

数智化背景下高职舞美教育复合型人才培育模式创新与实践探究

张智勇

湖南艺术职业学院，湖南 长沙 410100

DOI:10.61369/ECE.2026060018

摘 要：近年来，数字技术不断向演艺行业渗透，这在无形中驱动着舞台美术从原来的实体布景逐渐向数字化、智能化呈现方式转型。就目前高职舞美教育中存在的“艺技分离”、教学内容跟不上产业发展等问题，本文从数智化角度出发，对舞美复合型人才培育模式创新和实践展开研究，提出重构“底层共享、中层分立、高层互融”的模块化课程体系、搭建“虚实结合、数据驱动”的沉浸式实训平台、实施“项目引领、真题真做”的产学研协同育人机制、打造“互聘互兼、专兼结合”的混编型双师队伍四方面的路径，希望可以为培养出更多满足数智化时代需求的舞美复合型人才提供理论支撑和实践指导，全面提高学生的数字创作能力和工程实践素养。

关 键 词：数智化；高职；舞美教育；复合型人才；培养路径

Innovation and Practical Exploration of Interdisciplinary Talent Cultivation Mode of Higher Vocational Stage Art Education under the Digital-intelligent Background

Zhang Zhiyong

Hunan Vocational College of Art, Changsha, Hunan 410100

Abstract： In recent years, digital technologies have continuously penetrated the performing arts industry, driving the transformation of stage art from physical scenery to digital and intelligent presentation. Targeting the prominent problems of separation between art and technology and outdated teaching content failing to keep pace with industrial development in current higher vocational stage art education, this paper studies the innovation and practice of interdisciplinary talent cultivation mode from the digital-intelligent perspective. It proposes four optimization paths: reconstructing the modular curriculum system featuring bottom-level sharing, middle-level differentiation and high-level integration, building a data-driven immersive training platform combining virtuality and reality, implementing the industry-university-research collaborative education mechanism guided by real projects, and constructing a mixed dual-qualified teaching team with mutual recruitment and part-time and full-time integration. The research aims to provide theoretical support and practical guidance for cultivating high-quality interdisciplinary stage art talents adapting to the digital-intelligent era, and comprehensively improve students' digital creation ability and engineering practical literacy.

Keywords： Digital-intelligence; higher vocational education; stage art education; interdisciplinary talents; cultivation path

引言

高职舞台美术设计相关专业是培养技术技能人才的主要阵地。在数智化时代，舞台美术行业对从业者的技术能力提出了更高要求。但是，当前的舞美教育面临着很多现实挑战，比如艺术和技术分离、教学内容滞后、实践平台缺乏等，这很难培养出与数智化时代需求匹配的优秀舞美人才。由此看来，以数智化推动高职舞美复合型人才培育模式创新，是提高育人质量，推动演艺行业数智化转型升级的一项关键任务。本文结合高职教育属性，立足行业新标准，旨在开辟一条“艺技融合”的舞美复合型人才培育的新途径，希望为提高高职舞美教育质量、服务区域文化产业发展提供值得借鉴的思路和做法。

一、数智化赋能高职舞美教育复合型人才培养的重要意义

（一）契合产业升级需求，精准对接行业人才缺口

随着虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、全息投影、人工智能（AI）等技术在演艺行业的广泛使用，舞台美术设计由原来的单纯绘景、木工制作逐渐发展为更复杂的数字内容创作和交互设计^[1]。行业对人才的需求也由原来的单一技能型转向艺术和技术相结合的复合型人才。数智化赋能高职舞美教育复合型人才培养，可以使培养出的人才完美契合产业发展需求，从根本上解决人才供需的矛盾。教师可以将行业最新的数字技术带进课堂，保证教育内容和市场需求同步，既要培养学生为传统美学规律的掌握者，又要帮助他们掌握数字建模、动态影像处理、交互编程等各种实用技能，目的是提高毕业生和数智化舞美设计岗位的匹配度，降低企业培养人才的成本，提高高职教育服务区域文化产业发展的能力^[2]。

（二）重构教学场景与内容，打破学科壁垒实现“艺技融合”

传统的高职舞美教学可能存在重艺轻技或者技艺分离的问题，这可能造成学生不能将创意转化为充满科技感的舞台呈现。而数智化技术的引入，可以为学科协同育人提供有力的工具，从而创新教学方法，为学生提供崭新的创作思路。具体表现为两方面：其一，教师可以将虚拟现实技术、动态投影、实时渲染技术引入课堂，引导学生亲身感受技术是怎样为艺术表达服务的。其二，基于数智化的新型教学模式鼓励学生将戏剧、舞蹈、音乐、数字媒体艺术结合起来，借助互动技术，为观众和舞台间的实时反馈提供技术支持。类似“艺技融合”的教学模式一方面有助于提高学生对技术的驾驭能力，另一方面也可以在无形中培养学生灵活运用数字手段开展个性化、定制化创作的思维方式，从而让舞美设计更具艺术表现力、感染力^[3]。

（三）提升学生综合核心素养，增强就业竞争力与职业发展潜力

基于数智化时代的要求，高职舞美教育的目标需要由原来的单纯技能传授向综合职业素养培养转变。数智化赋能对培养学生的创新思维、终身学习意识，提高他们的协作能力发挥着积极作用。一方面，数智化创作过程具有很强的技术驱动性。近年来，数字工具的更新速度很快。学生只有不断学习，才能快速适应未来技术的变革。另一方面，复合人才培养格外重视跨学科协作。以虚拟舞台搭建为例，学生需要以项目组的形式参与任务，通过和编程、音效、表演等不同专业背景的人员协同工作，培养自身的团队协作精神，提高人际交往能力^[4]。此模式培养出的人才不是简单的绘图员、操作工，而是具有数字审美、掌握核心技术、拥有创新意识的复合型技术技能人才，从而为高职毕业生将来从事数字演艺、展览展示、元宇宙场景构建等工作打下良好的基础。

二、数智化背景下高职舞美教育复合型人才培养模式创新路径

（一）重构“底层共享、中层分立、高层互融”的模块化课程体系

首先，打好“底层共享”的数字美学基础。针对刚接触舞美

的低年级学生，教育内容不能只停留在传统的素描、色彩教学，而应该适当加入数字绘画、三维空间构成、光影色彩心理学等前沿课程。教师可以用平板电脑、数字绘图软件代替部分纸笔训练，从入学开始就引导学生逐步形成良好的“数字空间”观念，提高他们在虚拟环境中对空间、色彩、材质的感知力、表现力^[5-6]。

其次，加强“中层分立”的核心技能。舞美设计、舞台灯光、舞台音响、数字媒体艺术等分属不同的方向。学校应对这些方向设置相关的高阶技术课程，比如，针对舞美设计，可以设置 Sketch Up、3ds Max、Rhino 等建模软件的高级应用课程；针对舞台灯光，可以加强 WYSIWYG、Capture 等灯光预视化软件教学。更为关键的是，学校应特别增设虚幻引擎（Unreal Engine）、Touch Designer 等实时渲染与交互设计课程，以便为学生今后的就业打下坚实的基础^[7]。

最后，推进“高层互融”的项目化综合实践。针对高年级的学生，学校应突破专业壁垒，设置多学科融合的综合设计课程。以“沉浸式演艺空间设计”课题为例，教师可以将舞美、灯光、多媒体三个方向的学生分到一个项目组，要求他们协作完成“投影映射（Mapping）技术+实体布景”的综合型任务。如此，一方面可以针对性锻炼学生的本专业技能，另一方面又能让他们学会如何和其他数字工种协作，使效果事半功倍。

（二）搭建“虚实结合、数据驱动”的沉浸式实训平台

高职院校的实训条件不佳，尤其是可能会受场地、资金的限制，不能完全模拟出大型剧院复杂的环境。而数智化技术可以为搭建“虚拟仿真+实体制作”的双轨实训体系提供强大的技术支持^[8]。

首先，建设高水平的虚拟仿真教学中心。学校可以依托先进的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，开发舞美设计虚拟仿真实训系统。在此基础上，教师可以带领学生“走进”系统，让他们自主完成舞台搭建、灯光布置、音响调试等工作。在此过程中，系统可以即时给出光通量、声场分布等物理数据，为学生实操提供科学的数据依据^[9]。虚拟环境的最大优势就是“试错零成本”。学生可以大胆地去尝试各种各样的创意方案。这样，在保证实训安全的同时还能大大提高教学效率。教师还可以利用数字孪生技术，将真实的剧院参数导入系统，以便学生对真实剧场的操作流程有更深入、更全面的了解。

其次，增强实体工坊的智能化程度。传统的木工、金工车间应该逐步向“数字制造工坊”转型升级。学校应尽快配置齐全激光雕刻机、3D 打印机、数控切割机（CNC）等先进设备。在实际教学过程中，教师应重视培养学生“从屏幕到实物”的转化能力，帮助他们掌握将电脑设计好的模型转化为数控加工代码的技能，对高精度舞台模型或者构件的制作提供专业的指导。这样，就能真正将数字设计和实体制造紧密结合起来，保证数据的无障碍流通，培养学生全流程工程实践能力。

（三）实施“项目引领、真题真做”的产学研协同育人机制

首先，建立“校中厂”或者“大师工作室”。学校可以邀请当地优秀的舞美设计公司或者数字视觉团队入驻校园，也可以鼓励校内骨干教师牵头成立工作室，直接承接企业的舞美设计、展览展示、文旅夜游等真实项目。教师应实行项目制教学，最重要的

是围绕企业真实的工作流程安排具体的项目任务，比如要求学生以小组的形式完成 xx 城市文旅夜游项目的灯光秀设计任务，通过不同年级、不同专业学生的密切配合，保证项目的完成质量。

其次，推行“双导师”制度。企业导师和校内教师共同负责指导学生完成具体的项目和真题。其中，企业导师主要负责把控技术标准、工艺流程，向学生传达客户的具体需求；学校教师主要负责为学生提供理论方面的支持，培养他们的创意思维。在整个过程中，学生不再只是被动地听讲，而是以“准员工”的身份参与项目，扮演的是“需求分析者”“方案设计者”“技术执行者”“现场操作者”。经过多个项目的磨炼和真题真做，学生一方面可以接触最前沿的材料、工艺、技术标准，另一方面也可以提前适应职场协作的方式，掌握应对工作压力方法，从而为上岗做充分的准备。

（四）打造“互聘互兼、专兼结合”的混编型双师资队伍

教师直接影响着高职舞美教育和人才培养的质量，他们的能力提升尤为重要和迫切。一方面，实行“访问工程师”制度，提高专任教师的数智化素养。学校应该以硬性标准要求教师，规定专业教师每两年需要下企业挂职锻炼，时间不少于两个月。教师需要真

实地参与具体的舞美工程项目，在工作中不断学习最新的数字技术和相关的管理标准。另一方面，建立“流动教授”资源库，引企入教。学校可以聘请行业内技术总监、资深设计师等担任兼职教师，让他们重点负责讲授实践性较强的课程。更重要的是，学校应打造一支混编教学团队。核心课程教师分为两部分，一部分是由校内教师来教授理论知识，另一部分是由企业专家来教授技术操作。二人需要协作完成备课、授课、评价等一系列工作^[10]。

三、结语

在数智化背景下，舞美行业的从业者的专业素质要求已经从单一的艺术审美能力提升到艺术与数字技术的综合能力。因此，高职舞美教育要重视课程体系重构、实训平台建设、产学研协同机制建立、师资队伍重塑，只有多个方面共同发力，才能有效解决人才需求和供给之间的矛盾，培养出更多优秀的舞美复合型人才。未来的高职舞美教育还要时刻关注技术更新和产业需求，形成完整的数智化育人体系，从而为我国舞台美术行业的长远发展提供强有力的人才支持。

参考文献

[1] 龙湾. 现代化模式下舞美人才的教育培养方式的初探 [J]. 大众文艺, 2022(13): 172-174.
[2] 贾若茜. 科艺融合视阈下高校舞美人才培养的路径研究——人物造型设计专业方向为例 [J]. 浙江工艺美术, 2023(22): 109-111.
[3] 周正平. 谈新时代舞台美术人才培养 [J]. 演艺科技, 2021, (Z1): 101-102.
[4] 季青媛. 产教融合下舞台艺术设计与制作专业教学改革 [J]. 现代交际, 2021(17): 56-58.
[5] 徐丹, 吴戩. 一流专业建设背景下舞台设计课程运用“数字媒体”教学与思索——以红色戏剧《民主历程》为例 [J]. 河北画报, 2024(1): 175-177.
[6] 白凯丰, 李媛, 崔影. 创新高职复合型人才模式赋能新质生产力 [J]. 吕梁学院学报, 2025, 15(2): 120-124.
[7] 王东山. 高职复合型人才模式的课程体系重构与教法研究 [J]. 湖北开放职业学院学报, 2023, 36(20): 61-63.
[8] 王东山, 王文芳. 前景理论在高职复合型人才模式测评中的应用研究 [J]. 湖南工业职业技术学院学报, 2023, 23(5): 68-74.
[9] 李秀真. 数字化背景下基于高职复合型人才模式的课程体系构建研究 [J]. 时代汽车, 2025(20): 63-65.
[10] 齐水冰, 卢东亮, 王逸飞, 等. “三元四阶五维”的高职复合型人才模式探索和实践 [J]. 广东职业技术教育, 2021(6): 74-76.