

doi: 10.3969/j.issn.1671-9247.2024.05.021

新文科背景下跨学科专业交叉融合模式探索 ——以数字媒体艺术专业与数字出版专业为例

景剑雄¹, 汪海波¹, 姜晓乐²

(1. 安徽工业大学 艺术与 design 学院, 安徽 马鞍山 243002; 2. 东南大学出版社, 江苏 南京 210096)

摘要: 新文科背景下设计学类本科专业急需将新技术和新理念融入专业课程中, 如何选择合适的学科交叉内容是当前面临的主要问题。将艺术学门类设计学类中的数字媒体艺术专业与文学门类新闻传播学类中的数字出版专业进行跨学科专业交叉融合, 并提出以引领培养目标的评价标准、交叉课程的构建契机以及创新合作模式的协同工作室载体为一体的跨学科专业交叉融合模式建设思路, 以期为新文科背景下设计学类专业的交叉融合模式提供可借鉴的思路和方法。

关键词: 新文科; 数字媒体艺术; 数字出版; 跨学科

中图分类号: G230.7; G642.0

文献标识码: A

文章编号: 1671-9247(2024)05-0079-04

Exploring Interdisciplinary Integration in the Context of New Liberal Arts: A Case Study of Digital Media Art and Digital Publishing Majors

JING Jianxiong¹, WANG Haibo¹, JIANG Xiaole²

(1. School of Art and Design, Anhui University of Technology, Ma' anshan 243002, Anhui, China;

2. Southeast University Press, Nanjing 210096, Jiangsu, China)

Abstract: Under the context of the new liberal arts, the integration of new technologies and concepts into undergraduate courses in design disciplines is urgently needed. The critical issue currently faced is how to choose the appropriate interdisciplinary content. Exploring interdisciplinary and professional crossover fusion models between the Digital Media Art specialty in the Art Design category and the Digital Publishing specialty in the Journalism and Communication category of literary disciplines, this exploration proposes to set interdisciplinary training objectives, curriculum development, and studio construction as opportunities for professional crossover and integration. Moreover, it introduces a holistic construction approach to interdisciplinary professional crossover and fusion models that encompasses the guiding training objective evaluation strategy, the construction opportunity of intersecting courses, and the cooperative studio vehicle for innovative collaboration models, in hopes of providing reference ideas and methods for the crossover and fusion models of design disciplines under the new liberal arts context.

Key words: new liberal arts; digital media art; digital publishing; interdisciplinary

随着“新文科”教育理念的提出, 各专业都在积极寻求与新技术和新理念的交叉融合。设计学作为一个具有前瞻视角的学科, 被广泛应用于各个行业和学科, 其交叉性特点一直是该学科的核心特质。对于新文科背景下设计学类专业交叉模式的探索, 主要呈现两个方面的思考。一方面, “需要加强设计学专业与其他学科的交叉和融合, 实现文科内部以及文科与自然科学的综合交叉”^[1]。另一方面, “除了促进文、文、文理、文工、文医、文农的交叉融合, 还要加强文科与非学科、社会利益相关者等在新技术及其应用等领域的理论研究”^[2]。从当前的论述能够看到, 新文科背景下的学科交叉不限于专业类型, 同时也强调与非学科的社会团体进行交叉研究。因此, 本文以数字媒体艺术专业为对象, 并考虑本专业学生对新知识的接受程度, 选择将文学门类新闻传播学类数字出版专业的新知识融入数字媒体艺术专业中, 力求从理论层面和实践层面实现新文科背景下数字媒体艺术专业与数字出版专业课程的交叉融合, 为后期两个专业进一步的交叉融合前期探路。

一、数字媒体艺术专业与数字出版专业学科交叉融合的困境

(一) 学科边界模糊

在2022年本科专业目录中, 数字媒体艺术专业归于艺术学门类设计学类下, 而数字出版专业则位于文学门类的新闻传播学类。这两个专业的学科交叉都体现了文艺的交叉融合。但由于这两个专业都与数字化关系密切, 教师和学生可能面临难以确定的课程设置与教学内容。例如, 在数字媒体艺术专业方面, “从目前国际学术界和教育界对数字媒体艺术的学科内容设定来看, 该学科主要涉及视觉艺术、信息设计、网络传播、人机界面、多媒体、交互设计、动画、游戏、虚拟现实等方面, 它基本涵盖了21世纪数字化设计的范畴”^[3]。在数字出版专业方面, 学者张新新总结近20年关于数字出版的相关研究, 强调数字技术说, 认为数字技术促使数字出版区别于其他出版形态^[4]。而且, 众多学者普遍认为将数字技术用于传统出版的“编校印发”中, 是数字出版的内涵概念。“‘新文科’理念是数字出版专业精神的核心; 多学科知识融合、数字应用技术和

收稿日期: 2023-09-15

基金项目: 教育部人文社会科学研究青年基金项目(22YJC760030); 安徽高校省级质量工程项目(2020wym063); 安徽高校省级质量工程项目(2020szsfkc0155)

作者简介: 景剑雄(1991—), 男, 江西九江人, 安徽工业大学艺术与 design 学院讲师, 博士研究生。

文化产品生成技能兼通是数字出版专业学生以及师资知识结构的基本要求;宽厚的理论基础、深度的社会实践和与业界同步的实操训练并重,是数字出版专业课程设计的基本原则。”^[5]从上面两个专业的论述中我们能够看到,它们都是由数字时代催生出的新型专业,并且都利用数字技术处理各类文化业态。这两个专业的交叉从技术上看是相同的,但是由于专业的学科边界模糊,涵盖领域趋同,如果缺乏明确的指导和标准可能导致教学内容混乱、学术概念杂糅、专业技能重叠等教学问题。

(二) 教学方式差异大

从当前本科招生情况来看,数字媒体艺术招生主要以艺术生为主,学生具备一定美术基础;数字出版专业招生则是以文科生与理科生为主,学生无需具备美术基础。因此在专业培养、课程设置和教学方式上存在一定的差异。数字媒体艺术专业通常培养学生利用数字技术手段对制作内容的创意性和艺术性的表达,注重数字产业的全领域人才培养。数字出版专业强调出版实操与计算机学科交叉,着重数字产业的出版领域人才培养。在教学方式上,数字媒体艺术专业更多地采用以艺术创作、项目实践和数字技术的应用为主导的教学方式,而数字出版专业则更注重以出版流程、计算机技术和实操经验相结合为主导的教学方式。这些教学方式的差异源于学生不同的背景和专业的教育目标。然而,《“十四五”文化发展规划》强调,要健全现代文化产业体系,“加快发展数字出版、数字影视、数字演播、数字艺术、数字印刷、数字创意、数字动漫、数字娱乐、高新视频等新型文化业态,改造提升传统文化业态,促进结构调整和优化升级”^[6]。这就表明,数字媒体艺术专业与数字出版专业培养目标是相似的,即都旨在培养学生利用数字技术对传统文化业态的再利用。尽管两个专业的培养目标在某些方面是相似的,为它们提供了融合的契机,但由于学生入学背景的差异,在实际教学方法的应用上存在明显的分歧。这种差异为两个专业的融合带来了一定的挑战。

二、数字媒体艺术专业与数字出版专业学科交叉融合的契机

在数字时代背景下,数字媒体艺术和数字出版两个专业的融合已然成为教育和产业的热点。虽然两个专业在学科分类上有差异,但是它们之间存在明显的交叉和融合的趋势。一方面,从技术角度看,无论是数字媒体艺术还是数字出版专业都需要对数字化技术有深入的理解和应用,包括多媒体信息处理技术、交互设计、虚拟现实、AIGC等前沿技术的掌握和熟悉。这为两者之间的交叉提供了技术基础。另一方面,从内容生产和数字传播来看,数字媒体艺术更侧重通过数字技术表现艺术的创造和情感,而数字出版则关注内容的生产、传播。然而,在数字化时代,这两个方向趋于融合。艺术创作不仅要考虑创作内容本体,还需要考虑传播,而数字出版也更加关注内容生产的品质和用户的需求。这为两者的交叉创造了内容上的契机。同时,在当前产业应用中,大量优质数字出版物的创作团队兼顾数字媒体艺术背景和数字出版背景的人才,这也使数字媒体艺术与数字出版的交叉关系日益显现。对于本科教学来说,这两个专业的跨学科交叉融合模式是重要的建设目的。就现有学者站在数字媒体艺术

专业提出的跨学科的三个面向,即“一是引入跨学科研究方法论课程;二是明确培养目标,发挥当地文化优势,形成产学研的良性循环;三是以工作室模式连通各界资源”^[7],以及站在数字出版专业提出的跨学科建设的五条思路,即“一是调整学院架构,打破学科壁垒;二是加强师资队伍建设,提升教学与科研水平;三是创新教学理念,完善教学体系;四是繁荣跨学科学术交流,以科研推动专业建设;五是加大财力与政策支持,调整学科评价机制”^[8],这些跨学科思路基本也都适用于数字媒体艺术与数字出版专业的交叉融合建设。基于这些思考,本节将从数字媒体艺术专业与数字出版专业跨学科培养目标设定、跨学科课程设置、跨学科工作室建设这三个方面,探讨两个专业的交叉融合机制。

(一) 跨学科培养目标设定

“数字媒体艺术根植于人文学科,但事实上跨越了文理艺的学科界限,制定培养目标时既要考虑院校本身的资源和氛围基调,也要考虑当地的人文因素。”^[7]这种培养目标也正是大多数地方院校数字媒体艺术专业发展的趋势和方向。以安徽省地方院校为例,近年来以徽文化、运河文化等地域性文化为引导,在专业课程教学、毕业设计指导中获得了一定成绩。但是,即便是地方院校,以服务地方经济发展为导向培养新时代人才的同时,还需要考虑学生就业方向、就业城市的诉求。因此在培养目标的设定方面,结合地方文化并融合跨学科思路才能进一步聚焦和凸显地方院校在人才培养方面的独特性和优势。

相较于数字媒体艺术专业培育目标的设定思路,数字出版专业则更加依据行业需求制定其培养目标。武汉大学徐丽芳教授提出,“武汉大学数字出版人才培养目标的一方面是培养数字内容产品策划、设计和开发人才;另一方面是面向数字内容产品渠道的开拓、运营、管理的销售和营销人员”^[9]。武汉大学作为数字出版专业发展的领头高校,其培养目标也影响着其他学校在制定数字出版学科以及数字出版跨学科培养目标的设定。从武汉大学数字出版专业就业情况来看,除了在其擅长的出版市场营销岗位外,也有在数字出版纯技术岗位、媒体艺术岗位、版权运营岗位或数据分析岗位^[9]。从数字出版专业的培养目标和就业情况来看,数字媒体艺术专业和数字出版专业的跨学科培养目标设定具有契合度和可行性。两个专业均致力于培养现代数字化产业所需的人才。数字媒体艺术专业注重培养学生的艺术鉴赏力和创造力,关注用户体验、媒体整合和艺术创作等方面。数字出版专业则专注于满足出版行业数字化发展的需求,注重阅读体验、内容传达和技术应用。将这两个专业的培养目标融合,不仅能够明确数字媒体艺术专业在服务行业和领域方面的定位,有针对性地培养学生的艺术创造力,同时也能提升数字出版专业在数字化编辑实务能力方面的水平,特别是在数字化期刊封面设计、动态插图创作和动态排版等方面的能力,从而全面提升我国数字产品内容的品质和创新水平。因此,将这两个专业进行跨学科培养目标的设定,既可以帮助数字媒体专业清晰定位数字化服务的产业和对象,还能够提升数字出版专业人才的审美力和鉴赏力。同时,这种跨学科培养目标的设定,能够为数字产业培养兼具技术与艺术、既懂行业发展还具备设计功底 of 复合型人才。

(二) 跨学科课程设置

“数字媒体艺术专业天然具有鲜明的‘跨界’和‘融合’特征,它包括设计学、艺术学、计算机科学与技术、传播学及电影学在内的多个学科体系”^[10]。因此,在专业课程设置中不仅包括与数字媒体专业紧密相关的核心课程,还应包括其他学科课程的交叉。以地方本科院校为例,大多数数字媒体艺术专业主要涵盖动画方向、影视方向和信息与交互设计方向,这就促使数字媒体艺术专业的核心课程分为动画类(角色设计、二维动画设计等);影视类(影视广告、影视后期技术等);信息与交互类(信息设计、交互界面设计等)。同时,还设置跨学科课程,如脚本语言基础、传播学基础等。然而,数字媒体艺术的培养领域相对广泛,这就要求其在跨学科课程融合中,强化其系统性和完整性,确保更加满足数字媒体艺术人才培养的多样化需求。

“作为跨学科融合专业,数字出版是科技与文化的融合,其在思维、技能和专业层面的要求是文科知识与理工科知识结合、感性思维与理性思维结合。”^[9]虽然数字出版专业将理性思维、信息科学与计算机技术融入课程教学中,但是对于艺术课程的设置也十分看重。以国内数字出版专业发展最具代表性的院校——武汉大学为例,其数字出版专业本科课程分为三个类别,即理论基础课程、专业课程和计算机科学相关课程。其中,专业课程包含游戏设计与开发、用户界面设计、网页设计和网站建设、平面动画设计等四门偏向艺术类别的课程。由此可见,依据现代数字化产品的需求,在人才培养方面将会不断扩充和纳入新的符合时代发展需求的数字出版跨学科课程。

从数字媒体艺术专业和数字出版专业的课程设置角度出发,我们可以清楚地看到,两个学科的课程融合不仅是可行的,而且具有显著的先天优势。首先,数字媒体艺术专业和数字出版专业都具备某些基础的共通课程。例如,用户界面设计、网页设计和网站建设以及平面广告设计等课程都被两个学科所采纳。这种共性意味着,这两个专业在课程设置上存在相互借鉴和学习的空间。相同的课程内容可以用来揭示两专业在培养目标上的共性与差异,并作为两者之间跨学科合作的基石。然而,尽管存在这些共性,两个专业仍然有着显著的差异。数字媒体艺术专业更注重艺术表现和创意设计,而数字出版专业则更强调出版技术、营销和伦理等领域的课程内容。在考虑跨学科课程设置时,这些差异性较大的课程应当基于学校的教育特色和培养目标进行调整和优化。在共性与差异的基础上,两个专业还存在着丰富的交叉机会。以数字媒体艺术专业为例,在其课程框架中融合数字出版的核心内容,可以为学生提供更广泛的数字化设计应用场景,如数字出版物。此外,这种交叉合作还能促进跨学科的教学团队建设和科研项目合作,以及将教师的研究成果有效地融入课程教学中,从而形成独特的跨学科示范课程。

(三) 跨学科工作室建设

数字媒体艺术专业是艺术学门类的一部分,而其对工作室的建设需求起源于工艺美术时代的特定要求。随着时代的发展,艺术创作从原本的实物材料的需求,转向数字技术、数字设备和数字空间的需求。“新型的创作空间固然应当以数字化的实验室为主,但或许会逐渐演变成集计算机技术、数控技术、传统材料加

工、基因工程、生物工程、机器人技术为一体的联合实验室。各个时代的技术作为创作工具的一部分被创作者调动,以类似造物主的方式进行艺术创作,让技术自然融入数字媒体艺术学生的日常生活中”^[7]。从工作室的转型就能看出数字媒体艺术专业对于跨学科的需求,同时,数字媒体艺术面向所有与数字化相关的艺术创作,很容易造成投入巨大却效果甚微的现状。这就促使地方院校数字媒体艺术专业的工作室建设一定要有独特性和方向性,需要结合具体学科、具体技术、具体特长建立目标导向明确的跨学科工作室。

数字出版专业归属于文学门类,但是数字出版专业与传统的文科专业不同,其对数字技术的需求使其自身具备跨学科特性,并且数字出版专业实践性较强,因此建立校内外实验室和工作室的建设必不可少。

“对数字出版而言,智能采编系统、大数据的市场分析和舆情监控系统、情景体验式的虚拟仿真系统等,都是培养核心能力的利器。因此,引入最先进的智能数字设备,建构多功能的融媒体平台,是‘新文科’的数字出版专业所必需的。”^[5]从实验室和工作室建设角度来看,实验室和工作室的数字化转型也是适用于数字出版专业,并且数字出版专业与数字媒体艺术专业在数字内容产品的实操上也十分重合。例如交互界面设计、动画设计、游戏设计与开发等。并且,“成功的数字出版专业或可依托原来的编辑出版学专业、文化产业管理专业、文学专业、或结合信息管理专业、艺术设计专业、传播学专业等,关键是各高校在设立和建设过程中必须因地制宜,结合自己已有的条件和优势,办出特色”^[9]。可见,数字出版专业与数字媒体艺术专业进行跨学科工作室的建设,既能充分利用数字设备、数字空间来服务两个专业的实践实操,同时,也为两个专业的合作提供交流的空间和契机。

三、数字媒体艺术专业与数字出版专业交叉融合模式的建设思路

“新文科”的发展理念几乎得到学者们的共识,不仅意味着学科之间的交叉融合,还是面向解决人类复杂问题并促进人类知识生产的教育模式^[11-12]。对于数字媒体艺术专业与数字出版专业的学科交叉特点来说,一方面这两个学科之间的融合具备现实条件的可行性,另一方面两个学科之间的融合既是为数字媒体艺术指明设计服务的领域和范畴,也能提升数字出版专业艺术审美水准,共同为日益多样化的数字产品提供问题解决和生产新知识。“大致来说,跨学科研究可以归纳为两种基本模式,一种是围绕着问题的解决而集合不同学科力量通过合作研究来共同解决问题的方式;一种则是立足一定学科领域而有意识吸收或借用其他学科的知识与方式来拓展和深化该学科研究的方式”^[13]。前者以问题为导向,学科倾向较弱,后者相对具体,比较适用于当前学科之间的交叉融合模式的建构。因此,笔者将采用第二种模式,在新文科背景下探讨数字媒体艺术专业与数字出版专业的交叉融合模式建构方法,即以数字媒体艺术为主体,结合数字出版专业理论概念、研究范式和领域范畴,丰富和完善数字媒体艺术专业的知识生产体系和教学思路。

(一) 以跨学科培养目标为引领,制定确保培养效果的评价标准

评价标准作为教学质量衡量的重要指标,既是创

新人才培养模式的一种思路,也是确保学生综合能力得到充分锻炼的方式。然而针对数字媒体艺术专业与数字出版专业的跨学科专业交叉融合中的评价标准,不应单一地依赖一个专业的视角来辅助评估另一个专业。在制定评价标准时,显著地将跨学科的培养目标贯穿于评价的各个环节之中,确保评价的深度和广度都能覆盖到多个学科的核心能力和知识体系。以数字媒体艺术专业为例,应在现有的专业评价标准中吸纳数字出版专业的评价模式,进行融合创新。主要表现为:(1)综合考虑数字媒体艺术对数字出版技能的需求,确保反映行业最新发展趋势。(2)鼓励数字媒体艺术学生参与数字出版的实践项目,以项目完成质量和创新程度为主要评价标准。(3)与数字出版行业建立合作机制,为学生实践提供行业反馈渠道,以确保数字媒体艺术专业教师的跨学科教学和实操与行业需求保持同步。(4)建设持续反馈和可迭代的评价机制,提供数字媒体艺术专业学生及时反馈对数字出版内容的接受程度和学习意见,并邀请数字出版专业教师、行业专家与数字媒体艺术专业教师共同制定可不断更新的评价标准。通过跨学科评价标准的制定,既能建构跨学科人才培养模式,同时也保证跨学科人才培养质量。

(二)以跨学科课程设置为契机,建构交叉课程组织形式

跨学科专业课程的交叉融合是学科交叉的必经之路,也是最有效果的试金石。在数字媒体艺术专业课程的整合过程中,以跨学科课程设置为契机,梳理和分类数字出版专业课程与数字媒体艺术专业课程相关度是第一步。以武汉大学数字出版专业课程为参考对象,将其与我校数字媒体艺术专业课程进行对比研究。研究发现,武汉大学数字出版本科专业核心课程分为理论基础课程、专业课程和计算机科学相关课程三类,其中,数字出版的专业课程与数字媒体艺术专业课程具有高相关度,如用户界面设计、平面动画设计和游戏设计与开发等课程。其次,则是在数字出版专业中的理论基础课程和部分专业课程与数字媒体艺术专业课程表现为中相关度,如信息可视化、数字媒介传播和网络广告学等课程。最后,以数字出版专业的计算机科学相关课程为主,包括其理论基础课程和专业课程的部分课程与数字媒体艺术专业存在低相关度和无相关度的特征。因此,两个专业的跨学科课程交叉融合过程应以数字媒体艺术专业为主导,并在数字出版专业中精选出高相关度的课程,作为建构交叉课程组织形式的主体。在中相关度和低相关度的课程中,依据各校专业教师特长和学生专业水平,选取能够明晰数字出版范畴、研究逻辑和研究范式的课程。这种跨学科课程组织形式可以聚焦数字媒体艺术专业服务领域、凸显其学科特长。

(三)以跨学科协同工作室为载体,塑造交叉专业创新合作模式

数字媒体艺术作为实践性很强的专业,实践课程的教学占比很大。通过数字出版领域的专业实践,可以更精准地定位数字媒体艺术专业设计实践的对象,这不仅符合当前跨学科专业交叉融合的路径,也是聚焦数字媒体艺术服务对象的方法。基于这些思考,建设一个数字媒体艺术与数字出版的跨学科协同工作室

变得尤为关键。以我校为例,数字媒体艺术专业可使用专业设备包括计算机工作站、专业设计软件、数字扫描仪、数码相机与摄像机、平板绘图板、VR/AR设备、音频录制和编辑设备、专业摄影棚等。这些设备恰巧也是数字出版专业实践教学所要应用的设备,并且这也是绝大多数开设数字媒体艺术专业院校应具备的基础设备。这就已经初步构成跨学科资源共享平台的雏形。此外,数字出版专业还对电子阅读器、专业打印机、装订和装订设备、网络服务器等具有特殊要求。而且,随着元宇宙出版、智慧出版的到来,新的软件和服务器也需要更新换代。然而,针对以数字媒体艺术为主的跨学科协同工作室的建设,应该将与数字出版有关的实践教学作为起点,有目的地选择添加新的软硬件设备,从而形成一个能够促进两个专业交流和协作的物理空间和创作环境。

四、结语

在新文科背景下探索学科交叉、学科建设及学科内涵式发展具有重要的现实意义。对于设计学类本科专业如何巧妙地进行学科间的交叉融合,需要专注于跨学科培养目标设定、跨学科课程设计和跨学科工作室建设的一系列融合机制的尝试和实践。应结合任课教师的专业背景和所在院校的优势学科,进行合理的交叉、跨界结合,以此才能在新文科背景下探寻地方院校设计学交叉学科发展的独有路径。

参考文献:

- [1]于雪,朱云飞,陈翔.新文科背景下设计学专业发展路径研究[J].河南工业大学学报(社会科学版),2022,38(3):91.
- [2]马璨婧,马吟秋.新文科学科交叉融合的体系建设与路径探索[J].南京社会科学,2022(9):162.
- [3]李四达.数字媒体艺术学科体系的探索[J].装饰,2021(4):143.
- [4]张新新.数字出版概念述评与新解:数字出版概念20年综述与思考[J].科技与出版,2020(7):43-56.
- [5]白寅.新文科视野下数字出版专业的设置逻辑及其内涵建设[J].出版科学,2021,29(2):89.
- [6]中华人民共和国中央人民政府.中共中央办公厅 国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》[EB/OL].(2022-08-16).https://www.gov.cn/zhengce/2022-08/16/content_5705612.htm.
- [7]刘柏亨,曹雪桐,周雯.数字媒体艺术专业跨学科人才培养的探索[J].中国高等教育,2020(22):53.
- [8]王晓光,罗安娜.跨学科融合专业的开设与运营:以武汉大学数字出版专业为例[J].中州大学学报,2012,29(3):42.
- [9]徐丽芳,曾李,张力.我国数字出版人才需求与本科专业建设初探[J].中国编辑,2017(1):58.
- [10]吴帆,刘锐,马惠芳.“新文科”视域下应用型大学数字媒体艺术专业特色人才培养方法探析:以北京联合大学为例[J].北京联合大学学报,2027,37(1):35.
- [11]赵奎英.“新文科”“超学科”与“共同体”:面向解决生活世界复杂问题的研究与教育[J].南京社会科学,2020(7):130-135.
- [12]马晓,李雪,孙晓东.新文科建设:瓶颈问题与破解之策[J].中国大学教学,2021(Z1):22.
- [13]汪志斌.历史学的跨学科研究及其创新意义[J].中华文化论坛,2012(4):65-66.

(责任编辑 聂根兰)