

艺术类高职院校数字化转型路径探析

麻亚妮

陕西艺术职业学院, 中国·陕西 西安 710001

摘要: 随着数字技术的迅猛发展与新质生产力崛起, 艺术类高职院校也面临教育数字化转型压力。本文深入分析此类院校在数字化基础建设、教学资源开发与应用、数字化管理水平、教师数字化素养及学生数字化学习接受程度等方面的问题与挑战。提出基于“技术工具层-教学实施层-生态协同层”三维驱动的数字化转型理论模型, 并从教学模式探索、教学体系优化、数字资源开发、管理模式变革和教师数字素养提升五个维度系统阐述转型核心路径。研究认为, 艺术类院校需通过数智赋能、课程重构、平台创新、评价革新和文化融合等策略, 构建具有艺术职业教育特色的数字化教育新生态, 培养适应数字时代需求的复合型艺术设计人才。

关键词: 艺术高职院校; 数字化转型; 数字素养; 虚拟仿真; 数智赋能

Exploration into the Digital Transformation Path of Art Vocational Colleges

Ma Yani

Shaanxi Vocational Academy of Art, China Shaanxi Xi'an 710001

Abstract: With the rapid development of digital technology and the rise of new-quality productive forces, higher vocational colleges of art are also facing pressure for digital transformation in education. This article conducts an in-depth analysis of the problems and challenges faced by such colleges in aspects including digital infrastructure construction, the development and application of teaching resources, the level of digital management, teachers' digital literacy, and students' digital learning acceptance. Propose a theoretical model for digital transformation of art vocational colleges based on the three-dimensional drive of "technology tool layer teaching implementation layer ecological collaboration layer", and systematically explain the core path of transformation from five dimensions: exploration of teaching mode, optimization of teaching system, development of digital resources, transformation of management mode, and improvement of teachers' digital literacy. Research suggests that art vocational colleges need to use strategies such as digital intelligence empowerment, curriculum restructuring, platform innovation, evaluation innovation, and cultural integration to build a new digital education ecosystem with artistic vocational education characteristics, and cultivate composite art and design talents that meet the needs of the digital age.

Keywords: Art vocational colleges; Digital transformation; Digital literacy; Virtual simulation; Empowering with digital intelligence

0 引言

在数字经济与实体经济深度融合的国家战略背景下, 职业教育领域正经历着以数字化为标志的深刻变革。艺术类高职院校作为培养创意设计、工艺美术、数字媒体等领域技术技能人才的主阵地, 其数字化转型进程直接关系到文化创意产业的人才供给质量与创新能力。传统以技能传授为核心的教学模式, 已难以满足数字经济、智能制造和文化创意产业对复合型、创新型设计人才的需求。艺术类高职院校因专业特殊性、资源配置限制和师资结构等因素, 在数字化转型过程中面临独特挑战: 一方面需要保持艺术

教育的审美性、实践性和创造性本质; 另一方面又需积极拥抱 VR/AR、人工智能、大数据等新兴技术, 实现艺术教育 with 数字技术的深度融合。

1 艺术类高职院校数字化现状

通过对全国多所艺术类高职院校的调研发现, 当前数字化转型水平呈现显著差异, 整体而言东部发达地区院校明显领先于中西部地区院校。数字化基础设施建设方面, 大多数院校已实现基础网络覆盖和多媒体教室建设, 但在专用数字化艺术实训设施方面存在明显不足。仅有 35% 的院校建立了专业的 VR/AR 实训室, 28% 的院校拥有数字

雕塑工坊等专业设施。在教学资源开发与应用方面,艺术类高职院校普遍面临资源形态单一和互动性不足的问题。多数院校的数字化教学资源仍以传统的视频录播和 PDF 文档为主,缺乏交互性和沉浸感。永州职业技术学院的实践表明,构建智慧型 3D 网络学习空间,运用 3D 场景编辑器自主开发经典艺术、文化体验场景等新型虚拟美育资源,能够显著拓展美育教学的空间边界与感知维度。

2 艺术类高职院校数字化转型的共同困境

2.1 师资数字化能力存在结构性断层

艺术类高职院校的师资队伍呈现明显的“年龄-技术”双轨断层现象。一方面,资深教师多毕业于传统艺术院校,具备扎实的艺术功底和教学经验,但其知识结构基于传统艺术教育体系,对数字技术存在认知隔阂与应用障碍。调研显示,45 岁以上的艺术专业教师中,仅有 32% 能够熟练使用至少两种专业数字创作工具,而能够将数字技术有机融入教学全过程的教师比例不足 18%。另一方面,年轻教师虽然具备数字技术应用能力,但往往缺乏艺术创作实践经验,难以将技术应用与艺术教学深度融合。这种断层导致数字化教学往往停留在工具表层应用,未能触及艺术教学的本质变革。

2.2 数字化教学资源专业适配性不足

当前艺术类数字化教学资源存在“三多三少”现象:通用性资源多、专业性资源少;基础性资源多、高阶创造性资源少;单一媒体资源多、沉浸交互资源少。特别是在传统工艺美术、表演艺术等特色专业领域,优质数字化资源严重匮乏。以非遗传承专业为例,数字化资源建设面临两大难题:一是技术还原度不足,许多传统工艺的微妙细节难以通过数字技术完整捕捉和呈现;二是文化语境缺失,数字化过程往往注重工艺流程记录,却忽视了背后的文化内涵和审美理念的传达。此外,资源建设还面临标准不统一的问题。不同学校、企业开发的教学资源采用不同的技术标准和平台框架,导致资源难以共享和互通,造成重复建设和资源浪费。

2.3 产教融合深度不足且机制不健全

艺术类高职院校的产教融合仍处于浅层合作阶段,数字化领域的产教融合尤其薄弱。首先,数字教材与行业需求脱节严重。行业调研显示,数字内容产业技术更新周期已缩短至 6-8 个月,而数字化教材更新平均需要 2-3 年时间,导致教学内容滞后于行业实践。其次,标准化的数字教学内容与行业个性化需求之间存在矛盾。艺术设计行业日益趋向定制化和个性化,但数字化教学资源为追求普适

性而采用标准化模式,难以适应不同地区、不同细分领域的特殊需求。这种矛盾在数字媒体艺术、游戏设计等与技术结合紧密的专业中尤为突出。

2.4 教学评价机制与数字化教学不匹配

传统教学评价机制难以适应数字化教学的特点和需求,主要体现在三个方面:首先,评价标准单一化。当前的教学评价仍以作品成果为主要衡量标准,忽视数字化创作过程中的创新思维、技术应用能力和团队协作等重要维度。某数字媒体专业学生反映:“我的作品因为技术实验失败了,但在这个过程中学到了很多,然而最终评分很低。其次,评价主体单一。数字化转型强调开放性和协同性,但现有评价仍然以教师为单一评价主体,缺乏行业专家、技术平台,甚至人工智能系统的多元参与。”行业代表指出:“学校的评价标准与行业标准差异很大,学校认为的优秀作品在实际项目中可能完全不可行。”

3 艺术类职业院校数字化转型的理论模型构建

3.1 “三维驱动”转型模型的理论基础

基于“艺术职业能力发展规律”与“数字技术赋能逻辑”,本研究提出技术工具层、教学实施层、生态协同层“三维驱动”的转型模型。该模型以教育信息化理论、建构主义学习理论和数字创造力理论为理论基础,结合艺术教育特点进行优化与调整。教育信息化理论强调技术对教育的革命性影响,不是简单地将技术叠加到传统教学过程中,而是需要重新设计教育流程和模式。建构主义学习理论认为学习是学习者主动建构意义的过程,在艺术教育中尤为重要的是通过真实情境中的艺术创作活动构建专业知识与技能。数字创造力理论则关注如何利用数字技术扩展艺术表达的可能性和创造力的边界。“三维驱动”转型模型是一个有机整体,技术工具层是基础支撑,教学实施层是核心环节,生态协同层是环境保障。三层之间相互关联、相互促进,共同推动艺术类职业院校的数字化转型向纵深发展。

3.2 数字化转型的关键要素

艺术类高职院校数字化转型的成功取决于多个关键要素的协同作用:一是技术支持体系,包括硬件设施、软件平台和技术服务。河北工艺美术职业学院与中望软件合作开发的装饰构造 VR 教学系统,为学生提供了沉浸式的学习体验。二是数字资源建设,需要构建多元化、专业化的艺术数字资源库。永州职业技术学院将瑶族长鼓舞、江永女书等非遗项目及柳文化、舜文化融入美育课程体系,邀请非遗传承人、文化学者等进校园,与学生共同创作、研

讨论交流。三是教师数字素养，高校艺术教师数字素养反映了他们在认知、技术和情感上的综合能力，并对他们的专业成长起到正面促进效果。数字化转型需要教师具备数字技术应用能力、数字教学设计能力和数字艺术创作能力。

3.3 数字技术在艺术教育中的独特应用场景

数字技术在艺术教育中有着独特的应用场景和需求特点。一是可视化表达，艺术设计强调视觉表达，数字技术能够将抽象的概念、过程和关系可视化；二是虚拟创作，数字技术能够提供虚拟的创作环境和工具，扩展艺术创作的可能性；三是交互体验，数字技术能够提供丰富的交互方式，增强学习的参与感和沉浸感。针对这些独特应用场景，需要建立相应的技术选型、应用与维护保障机制。在技术选型上，应选择专业性强、兼容性好、易用性高的技术；在应用过程中，需要注重技术与艺术教学内容的深度融合；在维护方面，需要建立持续更新和优化机制，保证技术的先进性和稳定性。

4 艺术类职业院校数字化转型的核心路径

4.1 “项目制 + 虚拟仿真”教学法

“项目制 + 虚拟仿真”教学法是艺术类高职院校数字化转型的重要路径。河北工艺美术职业学院通过“古建筑构件虚拟拆解与复原”模块，让学生通过沉浸式、互动性强的学习方式，掌握古建筑修复的技艺。这种教学模式不仅使学生掌握了技艺，更成为传统文化的传承者。在环境艺术设计专业中，学校可以与企业合作开发虚拟仿真项目，让学生参与实际项目的设计与制作全过程。通过虚拟仿真技术，学生可以在数字环境中进行多次尝试和修改，不受物理条件和成本的限制，大大提高了学习效率和创造力。

4.2 “虚拟 + 现实”混合教学模式

“虚拟 + 现实”混合教学模式是结合线上虚拟学习环境和线下实体课堂的优势，为学生提供更加灵活、丰富的学习体验。广西职业技术学院大数据技术专业积极探索构建“数智支撑 + 多元融合”的教管评一体化体系，促进精准教学管理，有效推动了教学模式的迭代升级。在混合教学模式下，学生可以通过线上平台进行自主学习、虚拟实训和协作交流，线下则专注于实践操作、作品创作和深度研讨。这种模式不仅能够扩大教学覆盖面，还能够针对学生的个性化需求提供精准支持。

4.3 课程体系优化策略

艺术类高职院校应结合数字化转型需求，优化课程结构，设计基于数字化技术的教学体系和课程建设，融入人工智能、虚拟现实、增强现实等元素，构建“传统艺术模

块 + 数字技术模块 + 跨界创新模块”的课程矩阵。传统艺术模块注重传统艺术理论和技法的传授，保持艺术教育的本质和特色；数字技术模块培养学生的数字素养和技术应用能力，包括数字工具使用、数字创作技巧等；跨界创新模块则促进艺术与科技、商业等领域的融合，培养学生的创新思维和跨学科合作能力。数字化转型不仅仅是教学手段的更新，更是教学内容呈现方式的创新。通过数字技术，可以使抽象的艺术理论变得直观，使复杂的工艺过程变得易于理解，使历史文化变得生动有趣。

4.4 数字化教学资源开发与应用

艺术类高职院校需要探索适合自身特色的教学资源建设方案。2025年5月在泉州召开的“产教融合下艺术设计类数智化教材建设研讨会”上，专家们围绕如何平衡数智化教材内容与产业需求脱节、更新滞后，以及标准化与行业个性化需求等问题进行了深入探讨。利用资源共享平台，实现教学资源的共建共享，是提高资源利用效率、避免重复建设的重要途径。资源共享平台的建设需要建立统一的标准和规范，保证资源的质量和兼容性；需要建立激励机制，鼓励教师和企业参与资源建设和共享；需要建立版权保护机制，保障资源创建者的合法权益。

4.5 教师数字化素养提升策略

针对艺术专业教师数字素养整体不高的现状，需要建立多元的教师培训体系。广西职业技术学院搭建数字化教师发展中心，将教学资源、成长轨迹、培训活动等全面数字化，打破时空限制，方便教师随时开展学习交流。提升教师数字素养不仅需要培训和支持，还需要建立相应的激励机制和评价体系。湖南工业大学构建的智能“教师画像”系统整合教学、科研、培训等12类数据，可一键生成能力雷达图并自动分析学习时长、参与度、竞赛成绩等信息，形成精准的“教发运行报告”，助力管理者高效掌握教学动态，实现从模糊评价到精准赋能的转变。

5 结语

艺术类高职院校的数字化转型是一个系统工程，涉及技术应用、课程建设、教学模式、管理服务和师资队伍等多个方面的深刻变革。本文提出基于“技术工具层 - 教学实施层 - 生态协同层”三维驱动的转型模型，并从教学模式、教学体系、数字资源、管理模式和教师素养五个维度系统阐述了转型路径。研究表明，艺术类高职院校数字化转型需要把握艺术教育规律和数字技术逻辑，以培养学生数字创意能力和艺术素养为核心，通过数智赋能、课程重构、平台创新、评价革新和文化融合等策略，构建具有艺

术职业教育特色的数字化教育新生态。

参考文献:

[1] 李建英, 杨永. 数字化转型背景下高职院校专业优化路径探析[J]. 北京工业职业技术学院学报, 2024, 23(1):56-59.

[2] 杨宗凯. 高等教育数字化转型的路径探析[J]. 中国高教研究, 2023(3):1-4.

[3] 肖炳科, 史波. 高职教育助力传统建筑保护行

业数字化转型路径探析[J]. 黑龙江教育(理论与实践), 2024(9):42-44.

[4] 冯伦, 尤伟静, 唐英. 湖北省高职院校数字化转型现状及路径探析[J]. 职业教育, 2025(14): 55-58.

[5] 左建航. 数字化转型背景下高校就业服务问题及优化路径探析[J]. 信息与电脑, 2024, 36(15):241-243.

作者简介: 麻亚妮(1980-), 女, 汉族, 陕西榆林人, 硕士, 副教授, 研究方向: 计算机应用。