

Research on innovative path of art design education in traditional culture digital inheritance

Jinglian Li

Jingdezhen Art Vocational University, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Against the dual backdrop of rapid digital technology advancement and urgent demands for preserving traditional culture, art and design education has emerged as a vital bridge for the digital inheritance of traditional culture. However, current art and design education faces challenges such as curriculum systems that fail to align with digital demands, outdated teaching models, insufficient digital literacy among faculty, and underdeveloped school-enterprise collaborative talent cultivation mechanisms, which constrain its role in the digital transformation and dissemination of traditional culture. To address these issues, this paper analyzes contemporary needs and educational realities, exploring innovative pathways through four dimensions: establishing integrated curriculum systems combining traditional culture and digital technologies, innovating project-based teaching models, building dual-qualified faculty teams, and improving school-enterprise collaborative platforms. These efforts aim to provide theoretical references for cultivating high-quality art and design professionals, thereby promoting the dynamic inheritance and innovative development of traditional culture in the digital era.

Keywords

traditional culture; digitalization; art design; educational innovation

传统文化数字化传承中的艺术设计教育创新路径研究

李静莲

景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

在数字化技术迅猛发展与传统文化保护传承需求迫切的双重背景下, 艺术设计教育成为传统文化数字化传承的关键纽带。但当前艺术设计教育存在课程体系与数字化需求脱节、教学模式陈旧、师资数字化素养不足、校企协同育人机制不完善等问题, 制约其在传统文化数字化转化与传播中的作用。为此, 本文通过分析时代需求与教育现状, 从构建融合传统文化与数字技术的课程体系、创新项目式教学模式、打造“双师型”师资队伍、完善校企协同育人平台四个方面, 探索艺术设计教育创新路径, 以期培养高素质艺术设计人才提供理论参考, 推动传统文化在数字时代的活态传承与创新发展。

关键词

传统文化; 数字化; 艺术设计; 教育创新

1 引言

传统文化是民族精神瑰宝, 承载文化基因与价值理念, 其传承发展关乎文化自信与民族精神延续。数字化技术普及使数字化传承成为重要方式, 它突破时空限制, 实现传统文化创新表达与互动传播。艺术设计学科在转化传统文化元素为数字化符号、开发数字化产品上作用关键。但当前, 我国艺术设计教育在应对传统文化数字化传承需求时存在不适应, 难以有效培养时代所需人才。因此, 深入研究该背景下艺术设计教育的创新路径, 对提升教育质量、推动传统文化数字化传承, 具有重要现实意义和理论价值。

2 传统文化数字化传承对艺术设计教育的时代需求

2.1 数字化传承需要艺术设计实现传统文化的视觉转化

传统文化的数字化传承并非简单地将传统文化资源数字化存储, 更重要的是通过数字化手段实现传统文化的创新传播与活化利用。而艺术设计作为视觉传达的核心手段, 能够将传统文化中的抽象理念、符号元素转化为符合现代审美需求与数字化传播特点的视觉作品, 如数字化插画、虚拟仿真场景、互动设计产品等。不仅能够增强传统文化的吸引力与感染力, 还能让受众在直观的视觉体验中感受传统文化的魅力, 从而推动传统文化的广泛传播。因此, 传统文化数字化传承迫切需要艺术设计教育培养出具备传统文化素养与数字化设计能力的专业人才, 以满足传统文化视觉转化的

【作者简介】李静莲(1991-), 女, 中国江苏苏州人, 硕士, 助教, 从事艺术设计研究。

需求^[1]。

2.2 数字化传承需要艺术设计推动传统文化创新发展

在数字化时代，传统文化的传承与发展不能局限于对传统的简单复制与模仿，而需要在尊重传统文化内核的基础上进行创新。艺术设计作为一门创新性学科，能够为传统文化的创新提供思路与方法。通过艺术设计的创新思维，能够将传统文化元素与现代设计理念、数字化技术相结合，开发出具有传统文化特色的数字化产品与服务，如传统文化主题的手机APP、数字游戏、文创产品等。这些创新产品不仅能够拓展传统文化的应用场景，还能赋予传统文化新的时代内涵与生命力，实现传统文化的活态传承。因此，传统文化数字化传承要求艺术设计教育注重培养学生的创新能力，使学生能够运用艺术设计手段推动传统文化创新发展^[7]。

2.3 数字化传承需要艺术设计培养跨学科复合型人才

传统文化的数字化传承是一项复杂的系统工程，涉及到传统文化研究、数字化技术应用、艺术设计等多个领域，需要具备跨学科知识与能力的复合型人才来完成。艺术设计教育作为培养艺术设计专业人才的主要阵地，需要打破学科壁垒，加强与传统文化学科、计算机科学与技术等学科的融合，培养学生的跨学科素养^[2]。学生不仅需要掌握艺术设计的专业知识与技能，还需要了解传统文化的历史背景、文化内涵，以及掌握数字化设计软件、虚拟仿真技术等相关技术工具的应用。只有这样，才能培养出能够在传统文化数字化传承工作中整合多学科资源、解决实际问题的跨学科复合型人才，满足传统文化数字化传承的人才需求。

3 传统文化数字化传承中艺术设计教育存在的问题

3.1 课程体系与传统文化数字化传承需求脱节

当前，部分高校的艺术设计教育课程体系仍以传统的艺术设计专业知识为主，对传统文化与数字化技术的融合重视不足，导致课程内容与传统文化数字化传承的实际需求脱节^[8]。一方面，在传统文化相关课程设置上，多以传统文化理论知识的讲授为主，缺乏对传统文化元素提取、转化与应用的实践教学内容，学生难以将传统文化知识与艺术设计实践相结合；另一方面，在数字化技术相关课程设置上，虽然部分高校开设了数字媒体设计、交互设计等课程，但这些课程往往侧重于技术工具的操作教学，未能与传统文化传承有机结合，学生无法运用数字化技术实现传统文化的创新设计。此外，课程体系中缺乏跨学科课程的设置，学生难以获取传统文化研究、数字化技术应用等相关领域的知识，限制了学生跨学科能力的培养。

3.2 教学模式缺乏创新性，难以激发学生的主动性与创造性

在艺术设计教育教学过程中，部分教师仍采用传统的

“教师讲授+学生练习”的教学模式，教学方法单一，缺乏创新性。这种教学模式以教师为中心，学生处于被动接受知识的地位，难以充分发挥学生的主动性与创造性。在传统文化数字化传承相关教学中，教师往往只是简单地介绍传统文化知识与数字化设计技术，然后让学生按照教师的要求进行设计练习，缺乏对学生创新思维的引导与培养^[9]。学生在学习过程中缺乏自主探究与实践的机会，难以深入理解传统文化的内涵，也无法灵活运用数字化技术进行创新设计。此外，教学过程中缺乏与实际项目的结合，学生的设计作品往往脱离实际需求，难以应用到传统文化数字化传承的实际工作中，导致学生的实践能力与职业素养难以得到有效提升。

3.3 师资队伍数字化素养与传统文化素养不足

师资队伍是艺术设计教育质量的关键保障，然而当前部分高校艺术设计专业的师资队伍在数字化素养与传统文化素养方面存在不足，难以满足传统文化数字化传承对艺术设计教育的要求。一方面，部分教师虽然具备扎实的艺术设计专业知识与技能，但对数字化技术的发展动态与应用方法了解不够深入，缺乏运用数字化技术开展教学与科研的能力，无法有效指导学生进行传统文化数字化设计实践；另一方面，部分教师对传统文化的研究不够深入，缺乏系统的传统文化知识储备，在教学过程中难以准确把握传统文化的内涵与价值，无法引导学生深入挖掘传统文化元素，导致学生的设计作品缺乏传统文化底蕴。此外，由于高校师资队伍建设机制不完善，缺乏对教师数字化素养与传统文化素养的培训与考核，导致教师的综合素质难以得到有效提升^[3]。

3.4 校企协同育人机制不完善，缺乏实践教学平台

传统文化数字化传承具有较强的实践性，需要艺术设计教育与企业密切合作，为学生提供实践教学平台，让学生在真实项目中提升专业能力。然而，当前部分高校艺术设计专业的校企协同育人机制不完善，与企业的合作缺乏深度与广度。一方面，高校与企业的合作多停留在表面层次，如企业为学生提供实习机会、举办讲座等，缺乏长期稳定的合作机制与深度的项目合作，学生难以参与到企业实际的传统文化数字化传承项目中，无法将所学知识应用到实践中^[10]；另一方面，企业参与艺术设计教育的积极性不高，由于缺乏有效的激励机制，企业在人才培养过程中往往只注重自身利益，不愿意投入过多的资源参与高校的教学改革与人才培养，导致校企协同育人效果不佳。此外，高校自身的实践教学平台建设也存在不足，缺乏能够满足传统文化数字化设计实践需求的实验室、工作室等教学设施，限制了学生实践能力的培养。

4 传统文化数字化传承中艺术设计教育的创新路径

4.1 构建融合传统文化与数字技术的课程体系

构建融合传统文化与数字技术的课程体系是艺术设计

教育适应传统文化数字化传承需求的核心举措。首先,在课程设置上,应增加传统文化与艺术设计融合的课程内容,引导学生深入学习传统文化知识。其次,加强数字化技术课程与传统文化传承的有机结合,优化“数字媒体设计”“交互设计”“虚拟仿真设计”等课程的教学内容,将传统文化数字化设计项目融入课程教学中。此外,增设跨学科课程,加强艺术设计专业与传统文化专业、计算机科学与技术专业的课程融合,拓宽学生的知识面,培养学生的跨学科素养。最后,建立模块化的课程体系,根据传统文化数字化传承的不同领域与岗位需求,设置不同的课程模块,如数字化视觉设计模块、传统文化数字产品开发模块等,让学生根据自己的兴趣与职业规划选择相应的课程模块,提高课程的针对性与实用性^[4]。

4.2 创新基于项目式学习的教学模式

项目式学习以学生为中心,能激发学生主动性与创造性,适用于传统文化数字化传承的艺术设计教学。教学中,教师需依实际需求设计有意义的项目任务,将学生分组,以小组形式完成。实施时,学生自主探究传统文化知识、学习数字化技术,通过团队协作实现知识构建与能力提升。教师则扮演引导者与支持者角色,项目启动时提供背景知识与资源,明确目标任务;实施中关注进展,指导解答问题;总结时组织成果展示与交流,引导学生反思。此外,引入企业实际项目,让学生参与其中,可实现教学与实践无缝对接,增强学生职业素养与实践能力,为传统文化数字化传承培养更多优秀人才。

4.3 打造“双师型”师资队伍

打造具备扎实的艺术设计专业能力、较高的传统文化素养与较强的数字化技术应用能力的“双师型”师资队伍,是提升艺术设计教育质量、推动传统文化数字化传承的关键。首先,加强对现有教师的培训,制定系统的师资培训计划,定期组织教师参加传统文化专题培训、数字化技术培训以及教学方法培训等,提高教师的传统文化素养、数字化技术应用能力与教学水平。邀请行业专家、企业技术骨干到学校开展讲座,为教师提供实践指导^[5]。其次,拓宽师资引进渠道,积极引进具有传统文化研究背景、数字化设计实践经验的专业人才以及企业一线的技术骨干担任专职或兼职教师,优化师资队伍结构。此外,建立教师考核评价机制,将

教师的传统文化素养、数字化技术应用能力以及在传统文化数字化传承相关教学与科研工作中的表现纳入考核评价体系,激励教师不断提升自身综合素养,积极参与传统文化数字化传承相关的教学与科研工作。

4.4 完善校企协同育人平台

完善校企协同育人平台是实现艺术设计教育与传统文化数字化传承实践对接的重要途径。首先,高校应加强与从事传统文化数字化传承工作的企业、文化机构的合作,建立长期稳定的校企合作关系,共同制定人才培养方案、开发课程资源、建设实践教学基地^[6]。其次,企业应积极参与高校的人才培养过程,为学生提供实习岗位、项目实践机会以及就业指导,选派企业技术骨干到高校担任兼职教师,参与课程教学与实践指导,将企业的实践经验与技术成果融入教学过程。此外,政府应加强政策引导与支持,出台相关的扶持政策,鼓励高校与企业开展校企合作,共同推进传统文化数字化传承与艺术设计人才培养工作。

5 结论

在数字化时代,传统文化数字化传承是保护与发展传统文化的必然,艺术设计教育作为培养相关人才的重要阵地,使命重大。但当前,其在传统文化数字化传承领域存在课程体系脱节、教学模式无创新、师资素养欠缺、校企协同育人机制不完善等问题,制约了作用发挥。可通过构建融合传统文化与数字技术的课程体系、创新项目式教学模式、打造“双师型”师资、完善校企协同育人平台等路径解决现存问题,提升教育质量,培养高素质专业人才。未来,艺术设计教育要持续加强与传统文化、数字化技术领域融合,探索创新模式,为传统文化活态传承提供支撑。同时,需政府、高校等各方协同,营造良好氛围,推动二者协同发展,助力文化强国建设。

参考文献

- [1] 程林韦治.数字媒体艺术设计在传统文化传承与创新中的作用和实践[J].艺术大观,2025,(16):40-42.
- [2] 王珺.中国传统文化在艺术设计教育中的传承与运用[J].参花(下),2019,(12):84.
- [3] 王冬,徐卓然.数字赋能中华优秀传统文化传承发展的实践路径[J].求知,2024,(08):37-39.