面设计:余江燕