

破界与重塑：AIGC 背景下数字媒体艺术教育的转型路径探析

朱希

昆山登云科技职业学院，江苏 昆山 215300

DOI: 10.61369/ETR.2025460006

摘要：随着教育改革的深入实施，高职数字媒体艺术教育应与时俱进，注重和 AIGC 背景的结合，以顺利走上转型之路。AIGC 背景下数字媒体艺术教育转型意义重大，既是顺应技术革新与产业发展的必然要求，也有利于推动艺术教育自身的内涵升级，满足学生全面发展、职业成长方面的核心需求。当下，高职数字媒体艺术教育尽管开展得如火如荼，但也存在一些亟需解决的问题，如课程体系和技术发展各自为战、教学模式单一固化等，不利于提升人才培养质量。为了解决上述问题，应从多个维度探索转型路径，以期在提升该艺术教育质量和核心竞争力的同时，为行业输送更多具备艺术素养、创新精神等优秀品质的复合型人才。

关键词：破界与重塑；AIGC；数字媒体艺术教育；转型路径

Breaking Boundaries and Reshaping: An Analysis of the Transformation Path of Digital Media Art Education in the Context of AIGC

Zhu Xi

kunshan dengyun college of science and technology, Kunshan, Jiangsu 215300

Abstract : With the in-depth implementation of education reform, higher vocational digital media art education should keep pace with the times and focus on integrating with the context of AIGC to smoothly embark on the path of transformation. The transformation of digital media art education under the AIGC context is of great significance: it is not only an inevitable requirement to adapt to technological innovation and industrial development, but also conducive to promoting the connotative upgrading of art education itself and meeting the core needs of students for all-round development and career growth. At present, although higher vocational digital media art education is developing vigorously, there are still some urgent problems to be solved, such as the disconnection between the curriculum system and technological development, and the singleness and rigidity of teaching models, which are not conducive to improving the quality of talent cultivation. To address the above problems, it is necessary to explore transformation paths from multiple dimensions, aiming to enhance the quality and core competitiveness of this art education, while delivering more compound talents with excellent qualities such as artistic literacy and innovative spirit to the industry.

Keywords : breaking boundaries and reshaping; AIGC; digital media art education; transformation path

当下，人类正在进入一个新的时代，即人工智能时代。在新的时代背景下，各个行业都在发生翻天覆地的变化，对于高职数字媒体艺术教育来说同样如此。利用人工智能，赋能高职数字媒体艺术教育，抓住其变革机遇，从而更好地迎接挑战^[1]。为此，高职数字媒体艺术教师可结合 AIGC 这一东风扬帆起航，通过破界与重塑，顺利抵达高质量发展这一目的地。在此基础上，探究其实施路径，能够让该赋能之路走得更顺畅、稳健和持久^[2]。

一、破界与重塑：AIGC 背景下数字媒体艺术教育的转型意义

(一) 顺应技术革新与产业发展的必然要求

AIGC 技术的出现和广泛应用，正在深刻重构数字媒体艺术行业，也使其内容创作流程、范式等发生了显著改变^[3]。借助 AIGC

工具，不仅能加快视觉呈现的步伐，还能快速实现其动态生成和多元衍生，大大提升了作品的创作效率。传统的数字媒体艺术教育重软件操作、技能训练，导致培养出来的人才无法满足行业发展需求。而能够驾驭 AIGC 技术，具备创新引导能力和跨界整合能力的人才往往更受企业青睐。高职教育将人才供给和产业需求之间联系在了一起，应主动转型，把 AIGC 技术原理、创作思维

等有效融入到现行的教学体系，从而为行业发展输送高素质复合型人才^[4]。

（二）推动艺术教育自身的内涵升级

AIGC 技术扩大了数字媒体艺术教育的边界，有利于教育转型，即促使其从以往的知识传授、技能训练顺利转变为能力培养和创意激发。传统的数字媒体艺术教育，技法练习占比较高，导致学生的创意潜能被隐藏，得不到充分激发和释放。AIGC 工具的应用，让学生们无需再做大量的基础性、重复类的创作工作，而是把更多的精力放到了更有价值的领域，如创意构思、价值传递等^[5]。这种转型在丰富教学内容形式的同时，还改变了教和学的关系，即教师不再单纯地进行知识传授，而是更注重创意引导和资源整合，学生也不再被动接受，而是主动探究和创造。总之，和 AIGC 技术的深度融合，不仅有利于深化数字媒体艺术的内涵，让教育更具创新性、引领性，还能助力教育的跨越升级，使其由以往的技能型顺利转变为素养型，促进了艺术教育的可持续健康发展^[6]。

（三）满足学生全面发展与职业成长的核心需求

AIGC 在就业市场中的应用，对数字媒体艺术专业学生也提出了新的要求，唯有具备更高的能力和素养才能在激烈的市场竞争中占据一席之地。如果该专业毕业生仅仅掌握传统创作相关技能显然缺乏职业竞争力，而具备技术应用、跨界协作等综合素养的学生往往更受企业青睐。数字媒体艺术教育的转型让学生们不仅能接触最前沿的技术，还有利于他们拓展自己的知识边界，助力其形成并完善能力体系，以适应未来职业的发展。在此过程中，教师应引导学生学习 AIGC 技术、创作逻辑，在提升学生就业竞争力的同时，还有利于培养他们终身学习的意识和习惯，使其更好地应对职业发展挑战^[7]。

二、AIGC 背景下数字媒体艺术教育的转型路径

（一）融入 AIGC 内容，优化课程体系

教育转型离不开核心载体，而课程体系作为载体应打破传统的学科边界，将 AIGC 技术作为支撑，将创意培养作为核心来构建新的课程结构。首先，设置和 AIGC 相关基础课程，包括技术原理、创作逻辑等内容，以便学生学习 AIGC 技术，掌握其核心知识、操作方法。之所以设置这类课程，目标是教会学生使用 AIGC 工具，引导他们通过学习探究，了解其背后逻辑、生成机制，助力他们养成批判性思维，提高其对于该技术的驾驭能力。与此同时，应注重 AIGC 思维和专业课程的融合，并对传统的课程内容加以优化，如在视觉设计这门课程当中加入 AIGC 辅助创意设计的教学模块，针对动画制作课程引入 AIGC 动态生成技术应用实践，通过专业学习，提高学生对于 AIGC 技术的驾驭能力^[8]。

其次，设置跨学科课程，打破数字媒体艺术和人工智能、传播学等学科之间的壁垒。实际上，AIGC 技术应用具有跨学科方面的属性，而数字媒体艺术作品融合了多领域知识，如技术领域、文化领域等。设置丰富的课程，如跨学科选修课程、项目式学习课程等，能够引导学生在面对创作问题时能够多角度思考，有利

于培养他们的跨界整合能力和协作能力^[9]。如高职院校设置人工智能与艺术表达、数字文化与创意传播等课程，助力学生走进 AIGC 技术，了解其应用场景，在开阔学生知识视野的同时，也能提升他们的综合素养。这样的课程重构，有利于学生学习和掌握技术、艺术相关技能，是培养他们思维方式，优化其能力结构的重要途径。

（二）创新教学模式，注重实践、创意引导

传统的教学模式已经无法满足 AIGC 背景下的人才培养需求，为此，构建新的教学模式势在必行。该模式将学生作为中心，将实践作为导向，将创意作为核心。首先，应用和推广新的教学方法，如项目式教学法，即把真实项目带入课堂，通过项目实践，引导学生学习 AIGC 技术，了解其应用和创意表达^[10]。在此过程中，教师可基于教学目标来设计创作类型，让学生们以小组为单位开展小组协作，并要求他们全程参与项目，如构思创意、设计方案等。在实施过程中，教师具有了新的身份，即指导者、推动者，对学生遇到的技术难题及时给予指导和启发，帮助其梳理思路，有利于挖掘其创意潜能。总之，借助项目实践，引导学生们走进 AIGC 技术，既有利于其掌握该技术的应用方法，还提升了他们的团队意识和协作能力。

其次，应注重线上和线下的融合教学，并通过对数字技术的充分利用来延伸教学空间，丰富教学资源。如线上可搭建 AIGC 教学资源平台，对教学视频、工具教程等资源进行整合优化，便于学生学习、查阅；线下则应注重对创作实验室的打造，并配备 AIGC 创作设备、工具，让学生实践具备适宜的场所和设施。与此同时，改变传统的评价模式，加强对学生综合素养如创新能力、技术应用能力等的评价。在此基础上，可丰富评价主体，即不再局限于教师评价这一单一主体，而是加入学生自评、同伴互评等方式，以便对学生进行全面和客观评价。总之，对于教学模式的改革创新，既有利于提高学生学习积极性、自觉性，还能培养其创新意识、实践能力，可谓是一举多得。

（三）提升师资素养，打造复合型教学团队

教育转型成功的关键是教师，AIGC 背景下的数字媒体艺术教育需要教师具备更高的综合素养，即艺术专业功底扎实、对于 AIGC 技术知识与应用得心应手。为了顺利完成教育转型，应从以下几点入手：第一点，高职院校应注重对教师的培训、培养工作，即针对教师群体制定并完善培训计划，借助专题讲座、研修班等形式，助力教师学习和掌握 AIGC 技术相关原理、教学方法等。倡导教师走进行业一线，亲身参与企业 AIGC 的创作项目，以此来转变教师理念，加深他们对行业的认识，并能了解行业的最新动态，对于该技术的应用场景也能做到心中有数，在助力其积累实践经验的同时，也促使他们把行业资源、实际案例等融入到教学中。与此同时，鼓励教师参与 AIGC 教学研究、学术探索，并给予相应支持，以实现该群体科研能力、创新能力的同步提升。

其次，注重师资引进工作，壮大教师团队力量，即多渠道引进具备 AIGC 技术背景、艺术创作经验的复合型人才。如引进互联网企业、创意机构等领域的技术骨干、行业专家，使其担任高

职院校的专职、兼职教师，充分发挥其优势，如行业理念先进、技术应用水平高超，让教学迸发出新的活力。与此同时，和其他院校、科研机构等建立长效合作机制，共同建设师资共享平台，助力教师相互学习。借助内部培养+外部引进的方式，有利于打造一支具备较强战斗力的教学团队，该团队不仅结构合理，素质优良，还具备艺术素养，能够为该艺术教育转型铺平道路，使其无人才方面的后顾之忧。

（四）优化育人环境，构建协同创新生态

数字媒体艺术教育转型需要育人环境作为支撑，为此，应打破校园和行业、技术和艺术之间的壁垒，并构建新的创新生态。首先，高职院校应注重和科技企业、创意机构的全方位合作，建立协同育人平台。在实际工作中，可借助丰富的形式，如实验室、联合培养项目，丰富实践教学内容，即将行业的最新技术、真实的创作项目等融入教学。作为合作的企业方，主要负责提供最新的AIGC工具、技术支持与实践场景，助力学生走进行业场景；高职院校则应为企业培养输送大批优质人才，既具备创新意识，又具有技术素养，以实现校企共赢的目标。这样的合作既有利于丰富学校的教学资源，又锻炼了学生的实践能力，能够为其

职业发展提供助力。

与此同时，注重对校园创新文化的打造，鼓励学生走出自己的舒适区，勇于创新。如高职院校可举办AIGC创作大赛、作品展览等丰富的活动，让学生们具有一个展示创意成果的平台，在点燃学生创新热情的同时，也能提高其创作动力。此外，应对学生们自发组建的兴趣社团、工作室等给予支持，鼓励他们自主进行AIGC创作实践，以培养其自主学习意识和合作能力。

三、结语

总之，AIGC背景下，数字媒体艺术教育转型应符合行业新形势，适应新技术需求，注重AIGC技术的应用，通过破界与重塑，完成转型目标。转型时，采取融入AIGC内容，优化课程体系；创新教学模式，注重实践、创意引导；提升师资素养，打造复合型教学团队等策略，助力数字媒体艺术教育改转型升级，稳步发展学生的创新意识、实践能力等综合能力，提高其核心竞争力，在推动教育强国建设的同时，助力人才强国落地。

参考文献

- [1] 聂勇强.人工智能在数字媒体艺术中的应用[J].自动化应用,2023,64(S01):100-102.
- [2] 杨琳.人工智能技术在数字媒体艺术中的应用分析[J].2024(07):112-114.
- [3] 周华敏.数字媒体艺术语境下受众审美的异化与反思[D].南京：南京艺术学院,2022.
- [4] 汪新叶.人工智能时代科技赋能高校美育的价值与实践路径[J].中国电化教育,2023(01):I0002.
- [5] 陈曦,高慧琳.“元宇宙”视域下中外合作办学的教研与改革——以数字媒体艺术设计专业为例[J].互联网周刊,2024(01):77-79.
- [6] 何芝兰.基于人工智能技术的微课制作应用探讨[J].互联网周刊,2024(12):60-62.
- [7] 王年文,王劲松,毕翼飞,等.人工智能在感性工学研究中的应用与趋势[J].包装工程,2023,44(16):32-40.
- [8] 程祐熹.AIGC时代下信息可视化技术在数字媒体艺术设计教学中的创新应用[J].网印工业,2024(02):125-127.
- [9] 毛明.人工智能技术下数字媒体艺术设计人才需求研究[J].丝网印刷,2024(12):115-117.
- [10] 张长.人工智能背景下数字媒体艺术专业课程教学研究[J].湖北开放职业学院学报,2024,37(09):154-156.