点睛之笔

让艺术进入社会 让美育改变生活

邱志杰

文化兴则国运兴,文化强则民族强。习近平文化思想是新时代党领导文化建设实践经验的理论总结,为新时代新征程担负起新的文化使命、推动社会主义文化繁荣发展提供了科学指引。深入学习贯彻习近平文化思想,既要深刻把握其丰富内涵与实践要求,也要立足地方发展实际和自身职责使命,探索文化传承发展、创造转化、创新发展的有效路径。

2024年,习近平总书记视察天津,要求天津在文化传承发展上善作善成,提出"以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业"的重要要求。近年来,天津深入贯彻落实习近平总书记重要要求,积极推动文化资源转化为发展优势,让文化融入城市肌理、走进百姓生活、赋能产业发展,不断探索文化传承发展与城市现代化建设相互促进的新路径。站在新的历史起点上,天津美术学院坚持以习近平文化思想为指引,主动将办学实践融入天津文化强市建设大局,立足艺术教育特色,积极探索艺术与社会、文化与科技、人才培养与城市发展的深度融合。从推进"新艺科"建设,到拓展社会美育实践、参与城市文化营造,再到探索艺术赋能科学传播与文化产业创新,学校努力将专业优势转化为服务人民、传承文脉、润泽城市、推动发展的实际成效,在回应时代需求中拓展艺术教育的边界,探索新时代艺术院校践行文化使命的实践路径。

让艺术教育回应时代之问

天津美术学院的前身北洋女师范学堂创办于1906年。在近代中国社会转型的风雨中,艺术教育在女子师范的图画、园艺课程中悄然发端。今天,人工智能等新一轮科技革命正在颠覆知识生产、文化传播和艺术创造的方式。艺术院校如果只守着传统的一亩三分地,必然会被时代甩在身后。我们既要守住人文精神的根本,也要勇敢打破边界。

正是在这种背景下,天美积极探索"新艺科"建设。我们所理解的"新艺科",是重新审视艺术与科学、传统与现代、个体与社会的深层关系。它倡导"知行合一,哲匠相济",强调思想与技艺互为表里;它主张"古今贯通,守正创新",在当代视野中激活传统文脉;它追求"科艺融合",试图跨越文理藩篱。这一切的目标,是指向培养能够理解时代、独立判断,并能将思想付诸行动的人。

面对浪潮,行动是最好的回答。学校于2024年底率先成立全国首个人工智能艺术学院,布局"数据艺术与生成艺术""元宇宙与游戏化学习""智能体艺术与机器人设计""脑科学与智能艺术研究"等前沿方向。2025年,津美融合创新研究院成立,紧扣非遗传承利用、传统创新、社会美育与城市更新开展跨学科攻坚。与此同时,通识教育学院全面重构课程体系,将人工智能、书法、社会调查、写作与沟通、非遗与工艺向全校开放,筑牢培养贯通型人才的底座。

人工智能艺术创作,就是当下最生动的试验田。我们学院师生共同创作的全AIGC(人工智能生成内容)长篇电影《我愿平东海》,把人工智能深度嵌入剧本、角色、视觉和音乐的全流程。这不仅是一次技术实验,更是抛出了一个逼迫艺术教育必须回答的问题:当技术无限拓展了"表达"的边界,人究竟该确立怎样的创作方向、价值和尺度?技术可以放大想象,但无法替代人的价值判断;工具可以提高效率,却绝不能生成对生活的真切理解。技术越是狂飙突进,审美的眼光、人文的关怀和独立的思考,反而越发弥足珍贵。

让美育成为人民生活的滋养

艺术的价值,从不在于孤芳自赏的展台,而在于它能否真正进入寻常百姓的生活,去激荡人们的精神世界。"新艺科"强调"扎根大地,服务社会"。这意味着,广阔的社会现场才是美育检验知识、激发创造力的终极课堂。近年来,天津美术学院建设了社会美育工作站体系,把学校的艺术资源直接送进社区、乡村和公共空间。我们的教学不再局限于画室里的静物与人体,而是与具体的人、真实的环境、活生生的需求直接碰撞。学生们走出去,去聆听不同群体的声音;教师们在实践中重新校准艺术的社会坐标。

诸如"买得起画廊"这样的尝试,试图打破阳春白雪的壁垒,让艺术品体面地走入寻常百姓家;"银发动心日"则把目光投向老年群体,用艺术去回应他们迟暮岁月中隐秘的情感需求;面向儿童的"国际儿童诗歌海滩",用自然与诗歌为孩子们撑起自由表达的天空。在新疆策勒县的支教过程中,我院的学生蒋祉瑶把美育的种子撒在了大漠深处。当当地女孩热孜娅后来在天津与老师重逢时,跨越千里的拥抱让所有人看到:艺术教育传递的绝不仅仅是绘画技巧,更是对生命的悲悯、对想象力的守护,以及人与人之间最质朴的信任。美育的成效往往无法被量化成冰冷的数据。它或许只是一个孩子第一次找到了向世界开口的方式,或许是一个老人重新在公共空间里找回了生活的尊严。

让艺术参与城市文化创造

城市的灵魂,既凝固在历史建筑与文化地标里,也流淌在街巷的烟火气、公共生活和人际交往之中。文化传承不能只是博物馆式的保护,必须让传统活在当下,转化为市民触手可及、能够共同参与的城市记忆。天津有着厚重的历史底蕴和开放的城市性格。天津美术学院地处老城腹地,紧邻海河。如何利用这种地理与文化的天然契合,去践行"以文润城"?

天美艺术街区正是这种思考的产物。我们试图打通校区、街区、景区与社区的物理与心理壁垒,让艺术从校园溢出到城市的毛细血管里。在这里,展览、创作、市集和日常公共生活无缝交织。市民和游客不再是旁观者,而是在行走与驻足间成为艺术的参与者。这种探索的本质,在于改变艺术与公众相遇的逻辑。城市更新不仅要修缮老旧的空间,更要填充文化的灵魂、激活公共的生活。艺术院校理应成为城市营造的智库,用审美与创意赋予"水泥森林"以温度和辨识度。

从海河青年艺术季,到点亮市民夜生活的"天美夜校",再到"精气神——汉字的光彩"汉字艺术展,这些形式各异的实践都在诉说同一个心愿:让文化不再是书本上被讲述的过去,而是当下每个人都可以亲近、可以共享的现实生活。当艺术持续浸润城市,城市才能在岁月的更迭中焕发出独特的精神气质。

让艺术创造连接科技与未来

"以文兴业"绝非简单的文化产业化,而是要发挥艺术源源不断的创造力,为科技创新与社会进步注入人文坐标。在汹涌的科技浪潮面前,艺术院校绝不能闭门造车,而必须主动拆除学科壁垒,将艺术与科技、设计与产业紧密咬合。科学与艺术从来不是分道扬镳的。科学提供工具与认知,而艺术则通过叙事、形象与空间互动,把冰冷的数据和复杂的科学翻译给公众。在中国科学技术馆的脑科学大展"沟壑的交响"中,天美团队参与了全案策划,把抽象晦涩的脑科学原理转化为充满诗意与沉浸感的视觉叙事。从学术期刊《The Innovation》的科学插画与封面创作,到乡村美育科普改造、脑科学展厅、中医主题游戏《五行医道》、AI与手势交互装置"星际诗语",再到依托科学导向的自然观察与图画书创作课程,我们在"心映科普""入心实践""科普课程"与"游戏影像"的多元现场中,让科学不仅被理解,更走入人心,成为一种生活的态度。

文化遗产的传承同样呼唤科艺交融。真正的传承,既要敬畏历史的脉络与美学底色,也要借助当代的语料库让传统在数字时代重新生长。从科学传播、非遗数字化到人工智能艺术,天津美术学院正全面布局跨学科研究平台,筹备人工智能与艺术研究的重点实验室。学校新一轮的人工智能通识课将带领学生建立个人知识库与智能学伴,引导学生把AI当成拓展视野、激发灵感的伙伴,而不是产生依赖的拐杖。与此同时,学校近期正式发布了"我导"和"添美老师"两款智能体。这两个深度聚焦教育教学与师生服务场景的智能应用,正是我们推动人工智能技术真正融入人才培养日常、赋能校园服务的生动实践。艺术与科技的深度交融,归根结底是要以人的全面发展为核心、以解决真实痛点为牵引。让技术拓展边界,让艺术温暖科学,让创新回应时代——只有这样,科技与人文才能真正相互激荡。

(作者为天津美术学院党委副书记、院长)

一线中来

文旅深融 推动历史文化街区绽放异彩

杨超杰 石晓霞

习近平总书记视察天津时指出,要保护和利用好历史文化街区,使其在现代化大都市建设中绽放异彩。天津现有16处历史文化街区,漕运的繁华促使三岔河口商贸聚落形成,天津卫的设立构筑了老城厢核心骨架,近代多国租界催生了熔铸古今、汇通中西的街区风貌,新中国成立以来数次行政区划调整促进了不同街区的发展差异,兼具中西合璧、古今交融、南北汇通、雅俗共生等特征的津派文化,依托历史文化街区扎根、发展。在文化强市建设进程中,要以历史文化街区作为津派文化赓续发展的重要载体,让历史街区成为传承发展城市文化、培育滋养城市文明、以文化赋能经济社会发展的重要阵地。

一、历史文化街区是津派文化赓续发展的重要载体

要在守正创新中发展津派文化,关键在于立足天津地域资源,精选一批体现津派文化特质的物质和精神文明载体,增强津派文化在文化强市建设中的识别度,而历史文化街区作为"保存文物特别丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实地体现传统格局和历史风貌,并具有一定规模的历史地段",较完美地契合了津派文化发展的需要。

从物质载体看,街区的街巷肌理是承载津派文化多元并存的物质根基。各类文化元素在历史文化街区内交错共生,有效规避了文化符号被点状割裂的风险。古文化街街区完整保留了天后宫等古建筑,聚集了杨柳青年画等中华老字号,是津沽河海、民俗、演艺、休闲等文化的集中展示窗口;五大道街区依托英租界遗存,是津派建筑文化的地标;解放北路街区镌刻了近代天津工商文化印记;散落于各历史文化街区的革命旧址、博物馆等则是红色文化、文博文化的典型例证。

从精神传承看,街区的市井烟火是滋养津派文化精神底蕴的鲜活沃土。市井烟火是文化生命力的重要体现,历史文化街区是承载市民日常生活、保留城市记忆、展示地方民俗文化的现实场域。市民和游客漫步街区即可触摸鲜活的津味生活,古文化街的民俗节庆、百年商号、非遗市集、曲艺展演,五大道的居民生活与文化业态交融共生等,津派文化蕴含的价值理念与人文精神在历史文化街区潜移默化地浸润社会大众,完成了精神层面的赓续与发展。

从制度构建看,街区的保护性开发是解决津派文化资源相对分散难题的有效路径。受近代天津开埠后租界分散、新中国成立后城市区划向外扩张等影响,津派文化资源呈现出文化符号散落分布、大众感知碎片化等问题,津派文化的整体价值难以充分释放。依托于历史文化街区的系统性保护开发,可将分散的文物建筑、历史遗存、非遗文化资源纳入统一的保护利用体系,搭建起文化资源整合的制度平台,推动津派文化构建体系化文化IP(知识产权),促使多元文化要素形成协同效应。

同时,津派文化是历史文化街区保护性开发的价值内核,只有根植津沽文脉,才能在保护性开发中守住历史文化街区的原生风貌,丰富历史文化街区承载的精神内涵,不断凝聚市民的文化认同感与身份归属感。

二、以历史文化街区保护性开发释放津派文化发展内生动力

当前对津派文化内涵挖掘不够充分、文化产业链延伸程度不足等问题制约了津派文化的传承与利用。要以历史文化街区保护性开发为依托,整合街区规划、品牌运营及文化产业资源,构建全域协同的津派文化事业及产业发展格局。

统筹全域布局,构建津派文化主题街区矩阵。首先,要做好顶层规划统筹,开展全市津派文化资源普查建档,梳理不同文化形态对应的街区与遗存点位,明确各个街区的发展定位,避免街区业态同质化重复建设。其次,通过文化主题旅游线实现"串珠成链",依托不同街区打造河海根脉溯源、建筑人文研学、民俗体验、工业遗产探访等线路,明确核心主街区、特色分街区、辐射节点的层级关系,推动核心街区辐射带动周边小型历史点位,完善智慧导览、统一标识系统,打通街区之间的交通断点,形成点线面结合的津派文化展示载体,让分散的文物遗存形成完整叙事链条。

强化科技赋能,延长街区文旅产业价值链。历史文化街区是实现文旅融合的重要载体,文化是旅游的灵魂,但并非所有的文化都具有可参观性,要通过提升文化的可参观性和生产水平延长街区文旅产业价值链。首先,要让津派文化"看得见也摸得着",在街区建设非遗制作等线下体验馆、数字仿真工艺展馆等文化展示类场馆。其次,针对历史建筑等静态文物,通过搭建文旅大数据平台,让文物"开口讲故事"、营造"建筑+科技+生活"的综合体验。最后,以数字技术为支撑构建出行前智慧文旅"数字预览"、出行中娱乐互动、出行结束线上复购文创产品等模式延长文旅产业价值链。

深耕街区文旅IP,打造沉浸式文化体验产品。文旅IP本质上是借助创意转化活化文化资源,以创意表达实现文化价值的提升与增值。文旅IP具有文化性、故事性、衍生性、体验性及商业性等显著特点,深耕街区文旅IP,首先,可围绕街区大IP拓展文旅业态,通过无人机表演、光影秀、高频次快闪等发展"日游夜演"全时体验,以街区实景作幕布打造大型沉浸式演出。其次,围绕津派文化规划系列IP衍生品,如针对河海文化建设虚拟现实(VR)、增强现实(AR)体验馆,通过情景再现、角色扮演、数字交互等手段强化游客文化沉浸感。最后,通过任务打卡、剧本娱乐及融入年轻人喜爱的动漫游戏等元素打造全域体验场景。

(作者均为天津市中国特色社会主义理论体系研究中心天津工业大学基地研究员。本文为天津市哲学社会科学规划项目津派文化研究TJJW01-08专项成果)

全面释放津派休闲文化产业消费潜能

杨德进

在天津津派文化八大形态之中,津派休闲文化因其独具松弛幽默、戏茶一体、美食陪伴、中西交融、民俗浓郁、游憩悠然的内在气质而大放异彩。近年来,天津依托茶园公园、社区街区、水畔海岸、场馆剧院、乡村田园等休闲空间载体,聚集了文旅文博、文娱文创、民宿餐饮、康养运动、节庆演艺、数智体验、农耕非遗等诸多休闲文化产业形态,为塑造特色鲜明的文化旅游目的地注入了强劲动能,有效助力国际消费中心城市建设。立足津派休闲文化产业,为进一步增强其大众消费意愿、激发消费活力、扩大消费规模,在遵循消费"新需求牵引、新价值传导、新内容创意、新场景供给、新主客互动"的理论逻辑基础上,需要深度挖掘津派休闲文化产业五大核心价值:健康作用、审美效应、沉浸体验、社群意义与融合创新,以期实现全面释放消费潜能、扩大天津特色消费魅力的目标。

一、做强津派休闲文化的"健康态"生活消费。从身心健康维度看,津派休闲文化具有舒缓焦虑与心理治愈、膳食康养与生态疗愈、游憩与慢生活润心、价值认同与精神滋养的四项重要功能,这充分彰显了天津健康生活态消费的优势基础。因此,要致力于打造全国影响力强的津派健康休闲旅居高地,建设北方松弛感健康生活方式引领地,塑造健康态生活消费的品牌形象。一方面,积极开发城市公园休闲旅居、户外运动休闲旅居、山野农家休闲旅居、滨海康体休闲旅居等系列产品,大力开发休闲文化特色鲜明的上班族养神、年轻态养颜、中年人养心和老年人养生消费新业态;另一方面,重点包装基于休闲文化内容的津派健康生活方式产品与线路,引导主客体验津派Citywalk(城市漫步)漫步休闲、美食药膳休闲、武术太极休闲、湿地农作休闲等特色消费场景。

二、突出津派休闲文化的"创意性"审美消费。从美学文创维度看,津派休闲文化具有中西合璧、市井生活、亲水舒朗、乐观悠然的审美意蕴,具有轻工独创、非遗创造、"老字号"创意、国货创新的文创底蕴,既表现出了休闲文化的美感与实用兼具的鲜明特征,也体现出了休闲文化产业延伸与消费延展的广阔前景。因此,打造一批津派休闲文化美学消费场景,推出一批津派休闲文化创意产品,建设一批津派休闲文化购物旅游综合体。充分展示津派建筑空间美学、市井生活美学、非遗技艺美学、自然风物美学等特色形态,通过文化创意、艺术设计、数智科技、舞美演艺等手段,打造一批消费新业态、新场景和新地标。聚焦中式审美、国潮新风、匠心工艺和情绪价值导向,大力开发休闲文创商品、家居日用文创品和食养文创消费品三个系列,积极发展休闲购物旅游。

三、壮大津派休闲文化的"沉浸式"体验消费。从体验经济维度看,津派休闲文化不但天然具备沉浸式体验的情感联结、生活内容、文艺内涵、场景氛围和空间印象等要素,还具备与数智科技、服务品牌建设相适配的内生特质与转化潜力,在推动文旅消费提质升级上正发挥着关键性作用。因此,应围绕洋楼街区、景区景点、场馆公园等载体,打造一批津派休闲文化主题鲜明的沉浸式、互动性、数智化、共鸣感强的体验消费新空间。首先,开展津派休闲文化内容创新,通过文艺创作与编排创新等途径,提升讲好津派休闲文化故事的能力和水平;其次,应用数智科技突破传统休闲观光打卡的局限,推动津派休闲文化从"被动观赏"向"深度参与、情感共鸣"升级;最后,激活休闲服务的品牌价值,构建沉浸体验、服务传情、媒体传播、品牌跃升的促消费新体系。

四、培育津派休闲文化的"轻量化"社群消费。从社群社交维度看,津派休闲文化能够满足社群归属、兴趣消费、人际社交、邻里交往等诸多深层次情感需求,能够在构建休闲生活圈、休闲生态圈、休闲时尚感、休闲成长性的深层意义上更加有效,也贴合当代消费群体轻量化、碎片化社交需求,同时还代表了一种新的生活方式,是亟须培育的又一增长领域。因此,要进一步促进津派休闲"轻量社交型"消费新业态和运营新模式发展,打造社群消费集聚地。保留老天津"泡茶馆、逛公园、赶大集"的熟人社交传统,打造邻里式、高频次的轻社交消费场景;依托社区体育场馆、城市绿道、滨水步道等设施,发展赛事、骑行、徒步、飞盘等运动社交品类,设置主题书吧、读书沙龙、艺术展览、文创市集、手工体验、爱好分享等消费业态,推动公共文化空间休闲化、社群化运营转型。

五、拓展津派休闲文化的"融合型"多元消费。从融合创新维度看,津派休闲文化与旅游、商业、农业、体育、会展等均能实现跨界融合,催生出"休闲文化+"产业链群,这对天津打造休闲之都和扩大消费规模有着重要意义。因此,建议打造一批津派休闲文化融合发展示范项目,引领消费多元集聚与迭代创新。坚持以文化为内容、消费为载体、融合为路径,跳出单一观光、单一购物的传统模式,积极发展城市休闲综合体、农业休闲生态区、工业休闲文创园、体育休闲露营地、会展休闲新空间等多元消费业态。结合城市更新,以津派休闲文化赋能街区活化和存量空间提质,促进城市微度假、工业遗产游、社区休闲活动、"老字号"休闲体验店等消费繁荣发展。围绕乡村振兴,以津派休闲文化激活乡土特色IP,发展农耕体验、农家美食、采摘垂钓、生态疗愈、田园康养、传统大集等休闲消费业态,加快村民增收致富步伐。

(作者为南开大学旅游与服务学院副院长、副教授。本文为"2025年天津市哲学社会科学规划项目津派文化研究专项课题TJJW09-03阶段性成果")