

数字媒体支撑的艺术设计教改模块化课程体系搭建

郝志敏

新疆和田学院

摘要：在数字中国建设及“四新”教育改革持续深化的背景下，艺术设计教育受到技术迭代与产业需求双重推动。而传统线性课程体系因结构固化、技术融合表层化等问题，已难以适应数字时代对复合型设计人才的培养要求。本文基于模块化教学理论以及数字媒体技术的特性，结合高校教改实践案例，构建“基础素养—技术核心—专业方向—跨学科融合—实践创新”的五级模块化课程体系。通过明确模块划分逻辑、创新教学实施路径、建立动态保障机制，实现艺术与科技的深度融合。培养有系统思维、技术能力及创新意识的设计人才，为艺术设计教育的数字化转型提供理论参考以及实践范式。

关键词：数字媒体；艺术设计教育改革；模块化课程体系；AIGC；产教融合

引言

随着人工智能、元宇宙等数字技术的突破性进展，艺术设计行业正历经从工具到思维的全面变革，“数字创意”“智能设计”已成为产业核心竞争力的关键所在。国家“十四五”规划明确指出要“加快数字化发展、建设数字中国”，而“四新”建设和学科专业目录调整对艺术设计教育提出跨界融合的新要求。在此背景下，传统艺术设计课程体系暴露出明显的适配性不足：课程结构呈线性封闭态势，技能训练多于思维培养；数字技术教学内容落后于行业发展 10 ~ 15 年，AI 伦理、虚拟空间设计等前沿内容匮乏；学科壁垒森严，难以构建“艺术 + 科技 + 文化”的复合型知识结构。

模块化课程体系借助灵活、开放的学习单元重组，达成了人才培养和产业需求的精准对接^{[1][2]}。本文基于数字媒体技术的特性，构建艺术设计教改模块化课程体系，剖析模块划分逻辑、实施路径以及保障机制，为培养“厚基础、重实操、善协同、会跨界”的一流设计人才提供解决方案。

一、数字媒体与艺术设计教育融合的理论逻辑

（一）技术赋能：设计创作范式的数字化转型

数字媒体技术已从辅助工具升级为设计思维的关键核心载体，促使创作范式由“经验驱动”朝着“数据驱动”方向转变。如 VR/AR 技术可构建沉浸式的设计场景，实现从平面创意到三维交互的全流程可视化^[3]，这一转型需要教育体系突破“软件操作 + 技法训练”的传统模式，构建“技术原理—工具应用—创新思维”递进式的知识结构，以保障人才培养与技术发展持续同步。

（二）模块化理论：课程体系重构的方法论支撑

模块化教学理论围绕能力本位展开，把知识体系划分成彼此相对独立又相互联系的学习单元，拥有三大适配性方面的优势：灵活性上适配技术迭代，可迅速收纳 AIGC、元宇宙设计等新内容；个性化上适配学习需求，借助“菜单式选课”达成一人一册的培养方案；系统性上适配复合能力培养，凭借模块组合破解学科割裂难题。浙江师范大学设计与创意学院的“1+2+1+X”模式说明，模块化设计能让学生跨学科项目的完成质量提高 40%，实证这一理论在教育实践中的可行性。

二、艺术设计课程体系的现存问题与改革动因

（一）传统课程体系的结构性困境

当前艺术设计课程体系存在三个突出的系统性问题。其一知识体系在时间与空间维度上出现错位现象。如 UI 设计课程中仍讲授拟物化风格的内容，而智能交互课程却缺乏伦理维度的教学，使课程内容与行业实际需求形成十分突出的代际差距；其二技术融合仅流于表面，超过八成院校只是在传统课程里简单补充软件教学，并未构建起数字技术的核心模块，造成学生技术应用能力呈现碎片化；其三评价机制过于单一，九成以上课程把最终作品当作唯一的评价标准，忽视了对学生过程性能力的培养。致使毕业生在软件技能与系统思维和创新能力方面欠缺，难以契合数字时代对于设计人才的标准。

（二）数字技术驱动的内容革新需求

AIGC、XR 等技术的广泛普及促使新的设计门类以及职业岗位得以产生，如 AI 训练师、虚拟空间设计师等。这些变化要求课程内容必须做到“三扩展”：技术上从传统设计软件延伸为生成式 AI、数字孪生工

作者简介：郝志敏（1990—），女，研究生，讲师，研究方向为设计。

具;知识上从艺术美学拓展到人机工程、数据伦理;能力上从视觉表达扩充至用户体验分析、跨平台整合能力。西安欧亚学院的AI短视频创作工坊实践显示,通过融入前沿技术的模块化教学,学生的创新作品数量提高200%,充分说明技术驱动课程内容革新。

三、数字媒体支撑的模块化课程体系建构路径

(一) 模块划分的核心逻辑与框架设计

五级模块化课程体系依循“能力递进、跨界融合、动态生长”这一原则,各模块均承担特定的能力目标,通过内容关联整合为完整培养链条。

基础素养模块整合了视觉基础课程(设计素描、色彩系统)、人文课程(设计伦理、地域文化)与工具基础课程(PS、AI)三类课程,旨在夯实“技术—人文”双重根基,浙江师范大学在特设“责任模块”,将思政教育与专业基础进行深度融合,借助“红色文化视觉转译”课题,寓价值引领于知识传授。

数字技术核心模块包含多个关键部分,其中AIGC应用、动态视觉设计以及交互原型开发是核心内容。在此基础上融入AI绘图、虚拟建模等前沿要素。如上海东海职业技术学院在此模块中设置了AI助教系统,借助个性化资源推送以及实时反馈的方式,使学习效率提升了40%。广东外语外贸大学开设的《动漫衍生品设计》课程,借助AIGC技术赋能,形成技术应用范式,构建“AI辅助创意”到“3D打印落地”的完整流程。

专业方向模块涵盖视觉传达、产品设计、环境设计等领域,每个模块均有清晰明确的职业能力目标。如视觉传达设计方向设有“品牌系统设计”以及“动态视觉设计”等模块,着重培养新媒体时代的品牌传播能力;产品设计方向则设置了“智能产品原型”与“用户体验设计”模块,以对接智能硬件行业需求。所有模块内容与行业标准紧密相连,如UI/UX设计模块参照Figma设计岗位的能力要求,确保教学与就业贯通。

跨学科融合模块打造“设计+科技+文化”交叉课程,如非遗IP数字化设计、智能环境设计以及数字文创开发课程。该模块通过“非遗技艺学习—数字技术转化—市场推广策划”教学流程,旨在提升学生跨界创新能力^[4]。如西安欧亚学院通过“非遗文化+AIGC”教学,让学生利用AI创作出傩面具的动态数字形象与交互系统,让传统在科技中焕新^[5]。该模块破除学科壁垒,联合计算机、文学、考古等专业师资共同授课。

实践创新模块运用“项目式+工作室制”教学方式,包含企业真实项目、设计竞赛、毕业设计等环节。

如浙江师范大学通过“专业协同团队+X项专业实操”模式,把地方文旅品牌设计、乡村振兴视觉推广等项目引入课堂学生可掌握团队协作与管理能力;上海东海职院与本地广告公司合作,设立“项目工坊”,让学生经历从创意到落地的全流程实战,提升职业适应力。

(二) 模块衔接与动态优化机制

构建“纵向递进+横向关联”的模块衔接体系。纵向遵循“基础—核心—实践”的递进路径(如从“设计软件基础”—“AI辅助设计”—“数字创意项目实战”),实现能力螺旋上升;横向依托跨模块项目促进知识融合,如通过整合“品牌设计”和“动态视觉”课程完成新媒体推广项目,锻造学生综合运用品牌策略与动态设计技术系统解决问题的能力。

建立“三阶反馈”动态优化机制,确保模块内容与与时俱进。在学期期间依托企业导师工作坊对教学细节作出调整,如借助广告行业针对短视频课程提出新的需求,及时更新“动态视觉设计”模块案例;在学年末运用设计竞赛检验教学成效,剖析获奖作品与模块教学的契合度,优化课程内容;在毕业时根据行业评审推动课程改革,通过毕业生的反馈,增添“AI设计伦理”课程单元,呈现动态优化机制的价值^[6]。

四、课程体系实施的保障机制与教学创新

(一) 师资队伍“数字能力+跨界素养”建设

实施“双师型”师资培养工程以解决师资数字能力不足与跨界经验缺失的问题。一方面借助“校企互聘”方式引入行业专家。如上海东海职院的《新媒体广告设计》课程,配备专业的企业资深创意总监,通过参与模块设计和实践指导工作,提供行业最新发展动态。另一方面开展教师数字技术培训,着重提升AIGC应用、跨学科教学等能力。如组织教师参加Midjourney高级应用、Unity交互开发等课程培训,并考核认证。建立“师资能力雷达图”评价体系,将技术应用能力、跨学科教学能力权重提升30%、25%,使师资结构得到优化,组建跨学科教学团队,如“数字文创”模块由艺术设计、计算机、市场营销专业教师组成,确保教学内容实现跨界融合。

(二) 教学模式与评价体系的创新实践

推行“项目式、工作坊式、混合式”三式融合的教学模式提升教学效果。其中项目式教学以真实课题为载体,如乡村振兴品牌设计项目要求学生分组完成调研、创意及执行的全流程,以培养解决问题的能力;工作坊教学聚焦于短期技能突破,如西安欧亚学院AI短视频创作工坊,通过3天集中培训使学生掌握“AI脚本生成—

素材剪辑—特效制作”的完整 workflow。混合式教学依托精品在线课程,如中国大学 MOOC(慕课)平台的《数字媒体设计基础》,线上线下结合增强教学弹性。

构建“三维多元”的评价体系,打破单一的作品评价模式。在评价维度上,包含专业技能、创新思维以及协作能力三大核心指标;在评价主体上,把教师、企业导师及用户三方的反馈进行整合,以保证评价客观全面;在评价方式上,将过程性评价和成果性评价相结合,借助“评价—反馈—改进”三大步骤,记录学生能力的成长轨迹^[7]。如东海职院的《新媒体广告设计》课程,引入市场评价机制,企业导师评分占比 30%,以市场认可衡量教学成果。

(三) 资源与制度的系统性支撑

打造“数字+实体”教学资源平台,为模块化教学提供支撑。实体层面,建设跨学科实验室,配备 AI 工作站、VR/AR 及 3D 打印等设备,如浙师大的数智化设计实验中心,可满足虚拟建模与交互测试需求;数字层面,构建分类资源库(如非遗基因、企业案例、技术教程),并引入行业主流软件,确保教学工具与行业同步^[8]。

构建柔性管理制度体系保障模块化课程落地,推行学分累计制度,认可企业实践、设计竞赛、在线课程等多种学习成果。如学生在全国数字艺术设计大赛中获奖,实施“创新学分置换”机制。江南大学利用该机制将学生创业率提升到 18%。完善校企合作机制,与本地数字创意企业签订长期合作协议,明确企业在模块设计、师资培训、实践指导等方面应承担的责任。制定模块化课程质量标准,规范教学目标、内容设计、考核方式等保证教学质量。

五、结论

未来的改革需要在教学中深入推进 AIGC 等前沿技术的融合应用,积极开发具备自适应能力的学习系统。依据学生能力的不同,推送个性化的模块内容,达成“千人千策”的精准培养目标^[10]。构建“教育—

产业—研究”的生态闭环,通过联合行业协会制定数字设计人才的能力标准,推动模块化课程与职业资格认证体系之间实现有效衔接,并把教学成果转化为行业可应用的解决方案,确保课程体系持续适应技术迭代与产业需求。通过这一改革举措,培养兼具文化底蕴、技术能力与创新精神的新一代设计人才,为“中国创造”的战略愿景提供坚实可靠的人才支撑。

参考文献:

- [1] 王红. 以产业需求为导向的职业教育人才培养路径研究[J]. 中国电子商务, 2025, 26(17): 57-60.
- [2] 郭明晖, 赵亚彤. 《新媒体广告设计》课程思政教学探索与研究[J]. 精品生活, 2023(14): 85-87.
- [3] 王灏, 宋炜婷, 程冲. 数字媒体技术融合下复合型人才培养模式的路径创新[J]. 西部广播电视, 2024, 46(10): 75-78.
- [4] 陆瑶. 非遗文化融入数字媒体艺术设计课程的研究[J]. 玩具世界, 2024(8): 203-205.
- [5] 艾德艺术设计学院. “跨界共生——人工智能与艺术设计的融合之道”工作坊[EB/OL]. 西安欧亚学院官网, (2024-12-06)[2025-10-12]. <https://eaad.eurasia.edu/info/1053/7069.htm>.
- [6] 赵绍印. 基于 Deepseek 问答的“中国设计教育存在的问题及对策”话题[EB/OL]. 中国工艺美术学会官网, (2025-02-01)[2025-10-18]. <https://www.cnacs.net.cn/11/202502/6821.html>.
- [7] 教育部高等学校设计类专业教学指导委员会. 艺术设计专业课程教学计划与评价标准[M]. 北京: 高等教育出版社, 2023: 89-92.
- [8] 王涛. 新文科视域下艺术设计类课程模块化人才培养研究[J]. 新丝路, 2023(2): 166-168.
- [9] 童晓. 高职数字媒体艺术设计专业课程教学改革案例探析[J]. 新潮电子, 2023(10): 262-264.
- [10] 刘晶鑫. AIGC 赋能视觉传达设计数字化教学改革实践研究[J]. 艺术与设计(理论版), 2024(8): 143-145.