

数智化背景下非遗在高职艺术设计教育中的创新实践

陈文月

河南轻工职业学院, 河南 郑州 450002

DOI: 10.61369/SDME.2025330007

摘 要 : 科学技术创新加速赋能文化创意产业跃迁, 对艺术设计人才的“量”与“质”提出了新要求。本研究基于“非遗+数智”融合创新视角, 构建了价值取向、实施理念和实施路径“三位一体”的高职艺术设计教育体系, 效破解了高职艺术设计教育中文化传承深度不足、技术应用能力薄弱与产教协同机制不完善等难题, 显著提升了学生的文化素养、设计思维和创新能力, 为培养适应新质生产力发展需求的高素质复合型艺术设计人才提供了可推广的范式。

关 键 词 : 数智化; 非遗; 高职; 艺术设计教育

Innovative Practice of Intangible Cultural Heritage (ICH) in Higher Vocational Art and Design Education Under the Background of Digital Intelligence

Chen Wenyue

Henan Light Industry Vocational College, Zhengzhou, Henan 450002

Abstract : Technological innovation is accelerating the leapfrog development of the cultural and creative industry, putting forward new requirements for both the "quantity" and "quality" of art and design talents. Based on the integrated innovation perspective of "ICH + Digital Intelligence", this study constructs a "trinity" higher vocational art and design education system consisting of value orientation, implementation philosophy and implementation paths. This system effectively addresses the key issues in higher vocational art and design education, such as insufficient in-depth cultural inheritance, weak technical application capabilities, and imperfect industry-education collaboration mechanisms. It significantly enhances students' cultural literacy, design thinking and innovative abilities, providing a promotable paradigm for cultivating high-quality compound art and design talents who meet the development needs of the new quality productive forces.

Keywords : digital intelligence; intangible cultural heritage (ICH); higher vocational education; art and design education

引言

非物质文化遗产简称“非遗”, 它是各种以非物质的形态存在的与群众生活密切相关、世代相传的传统文化及其表现形式, 以及与之相关的物品和场所, 具有社会学、人类学、美学和历史学的价值。非遗是中华民族智慧的结晶, 也是传统文化的重要组成部分, 更是高等院校彰显办学特色、践行立德树人教育目标和创新人才培养的宝贵资源。以此为契机, 高职艺术设计教育深挖“非遗”元素, 将其融入专业课程教学内容, 旨在推动人才培养方案、培养路径的深刻改革, 形成立德树人新格局。

一、数智化背景下非遗在高职艺术设计教育的价值取向

(一) 学科融通构建艺术设计教育新生态

非物质文化遗产承载着中华民族的历史记忆、审美观念与文化基因, 是艺术设计教育中不可替代的文化资源^[1]。在高职艺术设计教育实践中, 传统技艺如刺绣、陶瓷、木雕、剪纸等不仅蕴含独特的工艺逻辑与美学体系, 更体现了一种人与自然、人与社会和谐共生的生活哲学。将非遗融入课程教学, 能够引导学生理解设计背后的文化语境, 提升其文化认同感与艺术表现力。当前高

职艺术设计教育普遍存在专业划分过细、课程结构封闭、理论与实践脱节等问题, 设计类学生大多缺乏对传统技艺深层文化的理解, 而传统工艺从业者又难以掌握数字化工具进行再创造, 这种“两张皮”现象制约了非遗在当代语境下的创新发展。要突破这一瓶颈, 需打破既有的学科边界, 推动艺术学、工学、信息技术、文化传播等多领域深度融合, 构建一种以“非遗+数智”为核心的教学新生态。

(二) 模式创新支撑学生全面发展与成长

非遗作为中华优秀传统文化的重要组成部分, 在数智化背景下融入高职艺术设计教育, 深刻影响着学生的价值认知与发展方

向^[2]。高职院校聚焦应用型人才培养目标，将非遗项目嵌入课程体系与实训环节，推动学生从被动接受转向主动创造。基于真实非遗项目的任务驱动教学，引导学生围绕民间美术、传统手工艺、地域性设计符号开展调研、提炼与再设计，在解决实际问题的过程中锻炼综合能力。教育的本质在于唤醒个体潜能，非遗的融入为学生提供了丰沛的精神滋养。例如，在学习苏绣、剪纸、漆艺等技艺的过程中，学生能够体会到精益求精的工匠态度与持之以恒的守正精神，这些品质会转化为内在驱动力，支撑其在未来职业生涯中应对挑战。文化自信由此扎根于扎实的专业能力与开阔的创新视野之中，成为推动学生全面发展的核心力量。

二、数智化背景下非遗在高职艺术设计教育的实施理念

（一）课程重构强化“非遗+数智”教学实效

课程资源的重构是推动非遗在高职艺术设计教育中实现数字化转型的重要理念，强调以“基础共享+专业核心+岗位拓展”三阶递进式模块化结构为框架，注重通识性与专业性的统一，强化理论学习与实践应用的贯通^[3]。基础共享模块聚焦非遗文化认知与数字技术通识能力培养，面向全体艺术设计类学生开设，内容涵盖中国非物质文化遗产概论、数字媒体基础、设计思维导图等课程，奠定跨学科理解的基础。专业核心模块围绕非遗项目特性与数智技术融合展开，设置具有针对性的教学单元，如传统纹样数字化还原、民间工艺智能识别分析等，帮助学生掌握将古老技艺转化为现代设计语言的能力。岗位拓展模块对接产业实际需求，引入企业真实项目案例，模拟非遗文创产品开发全流程，提升学生的岗位适应力与创新能力。

教学内容的设计突出前沿性与实践性，重点开发“非遗数字档案构建”“AIGC 文创设计”等新型课程模块^[4]。例如，“非遗数字档案构建”课程引导学生运用三维扫描、高精度图像采集与数据库管理技术，对剪纸、刺绣、木雕等典型非遗项目进行系统性数据采集与结构化存储，形成可检索、可复用、可传播的数字资产库，学生可利用 VR 设备沉浸式体验蓝印花布印染或陶瓷拉坯过程，在虚实结合中深化技艺理解，实现动态演示与交互教学，使抽象技艺变得可视、可感、可操作。

（二）技术浸润促进学生技能深度内化

随着数字技术与智能工具的深度融入，非遗技艺的教学不再局限于传统师徒传授模式，而是转向以学生为中心的能力养成路径。

在项目实战阶段，教师可以依托校企共建的数字化工坊与非遗数据库，让学生参与真实文化产品的开发任务^[5]。具体而言，教师要引导其运用人工智能设计软件进行图案生成、色彩搭配与形态优化，将传统元素转化为符合现代审美与市场需求的设计方案，在完成文创产品打样、IP 形象设计、数字藏品铸造等具体项目过程中，锻炼其跨媒介表达能力，提升对数据驱动设计的理解。项目成果可通过线上展览、电商平台或区块链认证系统对外发布，形成可追溯、可传播的文化输出链条。

在创新应用层面，教师可以鼓励学生结合地域性非遗资源开展自主课题研究。利用大数据分析工具挖掘非遗符号在不同语境下的传播特征，探索其在品牌视觉、交互装置、元宇宙场景中的再创造可能^[6]。例如，部分学生团队尝试将苗银纹样算法化，生成动态可视化的数字纹饰库；也有学生通过动作捕捉技术记录侗族大歌演唱姿态，构建非遗表演的数字档案。整个过程强调学生在真实问题情境中整合多维知识，实现由模仿到重构、由执行到创生的能力跃迁。

三、数智化背景下非遗在高职艺术设计教育的实施路径

（一）明晰数智赋能的非遗传承实践路径

非遗传承在数智化背景下呈现出新的发展态势，高职艺术设计教育需以系统性思维推动非遗技艺的活态传承。

首先，健全非遗传承人参与机制，以实现文化延续。高职院校可与非遗文化机构建立长效合作平台，将非遗传承人纳入学校教学团队，形成校内外联动的育人格局^[7]。然后，再借助数字化手段记录传承人的工艺流程、技法细节与创作理念，转化为可共享的教学资源，实现技艺的可视化保存与传播。此外，院校还可鼓励传承人参与课程设计、项目指导与评价反馈，提升其在人才培养全过程中的实质性作用，构建教师、传承人、学生三方协同的多元化育人方式。

其次，打造阶梯式非遗技艺培养体系，回应不同层次学生的学习需求与发展规律。依据技艺掌握的难易程度与认知递进关系，高职院校可将培养过程划分为基础认知、技能训练、创意转化与综合应用四个阶段。基础阶段侧重文化理解与审美感知，利用虚拟现实技术还原非遗产生语境；技能阶段依托数字建模与交互软件辅助练习核心技法，降低实操门槛；创意阶段引导学生结合现代设计理念进行再创造，运用人工智能生成辅助工具激发灵感；综合阶段则通过真实项目实现成果落地，完成从学习到产出的闭环。各阶段设置动态评估标准，确保能力发展的连贯性与实效性^[8]。

再者，高职院校还应建设智慧传承环境，为非遗教学提供技术支持与情境支撑。依托物联网、大数据和增强现实等技术，构建集展示、体验、教学于一体的智能化实训空间。在该环境中，学生可借助穿戴设备进入高仿真模拟场景，直观感受传统手工艺的制作氛围与文化场域，实现多感官沉浸式学习。例如，在刺绣或陶艺教学中引入动作捕捉系统，实时分析操作轨迹并提供优化建议，帮助学生精准掌握关键技艺。教学数据自动归集至个人学习档案，支持个性化学习路径推荐，使非遗传承不再局限于师徒口传心授的传统模式，而是成为可记录、可追踪、可迭代的现代化教育实践。

（二）拓展产教协同的非遗数智创新路径

“产学研创”一体化平台的构建为非遗传承与创新提供了系统化的支撑体系，高职院校依托艺术设计专业优势，联合地方非遗保护单位与数字化技术企业，共建了集教学、研发、生产、推

广于一体的协同平台^[9]。平台以真实项目为驱动，将传统手工技艺的精髓转化为可操作的数字资源库，利用虚拟现实、三维建模、人工智能等技术实现非遗元素的可视化呈现与交互式体验。企业在项目中提供市场需求导向与技术支持，确保教学内容与产业前沿同步更新。研究机构则负责非遗数据的标准制定与版权保护机制建设，保障传统文化资源在数字化转化过程中的完整性与合法性。创业模块鼓励学生基于非遗 IP 进行创意产品设计与品牌孵化，形成从学习到实践再到市场落地的闭环路径。

多元化市场孵化通道的建立强化了非遗成果的可持续转化能力，高职院校联合地方政府、文创园区、电商平台与媒体传播机构，打造了覆盖展示展销、版权交易、品牌运营、投融资服务的综合服务体系^[10]。通过举办线上线下融合的非遗主题展览、设计大赛与直播带货活动，扩大非遗产品的受众覆盖面与社会影响力。此外，高职院校还支持学生团队注册文化创意工作室，申请非遗相关专利与商标，借助短视频平台与社交电商渠道进行自主营销。通过搭建区域性非遗资源共享平台，实现不同地域、不同门类的手工艺资源互补互通，激发跨界合作的可能性。生态化的

运作模式打破了传统非遗传承的封闭性，使得文化遗产真正融入现代生活场景，在保持文化本真性的基础上实现价值再生。如此，人才培养不再局限于技艺传授，而是延伸至文化传播、商业运营与技术创新的复合维度，推动非遗教育由静态保护转向动态发展。

四、结束语

综上所述，本研究系统构建了“非遗 + 数智”融合的高职艺术设计教育体系，通过价值重塑、理念创新与路径再造，形成了可推广的教育范式。该体系在提升学生文化素养、设计思维与创新能力方面成效显著，为培养适应新质生产力所需的复合型人才提供了有效方案。未来，该体系将持续建立技艺传承与创新转化并重的评价机制，制定适应不同院校条件的分级实施方案，构建校企协同的技术支持平台，加强对教师数智素养与文化理解力的综合培养，推动“非遗 + 数智”融合教育在实践层面实现更高质量、更可持续的发展。

参考文献

- [1] 吴震. 非遗文化融入高校视觉传达设计教学的研究[J]. 苏州工艺美术职业技术学院学报, 2024(1): 42-44.
- [2] 鲁宁. 湖湘非遗文化融入艺术设计专业课程的研究与实践[J]. 大观(论坛), 2019(9): 67-68.
- [3] 芦人静, 李惠芬. 论数字时代非遗传承中的文化认同[J]. 江苏社会科学, 2024(5): 232-240.
- [4] 胡迪雅, 李雪婷, 仲丹丹. "两创"视角下非物质文化遗产学校教育的现实困境与优化路径[J]. 民族教育研究, 2023(2): 136-142.
- [5] 周忠, 黄杰. 新质生产力视域下职业本科教育"课证融通"意蕴解析与路径研究[J]. 中国职业技术教育, 2024(33): 67-73.
- [6] 许晓薇. 乡村振兴战略下福建省非物质文化遗产旅游活化研究[J]. 经济研究导刊, 2024(10): 23-25.
- [7] 朱秋月, 邱爱琪, 徐顺. 数智时代职业教育有效课堂的内涵阐释、变革趋势与未来图景[J]. 职业技术教育, 2024, 45(20): 31-37.
- [8] 陆宇正, 徐珍珍. 职业教育推进非物质文化遗产新质化升级研究[J]. 教育与职业, 2024(18): 5-12.
- [9] 刘瑞. 元宇宙场域下非遗保护传承的规范进路[J]. 社会科学动态, 2025(2): 41-51.
- [10] 敖玲敏. 新质生产力视域下高职院校"双师型"教师队伍高质量发展研究[J]. 重庆电子工程职业学院学报, 2025, 34(1): 82-91.