

《文旅演艺编导与制作》微专业培养方案

一、培养目标：

本微专业面向文旅融合产业发展趋势，以“编导与制作”为核心，构建覆盖“策划—创作—制作—运营”全流程的课程体系。旨在通过跨学科、项目制教学，培养既具备扎实艺术创作能力，又掌握文旅演艺项目整体运作思维的复合型、应用型人才。具体目标如下：

1. 掌握文旅演艺项目全流程核心能力

学生应系统理解文旅演艺项目从文化挖掘、创意策划、剧本创作、导演编排，到舞美设计、技术整合、制作执行及市场运营的全流程关键环节，能够参与或主导小型项目的全周期开发与实施。依托导演系丰富的文旅实践经验，学生可深度参与校地合作项目实操，如借鉴导演系与临沂市文化和旅游局联合开展的沉浸式戏剧创作调研交流经验，参与地方文旅演艺项目策划；依托与国歌展示馆合作的《励国之歌》项目实践，学习红色主题演艺的创作逻辑与落地流程，实现理论知识与项目执行能力的深度转化。

2. 具备跨学科整合与团队协作能力

依托上海戏剧学院多学科资源，培养学生打破专业壁垒，具备与编剧、导演、表演、舞美、艺术管理、技术等不同专业背景人员协同工作的意识与能力，形成“以项目为中心”的整合思维。导演系曾于 2023 年 8 月组织师生赴山东临沂开展“赓续沂蒙红色精神 助推农文旅融合发展”暑期社会实践，联合当地文旅部门、红色场馆（如沂蒙革命纪念馆、沂蒙红嫂纪念馆）及乡村振兴样板项目（竹泉村、朱家林田园综合体）开展调研，还与蒙山彩蒙景区管委会合作探索红色文旅演艺开发，学生可在类似跨专业协作项目中积累实战经验，学习如何协同多方资源完成文化挖掘与项目落地。

3. 形成技术应用与艺术表达的融合能力

在掌握传统戏剧影视创作方法的基础上，引导学生理解并初步运用新媒体技术、数字交互、虚拟制作等现代科技手段，增强文旅演艺作品的沉浸感、互动性与传播力，实现艺术观念与技术语言的有机结合。导演系在《励国之歌》项目中，探索红色文化与数字光影技术的融合应用，打造在国歌展示馆内沉浸式观演体验；在与临沂文旅局的调研交流中，共同探讨新媒体技术在地方文旅演艺中的创新应用路径，为学生提供技术与艺术融合的实践参考。

4. 树立文化遗产与项目运营的复合思维

注重培养学生对在地文化的理解、转译与创新表达能力，同时建立初步的项目管理、成本控制、品牌营销与受众分析能力，使艺术创作贴近市场逻辑，具备可持续的社会与经济效益意识。导演系在与临沂文旅局的合作中，深度挖掘沂蒙红色文化、民俗文化 IP，探索“文化 + 演艺 + 旅游”的融合运营模式；在《励国之歌》项目中，兼顾红色文化遗产的思想性与演艺项目的市场传播性，通过精准的受众定位与品牌推广，实现社会效益与传播效益的双赢，学生可结合此类案例提升文化转译与项目运营的综合能力。

5. 实现“一专多能”的个性化能力拓展

面向全校不同专业背景的学生：

对导演、戏文、艺术管理等专业学生：依托导演系在文旅演艺领域的实践优势，深化其在文旅领域的专业应用与项目操盘能力；

对表演、舞美、戏曲、舞蹈等专业学生：结合导演系“延安路导演青年先锋队”的实践模式，拓展其从单一技艺向整体项目构思、协作与表达的转型能力；

对所有学生：提供清晰的行业认知入口与跨职业发展路径，课程中邀请文旅行业一线导师参与教学，增强就业与创业竞争力。

二、是否有先修课程要求：

1. 有，先修课程名称：

2. 无

三、课程设置：

序号	课程名称	学分	学时	总学时分配		课程属性（可多选） ①人工智能赋能课程 ②产教融合核心课程	开设学期 ①第一学期 ②第二学期
				理论学时	实践学时		
1	数字演出艺术	2	24	20	4	1	2
2	文旅演艺空间设计	2	24	20	4	1	1
3	文旅演艺编导实践	3	48	8	40	2	暑期
4	文旅演艺策划与制作	2	24	20	4	2	2
5	文旅演艺实地考察与案例分析（行业专家）	3	48	6	42	2	1
<p>总学分： 12 分 总学时： 168 学时</p>							