

数字化战略下数字媒体艺术设计教育的文化传承 路径探索

谷颖

上海中侨职业技术大学, 上海 201514

DOI: 10.61369/VDE.2025260001

摘要 : 随着数字化战略的深入推进, 数字媒体艺术设计教育成为承载文化传承的重要平台。然而, 当前教育实践中存在文化内涵与数字技术表现割裂、课程体系中的文化传承维度缺失、教学模式与传统文化传播特性错位等困境。本文针对这些问题, 从基于文化基因的课程体系重构、技术与艺术融合的跨学科教学模式创新、以及依托数字技术的实践平台建设三个维度, 探索了数字媒体艺术设计教育实现文化传承的路径。旨在推动传统文化与现代数字设计的深度融合, 促进中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展, 培养具备文化自觉与创新能力的复合型设计人才。

关键词 : 数字化战略; 数字媒体艺术设计教育; 文化传承; 路径构建

Exploration of the Cultural Inheritance Path in Digital Media Design Education Under the Digital Strategy

Gu Ying

Shanghai Zhongqiao Vocational and Technical University, Shanghai 201514

Abstract : With the deepening of the digital strategy, digital media design education has become a vital platform for cultural inheritance. However, current educational practices face dilemmas such as the disconnection between cultural connotations and digital technical expression, the lack of dimensions for cultural inheritance in the curriculum system, and the misalignment between teaching models and the dissemination characteristics of traditional culture. Addressing these issues, this paper explores the path of realizing cultural inheritance in digital media design education from three perspectives: reconstructing the curriculum system based on cultural genes, innovating interdisciplinary teaching models that integrate technology and art, and building practical platforms supported by digital technology. The aim is to promote the deep integration of traditional culture and modern digital design, facilitate the creative transformation and innovative development of excellent Chinese traditional culture, and cultivate composite design talents possessing cultural consciousness and innovative capabilities.

Keywords : digital strategy; digital media design education; cultural inheritance; path construction

引言

随着数字化战略的深入推进, 数字媒体艺术设计教育逐渐成为承载文化的重要平台之一, 但在实际教学中出现了文化性与技术性的分离、缺乏以文化为特色的课程等问题。本文就数字化战略下的数字媒体艺术设计教育如何更好地实现文化传承进行了研究, 对数字媒体艺术设计教育转型的原因及面临的挑战进行了阐述, 进而从课程体系重构、跨科学学习模式创新、实践平台建构等角度提出了构建路径, 以便能够推动传统文化融入现代数字设计的创造性转化与创新性发展。

一、数字化战略下数字媒体艺术设计教育的文化传承 转向

(一) 数字化战略对文化传承的时代诉求

在数字化国家战略背景下, 数字技术与文化产业融合成为大

势所趋, 在这种情况下, 传统文化如何创新传播方式就显得尤为重要。传统文化想要得到有效的传播, 就不能仅以实体形式或者展览的形式存在, 而应该进行数字化、信息化、互联网化的革新^[1]。网络化不仅是一场技术革命, 也是一场文化生产和传播方式的变革, 它要求将文化资源进行数字化抓取、储存、复制、还

作者简介: 谷颖 (1997.01—), 女, 汉族, 山西省太原市, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 数字媒体艺术。

原。由此带来的诉求是传播的广度和深度，即借助新媒体突破地域时间限制，以生动可感知的形式呈现给青年一代。从国家战略角度出发，文化的传承不再是简单的保存旧历史，而是用数字的方式建构今天的新文化，这就给数字媒体艺术设计教育的介入提供了大的环境氛围以及政策指导，并且定位了它在国家文化软实力提升中扮演的重要角色。

（二）数字媒体艺术设计教育的文化传承使命

数字媒体艺术设计教育是科技与人文之间的纽带，在新时代肩负着文化传承的重要责任。教育的根本目的是立德树人，在设计教育上就是建立一种对于本土文化的认同感以及自信心。数字媒体艺术设计教育的责任，不再是单纯地培养会用软件操作的设计人员，是要培养具有较高文化修养能用数字化语言传播中国的设计者。这就要求教育主体在设计中融入文化血脉，让学生感悟传统文化精神并以当代的表现形式加以呈现，在学习先进的数字化技能的基础上，树立民族文化自觉，以期在今后的设计工作中能够担当起文化传播者的重任。数字媒体艺术设计教育也应当对此做出积极回应，在技术理性和人文精神之间找到平衡点，并以此作为中华文化创造性转化、创新性发展的重要推手。

（三）数字媒体艺术设计与传统文化融合的逻辑必然

数字媒体艺术设计与传统文化的融合，并非外在的强行拼贴，而是基于两者内在特性的逻辑必然。一方面，传统文化蕴含着丰富的图像符号、思想观念及美学意境，可以为数字媒体艺术设计提供内容支持和创意来源，防止数字化产品空洞乏味或者陷入同质化的技术游戏之中；另一方面，数字媒体艺术设计又具备高度的互动性、参与性和可迁移性等特点，可以跨越传统艺术的时空限制，让艰涩的传统文化变得通俗易懂、生动有趣，并使其焕发新的生命，这是传统文化与数字设计的深度融合——传统文化因数字“活”，数字设计因文化“深”。在数字化生存的时代，唯有将传统文化内涵植入数字媒体艺术设计逻辑之中，才能生产出既有民族性又有现代性的精品力作，实现文化效益与经济效益的双丰收，也是二者融合的动力之源。

二、数字媒体艺术设计教育中文化传承的实践困境

（一）文化内涵与数字技术表现的割裂

目前，在教学中数字媒体艺术设计常陷入“重技术轻文化的误区”，常常把文化和技术割裂开来，过分强调软件使用的熟练性、渲染的真实感、交互的技术含量，把文化作为单纯的装饰符号来处理^[4]。学生设计时往往简单地将传统纹样、图腾、造型等进行数字化粘贴或者3D立体化模型构建，并未真正了解其历史文化背景、人文内涵以及精神寓意，在设计中显得生搬硬套，导致传统文化与现代数字语言脱节。作品呈现为“画虎不成反类猫”。以技术为主导，文化沦为技术的附属品，造成数字媒体艺术设计作品花哨浮夸却没有灵魂的设计表达。文化与设计脱节，失去了其本应具有的精神力量；学生无法在设计过程中深入体会文化的内涵，导致了技术理性与人文精神的极端失调，难以达到真正的文化传承的目的。

（二）课程体系中华文化传承维度的缺失

目前的数字媒体艺术设计专业教学课程体系，在构建过程中存在明显地重技能而轻文化的问题，从文化传承的角度来设置课程则显得边缘或者缺失。大多数院校课程设置多围绕着美术、设计理论及各种数字媒体软件技术开展，培养职业技能满足学生就业需求。尽管一些学校有“中国传统纹样”“民间美术”等相关选修课，但这类课程大多与数字设计主干课程平行设置，没有有机地交叉融合。学生学习相关传统文化课程的时候也当作一般性的理论知识来记诵，并未将它与后来的UI设计、动画制作、虚拟现实开发等实践课程结合起来。课程间割裂的教学目标，造成学生在开展数字创作过程中无法自觉调取文化知识库，并把文化思维贯彻到设计过程始终；教材内容陈旧，少有涉及数字化语境下传统文化转化方法的相关教材，造成文化传承在课程设置上缺少落脚点，不足以支撑起系统化的文化设计人才教育培养。

（三）教学模式与传统文化传播特性的错位

现有的数字媒体艺术设计教育教学大多采用教师讲解加虚拟命题模拟演练的方式进行教学，其封闭而静态的教学方式与传统文化具有活态、体验及情景传播特点有着严重的不匹配现象。传统文化常常附着于特定的民俗仪式、技能展示或者具体的场景空间之中，注重“在场式”的体验与传承。但是，当前课堂学习大多是在教室里面面对电脑，在网络世界中搜索间接经验完成作品，很少能真正到文化源头开展实地调研与田野调查。脱离文化真实现场的学习活动让学生只能接触到传统文化概念化的表述及静态呆板的照片，缺乏情感共情和深层认知。此外，教学评价标准也多注重画面美感和技术完成性，而忽略了对于文化转译准确性以及传播有效性的考察。学生在缺少真实受众及文化语境的虚拟空间里开展设计，不能感知传统文化在当代数字社会中的受众接受及解读方式，最终造成设计出来的产品由于缺乏人文情怀和文化底蕴而在传播层面上达不到应有的文化传播价值。

三、数字媒体艺术设计教育文化传承的路径构建

（一）基于文化基因的数字媒体艺术设计课程体系重构

建立以文化基因为核心的数字媒体艺术设计课程体系，是破解当下教育中文化和技术脱节问题的关键所在。这种重建不是简单地在原有课程基础上增设若干传统文化史论类课程，而是要在整体架构上把文化基因解读、提炼以及再编码的思维贯穿于专业教学全过程。

在基础课程设置“文化符号学与数字认知”的相关内容，让学生们不再拘泥于简单的传统纹样的临摹或者造型的模仿，而是利用符号分析法去理解传统文化意象所蕴含的时代背景、思想内涵以及象征意义，并学会在海量的传统素材中筛选出核心的文化信息，比如色彩体系、构成法则、造物思想等等，构建自己的文化素材库。

在主干专业课内实行“项目式”的纵贯。可将UI设计、动态图形、交互设计、VR虚拟现实等相关课程串连起来，设立统一的“文化数字化”大主题，如在UI设计课程中要求学生以某一

地域文化为原型进行界面视觉风格的设计，在后续的交互设计过程中，延续相同的文化主题，并对其交互逻辑及故事结构进行延展，在这样连续性的课程设计中迫使学生考虑如何把静止的文化基因转换成活跃的、交互式的数字化语言。

在课程设置上还应融入相关学科的知识。“数字文物保护与修复”、“数字博物馆策划与设计”等新设课程可以邀请文博行业之外的相关专家共同承担教学任务，拓展学生视野；在教材编写方面，淘汰陈旧过时的案例素材，编写一系列既有大量传统优秀文化遗产案例，又有先进数字媒体应用实例的教材，重点分析优秀案例（如《黑神话：悟空》、故宫数字文创等）的文化转译之路。在这个全方位课程体系重构中将文化基因变成学生设计思维的本能部分，让数字媒体艺术设计教学成为真正的文化遗产的孵化器。

（二）技术与艺术融合的跨学科文化遗产教学模式

以跨界创新为目标的技术+艺术文化遗产教学方法是指在不局限于单个学科领域的情况下进行的一种多方位、多层次的文化传承人才培养方式。传统教学中对艺术设计编程开发进行了割裂，使得设计不懂技术边界，技术不懂审美内涵，因此，要想改变这种状况，就要形成协作式、探究式的跨学科学习的教学新生态。实践层面可采取“双师课堂”、“混编团队”的方式来落实。一方面，由设计类专业教师与计算机科学、数字媒体技术专业的教师共同授课，在课堂上实时同步解决视觉创意与代码实现的问题。例如，在交互装置设计课程中，设计教师指导文化意境的营造，技术教师指导传感器与渲染引擎的应用，让学生在技术与艺术的碰撞中寻找文化的数字化表达最佳平衡点。

在教学方式方法方面，应该将不同专业的学生组合成一个设计小组或者项目团队，这个团队里会有设计师、程序员甚至是文科生加入进来，他们代表了数字文化产品的实际制作过程，学生们在这种情况下不得不相互理解并找到一种共同的方式来理解和表达传统，大家会思考如何使用最新的人工智能、动作捕捉以及虚拟现实等技术手段再现非物质文化遗产及历史场景。

“做中学”以及“研创结合”的方式也应当得到重视，教师可以鼓励学生围绕国家的文化建设工程或者一些现实中的问题开展研究。并把相关研究带入到课堂教学之中，在进行类似“数字敦煌”、“长城数字化复原”这样的真实课题过程中学习如何处理相关的复杂技术问题，在此过程中领会传统文化精神内涵。相应的，教学评估也应该发生转变，不能只以效果图作为评价指标，应该将技术可行性、艺术性及文化表达准确程度纳入考量范围中。只有在多维度交叉融合的教学方式下，才能真正帮助学生增

强对技术和文化的双重应用能力，成为具有高精尖技术水平的同时又具备深厚文化内涵的设计人才。

（三）依托数字技术的文化遗产实践平台建设

数字化技术下的文化遗产实践活动平台建设，是将教学成果由课内向社会延伸，由理论向实践转化的重要途径。高校可以充分利用校企合作和社会各界特别是政府的力量，建立多样化、多层次的实践活动平台，给学生以真实的文化遗产演习场。

建设“虚拟仿真实验教学中心”。借助 VR/AR/MR 技术建立还原精细程度很高的文化场景库，比如恢复古建筑、仿真传统民俗活动等，学生可在其中进行沉浸式漫游考察、“亲手”在虚拟环境里完成文物修复或传统器物造型推敲设计等等，该平台消除了实体教学资源的时空局限性，让教学过程能实现学生低成本、零风险地在高仿真文化情境里反复设计试验的目的^[3]。

创建校地合作“数字文创产教融合基地”。学校可与当地博物馆、文化馆、非物质文化遗产保护中心及大型数字文化企业建立战略合作关系，在校企之间共建校外实践教学基地，并将企业的实际项目带入校园，让学生参与其中，体验 IP 开发、数字藏品开发、数字展览等实际商业环节。在此过程中，学生一方面能接触市场一线的技术标准及用户的需求，在实践的过程中检验自己对于传统文化的理解与转译是否有效。

建设线上+线下的“文化传播及孵化平台”。学校建立相应网站或者 APP 平台来展示学生的优秀文化设计成果并利用社交媒体进行宣传，获取大众反馈信息，一方面满足学生的成就感；另一方面通过反馈信息对教学做出反向指导。并开展创业孵化，鼓励优秀毕业设计课程作业成果进行成果转化，并给予技术、资金上的支持，促进数字文化产品产业化生产。通过这些依托前沿技术的实践平台建设，形成“教学-实践-传播-孵化”的良性闭环，切实增强数字媒体艺术设计教育服务文化传承的社会服务能力，让传统文化在数字世界中落地生根、开花结果。

四、结语

总之，数字战略给数字媒体艺术设计教育的文化传承提供了新时代背景下的新解读。针对当下教育实践中存在的割裂、缺失和错位等问题，在文化基因基础上构建课程体系、探索新型跨学科学习方式以及打造数字媒体实践基地有助于实现科技与文化的融合。这样不仅可以培养具有文化自觉和创新设计能力的人才，而且能够更好地对中华优秀传统文化进行创造性的转化与创新性的发展，为我国的文化强国建设奠定良好的教育基础。

参考文献

- [1] 顾丁韵. 数字媒体时代中华优秀传统文化的传承路径探究 [J]. 汉字文化, 2025, (23): 43-45.
- [2] 蔡睿瑶. 数字影像在民族文化保护与传承中的应用研究 [D]. 鲁迅美术学院, 2025.
- [3] 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.