

数智融合视角下艺术设计专业教学与传统文化的融合探索

车坤

青岛大学, 山东 青岛 266071

DOI:10.61369/ECE.2025090016

摘 要 : 随着信息技术的快速发展和广泛应用, 数智融合逐渐成为当今社会发展的显著特征之一。用数字技术来表达艺术设计成为当今艺术领域的重点发展方向。在数智时代背景下, 将艺术设计专业教学与传统文化进行结合, 可以创作出更加创新和符合新时代的作品。同时, 将传统文化融入艺术设计专业教学中, 不仅可以培养学生的艺术思维, 还可以提升他们的文化认同感和工匠精神, 增强文化自信。

关 键 词 : 数字技术; 艺术设计专业; 传统文化; 创新; 审美; 数值融合

Exploration on the Integration of Art and Design Teaching with Traditional Culture from the Perspective of Digital-Intelligent Integration

Che Kun

Qingdao University, Qingdao, Shandong 266071

Abstract : With the rapid development and widespread application of information technology, digital-intelligent integration has gradually become one of the prominent features of social development. The use of digital technology to express artistic design has become a key development direction in the field of art today. In the context of the digital-intelligent era, integrating art and design teaching with traditional culture can lead to more innovative works that conform to the new era. Meanwhile, incorporating traditional culture into art and design teaching can not only cultivate students' artistic thinking but also enhance their cultural identity and craftsmanship spirit, thereby strengthening cultural confidence.

Keywords : digital technology; art and design major; traditional culture; innovation; aesthetics; digital-intelligent integration

引言

随着科学技术的快速发展, 以人工智能、大数据和云计算为代表的新一代信息技术的不断更新迭代, 促使社会逐步迈向一个智能化、数字化的时代。在此背景下, 数智融合成为推动各个产业高质量发展的关键载体。尤其是在艺术与文化行业, 数智融合更加凸显。在全球化趋势逐渐统一的时代背景下, 传统文化继承和传播成为目前的主要课题。但目前大学生因外来文化的影响, 对传统文化的学习兴趣和了解积极性不高, 艺术设计作为传统文化传播的重要载体, 应当肩负起传播和传承文化的历史使命。基于此, 高校艺术设计专业应当意识到产业发展的主要方向和传统文化传播的重要性, 将传统文化融入艺术设计专业教学中, 以此增强学生对传统文化的认同感和自豪感, 培养其创新思维 and 实践能力, 促使他们在创新作品的同时可以为传统文化的发展作出贡献。

一、艺术设计专业教学与传统文化的融合的意义

(一) 是提升艺术作品内涵的必然要求

在艺术文化行业中, 作品的主题、审美表现和创作意图具有密切的联系, 二者共同推动艺术行业在社会中的高质量和可持续发展。艺术作品的设计需要与现代社会的发展方向和发展需求高度统一, 并运用先进的数字化技术, 构建更加多元化的教学形式和设计体验, 促进传统文化和现代艺术设计的共同发展, 挖掘深层次的文化内涵和艺术精神^[1]。所以, 传统文化与高校艺术设计

专业教学的融合对于艺术的发展和文化现代传播有着重要的现实意义。

传统文化蕴含着丰富的文化内涵和思想价值观念, 将这些融入高校艺术设计专业教学中, 不仅能够赋予作品形式上的美感, 更能激发人们对当代社会发展问题的深刻反思, 体会更为深远的思想意蕴。同时, 将传统文化融入艺术设计教学中, 可以帮助学生提升作品的审美情操和文化品位, 产生与新时代发展并肩的美学价值。比如, 在设计作品过程中, 学生可以结合传统绘画中的构图技巧、色彩搭配或文化寓意, 与现代科技手段进行结合, 丰

富作品的文化内涵，激发作品产生情感共鸣^[2]。

（二）是实现传统文化的可持续发展的关键措施

随着全球化进程加快以及现代生活方式的改变，许多传统手工艺面临着消失的风险。非遗项目的保护工作迫在眉睫，这需要社会各界共同努力。在高校层面，可以通过艺术设计教学这一平台，结合数字化技术手段，对非遗项目进行科学记录、整理和展示，同时通过作品创作等形式，鼓励学生参与到非遗的保护工作中来，使其成为一种有活力的文化现象，实现非遗文化的可持续发展。同时，传统文化是我国历史长河中长存的瑰宝，在建设现代化社会中发挥着重要的作用，将其融入艺术设计教学，可以有效地引导学生用艺术作品传承和弘扬传统文化。另外，传统文化的独特性和创造性也为学生设计作品提供了丰富的灵感来源，促进了艺术设计的创新发展。传统文化与艺术设计的融合，有效满足数智融合时代背景下人们对于艺术的需求，还可以让传统文化得以可持续发展^[3]。

（三）是培养学生综合能力的重要体现

在数智融合背景下，传统文化可以通过数字媒介进行传播和展示，使得优秀传统文化焕发出新的生命力。在高校艺术设计专业教学中，教师可以将传统文化融入课程内容，引导学生运用现代设计理念和方法，将传统文化与现代理念相结合，创造出具有创新性和独特性的艺术作品。这不仅有助于传承和弘扬非遗文化，还可以促进学生创新能力的提升。

二、高校艺术设计专业教学与传统文化融合现状分析

作为一门独立的学科，艺术设计专业以设计为主要教育目标，涵盖环境设计、平面设计、视觉传达、产品设计等多个方向。它不仅需要设计人员具备一定的审美情趣，还需要具备一定程度的实用性，涉及社会、文化、经济、科技等多方面因素。然而，目前高校艺术设计专业仍存在着影响学生能力提升和文化彰显的问题：一方面，部分高校艺术设计专业没有意识到传统文化对于艺术发展的重要性，没有建立较为系统和科学的传统文化融入体系，导致传统文化融入太过浅显，持续性、深入性较差；另一方面，在融入传统文化过程中，艺术设计专业课堂教学没有设立具体的育人目标，导致教学内容重复，没有凸显传统文化与艺术设计的关系。另外，艺术设计专业教学资源库建立不够完善^[4]。具体而言，在数智融合背景下，互联网为教师开展教育提供了大量的教学资源，然而这些资源大部分来自西方艺术设计作品，长此以往，学生会受到西方文化和设计思维的影响，缺少传统文化的熏陶，导致设计作品中缺乏中国特色，难以对传统文化形成认同感。

三、数智融合视角下艺术设计专业教学与传统文化的融合策略

（一）结合传统文化元素，培养学生文化认同感

基于数智融合视角下，高校艺术设计专业教师应当全面发挥数智资源的优势，积极推动跨学科整合，将传统教材与数字平台

优质资源相结合，根据学生发展特点和新时代人才培养目标，实现传统文化与艺术设计教学有机融合。首先，高校将传统文化融入艺术设计专业教学目标，并纳入教学范围中，教师可以结合优秀的文化元素帮助学生设计更有创意性的作品，为学生创设更为全面的学习体验，提升他们的创造思维和实践能力。比如，高校可以建立一个艺术设计工作室，引入陶瓷、国画、木雕、插画、绒花等传统技艺，将其设置成专业课或公共选修课的形式，让学生深入了解传统文化^[5]。其次，教师需要将课程思政教育理念融入艺术设计专业教学中，用课程思政教育理念强化培养学生文化认同感和文化素养的重要性。具体而言，高校可以开展艺术设计大赛、课程思政知识问答赛，帮助学生认识到用专业传承和传播传统文化的作用和价值，还比如可以举办一些传统文化设计活动，篆刻技艺学习活动、绒花设计活动、插画设计比赛，培养他们的创新思维和实践能力，为学生的职业发展提供新的视角和机遇，使他们能够更好地适应数智化时代对艺术设计人才的需求^[6]。

（二）优化专业教学体系，增强文化融入实效性

在数智融合背景下，想要将传统文化深入融入高校艺术设计教学中，高校专业教师需要优化专业教学体系，以此增强传统文化融入的实效性。首先，高校应当优化和完善课程体系。具体而言，高校艺术设计专业课程设置应该紧跟时代步伐，结合传统文化的发展方向和社会价值，新增相关课程模块。例如，高校可以结合艺术设计的教学内容与学生的发展方向，设立传统艺术赏析课程，通过介绍不同种类的文化艺术和传统工艺技法，让学生了解和熟悉传统文化，认识到传统文化在专业发展中的价值。同时，可以设置传统艺术与现代设计融合课程，将传统文化元素融入现代艺术设计中，在作品中充分展现文化的魅力^[7]。

其次，针对教学内容而言，高校专业教师可以将传统艺术设计理念与现代设计理念相结合，综合培养学生的创新思维和审美观念。通过引入文化元素，让学生在项目设计中体验文化艺术的魅力，并引导学生运用现代设计手法进行二次创作。另外，基于数智融合的背景，教师可以将数字化技术融入艺术设计教学中，通过人工智能技术、大数据技术、虚拟现实等技术手段，使学生更直观地了解和掌握传统文化艺术的表现技法。

最后，实践教学是艺术设计教学的重要组成部分，高校可以通过与非物质文化遗产保护机构、传统工艺企业等合作，建立实践教学基地，为学生提供实地学习和实践的机会^[8]。通过参与非遗项目的设计实践，学生可以将所学知识运用到实际工作中，加深对非遗元素的理解和掌握。

（三）充分利用数字化技术，激发学生的创作积极性

从数智融合的视角下来看，教师可以充分运用数字化手段对教学现状进行优化，创设更加沉浸式的教学环境。一方面，教师可以开展情境化、可视化的教学活动，将传统文化元素以更加形象生动的形式呈现，增强学生的学习体验^[9]。教师可以充分利用信息技术，如虚拟现实技术、增强现实技术等，构建虚拟的传统文化场景及艺术设计工作室，让学生仿佛置身于传统文化的工艺

流程之中，感受传统文化的独特魅力。例如，教师可以引入一些优秀的传统文化技艺，如剪纸、油纸伞设计技法、古典木雕、精致刺绣、扎染技术，以及蕴含传统文化元素的动画、游戏等，以三维互动的形式展现给学生，增添学习的趣味性，提供沉浸式的体验，以此帮助学生设计出更有创意的作品。另一方面，教师可以借助大数据技术分析学生的发展特点和学习情况，有针对性地调整教学策略，满足学生多元化的学习需求。教师也可以引入虚拟仿真工具，引导学生运用信息技术设计作品，如3D传统服装设计、传统技艺作品动态展示、细节调整与优化等，以此增强学生的沉浸感和参与热情^[10]。

四、结束语

综上所述，在数智化时代背景下，艺术设计领域发生了天翻地覆的变化，不仅肩负着传播和集成传统文化的重任，还可以利用数字化技术推动艺术作品与传统文化的深度融合。在高校艺术设计专业教学中，教师应当认识到数智融合为艺术设计和学生培养带来的优势，并积极将传统文化融入其中，通过结合传统文化元素、优化专业教学体系、充分利用数字化技术等方式，激发学生的创作热情，让学生将传统文化融入作品设计中，以此彰显作品的时代价值，从而进一步促使他们在艺术设计领域得到高质量发展。

参考文献

- [1] 林如嫣. 将中华优秀传统文化融入职业艺术设计专业教学的价值与路径研究[J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2024, (11): 187-189.
- [2] 龚铃惠. 中华优秀传统文化融入艺术设计专业教学实践研究——以篆刻为例[J]. 匠心, 2024, (10): 73-75.
- [3] 胡窈, 彭瑶, 邓源, 等. 传统文化融入环境艺术设计专业实践教学模式的研究——以园林景观设计课程为例[J]. 上海包装, 2024, (07): 232-234.
- [4] 马奎. 人工智能技术在高职艺术设计类专业插画设计课程中的应用研究[J]. 中国多媒体与网络教学学报(中旬刊), 2024, (10): 17-20.
- [5] 王超义. 传统文化融入艺术设计专业实践教学模式中的研究——以文创品牌设计课程为例[J]. 美术教育研究, 2019, (13): 106-108.
- [6] 黄臻. 从竞争到协作: AI时代人工智能商数(AIQ)人才养成——基于高职艺术设计类专业人才培养实践[J]. 两岸终身教育, 2025, 28(01): 32-37.
- [7] 谭秋华. 人工智能时代高职艺术设计类专业“三位一体”产教融合人才培养模式探究[J]. 宁波职业技术学院学报, 2025, 29(01): 69-75.
- [8] 穆彦兴. 基于人工智能视角下高校艺术设计毕业生高质量就业路径探究[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(23): 108-110.
- [9] 谢志贤. 探析人工智能影响下高职艺术设计人才培养: 融合特征与发展趋势[J]. 美术教育研究, 2024, (22): 161-163.
- [10] 施少婷, 王茜, 李玲. 中高衔接背景下艺术设计专业课程数字化实践研究——以图形创意课程为例[J]. 上海包装, 2024, (11): 226-228.