

“文艺+数字”共生视域下本科层次工艺美术人才培养路径研究

高丹

河北工程技术学院, 中国·河北 石家庄 050091

摘要: 数字技术与传统工艺美术深度融合催生新业态, 行业对“传统工艺+数字技术”复合型人才需求激增, 但当前本科工艺美术人才培养存在区域失衡、技术与文艺融合不深等问题, 现有研究亦存在单向赋能、区域针对性缺失、路径碎片化等不足。本文以破解行业人才瓶颈为目标, 采用跨区域调研与案例验证相结合的方法, 界定“文艺+数字”共生、本科层次工艺美术人才等核心概念, 系统剖析东中西部院校在课程体系、师资结构、实践平台、输出质量上的培养现状与差距, 构建了分层递进的“双螺旋”融合课程体系、“双师引领+项目驱动”教学模式、“校-企-非遗”协同实践平台、多元立体数字化评价体系四大核心培养路径, 并从师资、资源、机制、文化维度设计保障措施。研究丰富了数字技术赋能文化教育的理论体系, 为不同资源禀赋院校提供差异化改革方案, 助力提升人才培养质量与行业适配度, 推动非遗活态传承与工艺美术产业高质量发展。

关键词: 文艺+数字; 共生视域; 本科工艺美术; 人才培养路径

Research on the Training Path of Undergraduate-level Arts and Crafts Talents from the Symbiotic Perspective of "Literature and Art + Digital"

Gao Dan

Hebei Institute of Engineering and Technology, China Hebei Shijiazhuang 050091

Abstract: The deep integration of digital technology and traditional arts and crafts has given rise to new business forms. The industry has seen a surge in demand for compound talents with both "traditional craftsmanship + digital technology" skills. However, current undergraduate arts and crafts talent training faces issues such as regional imbalance and insufficient integration of technology and literature/art. Existing research also has shortcomings such as one-way empowerment, lack of regional pertinence, and fragmented approaches. Aiming to break through the industry's talent bottleneck, this paper uses a combination of cross - regional research and case verification methods. It defines core concepts such as the symbiosis of "literature/art + digital" and undergraduate - level arts and crafts talents. It systematically analyzes the training status quo and gaps among eastern, central, and western colleges and universities in terms of curriculum systems, teaching staff structures, practice platforms, and output quality. It constructs four core training paths: a hierarchical and progressive "double - helix" integrated curriculum system, a "dual - teacher - led + project - driven" teaching mode, a "school - enterprise - intangible cultural heritage" collaborative practice platform, and a multi - dimensional digital evaluation system. It also designs safeguard measures from the perspectives of teaching staff, resources, mechanisms, and culture. This research enriches the theoretical system of digital technology enabling cultural education, provides differential reform plans for colleges and universities with different resource endowments, helps improve the quality of talent training and industry adaptability, and promotes the dynamic inheritance of intangible cultural heritage and the high - quality development of the arts and crafts industry.

Keywords: Literature and art and digital; Symbiotic perspective; Undergraduate arts and crafts; Talent training path

0 引言

在数字技术迭代升级的浪潮下, 人工智能、虚拟现实、3D 打印等前沿技术与传统工艺美术深度融合, 不仅重塑了工艺美术的创作逻辑、生产流程与传播模式, 更催

生了数字文创、非遗数字藏品等新业态, 推动行业实现从“手工技艺传承”向“文化+技术”协同创新的深刻转型。这一转型不仅是工艺美术行业顺应时代发展的必然选择, 更对本科工艺美术人才培养提出了全新的时代命题。

政策层面已然锚定人才培养改革的方向。人社部等部门联合印发的《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》明确提出培育兼具传统文化素养与数字技术能力的复合型文化人才，《关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见》亦强调需强化高等教育对行业转型的人才支撑效能。政策导向与行业发展需求形成共振，进一步凸显了本科工艺美术人才培养改革的紧迫性与必要性。《中国工艺美术行业发展报告》数据显示，当前行业复合型人才供给缺口显著，其中“传统工艺+数字技术”双能力人才缺口尤为突出；与此同时，年轻消费群体对“传统美学内核+现代数字体验”类工艺品的需求激增，双重压力倒逼本科工艺美术人才培养体系主动适配市场变化与行业发展趋势。

本文遵循“提出问题—分析问题—解决问题—验证可行性”的逻辑框架展开研究：首先界定核心概念与理论基础，明确“文艺+数字”共生对人才能力的新要求；其次通过跨区域调研剖析当前本科工艺美术人才培养的现状与差距；继而构建四位一体培养路径与保障体系；最后结合真实案例验证路径的可行性，以期为本科工艺美术人才培养改革提供兼具理论深度与实践价值的参考。

1 核心概念界定

1.1 “文艺+数字”共生

“文艺+数字”共生，核心是工艺美术领域的“文艺”与“数字”要素双向赋能、协同演化的有机统一关系。其中“文艺”聚焦传统工艺美术的文脉基因、审美内核与手工技艺体系；“数字”涵盖数字技术工具、数字创意思维与数字传播载体；“共生”并非二者简单叠加，而是以文化引领技术创新方向、以技术拓展文化传播边界，最终实现传统工艺美术活态传承与数字创新的协同发展。

1.2 本科层次工艺美术人才

本科层次工艺美术人才是“文艺+数字”共生视域下的复合型专业人才，核心具备三维核心能力：传统工艺素养聚焦传统工艺美术技法掌握与文化内核理解；数字技术能力侧重数字工具运用与创作传播实践；融合创新能力核心为传统美学与数字技术的深度耦合，实现作品文化价值与市场价值的协同统一。此外，此类人才还需兼具沟通协作等通用能力，以及适配东中西部区域发展需求的特色能力。

1.3 人才培养路径

涵盖课程体系重构、教学模式创新、实践平台搭建、评价体系优化、保障机制完善的完整育人链条，其核心要

义在于通过各环节的协同改革，实现“文艺”与“数字”要素在人才培养全过程的深度融合，最终输出精准适配行业发展需求的复合型工艺美术专业人才。

2 “文艺+数字”共生下本科工艺美术人才培养现状与差距

2.1 培养现状调研

2.1.1 分区域课程体系现状

东部地区数字相关课程占比超35%，已开设《AIGC绘画基础》《数字纹样设计》等融合性课程，实现传统工艺教学与数字技术的深度衔接；中西部地区传统工艺课程占比超60%，数字技术课程多为《数位绘画》等基础选修类，占比不足15%，非遗数字化相关课程基本处于空白状态。调研数据显示，东部地区院校数字课程与传统课程的融合案例占比达42%，而中西部地区仅为8%，区域差异显著。

2.1.2 师资结构现状

全国本科工艺美术专业师资中，具备数字技术背景的比例不足20%。东部地区院校通过校企互聘机制补充了约10%的数字技术专家，初步形成“高校教师+企业专家”的双师型教学雏形；中西部地区院校校企互聘比例不足5%，师资队伍仍以传统工艺专业背景为主，难以支撑“文艺+数字”融合教学需求。从区域师资能力来看，中西部地区部分院校工艺美术专业教师中，具备基础数字设计能力的人员占比不足7%。

2.1.3 实践平台现状

东部地区院校依托产业优势，与文创企业共建数字化实验室，配备VR设备、3D打印机等专业数字化设备，每年引入企业真实项目不少于8个；中西部地区院校实践平台多为传统工艺工作室，数字化设备匮乏，实践项目以模拟课题为主，与行业产业需求存在脱节。部分中西部地区院校的传统工艺专业实践基地，仅能满足手工技艺训练需求，无法支撑数字化创作实践。

2.1.4 输出质量现状

调研数据显示，全国工艺美术专业毕业生作品商业化转化率不足15%，其中东部地区院校因校企合作紧密，转化率可达25%—30%，部分院校“真题真做”培养模式下的转化率表现尤为突出；中西部地区院校毕业生作品商业化转化率不足10%。企业反馈信息显示，毕业生核心短板集中在“数字技术应用不熟练”“文化与数字融合创新能力不足”两方面，与《关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见》中“复合型人才培养”的要求存在显著差距。

2.2 培养差距分析

差距类型	核心问题	具体表现
课程体系差距	融合深度不足、区域发展失衡	1.东部院校数字课程存在“技术堆砌”，未深度融入传统工艺文化内涵；2.中西部院校数字课程碎片化，难以形成系统培养链条；3.东中西部均缺乏针对性区域特色课程，未对接产业需求，与相关政策要求不符
师资能力差距	缺乏“传统工艺+数字技术”复合能力	1.现有师资多为单一专业背景，传统工艺教师不掌握数字技术，数字技术教师不了解工艺文化，难落实共生育人理念；2.师资培训体系滞后，缺乏融合教学专项培训，与双师型需求脱节
实践环节差距	场景适配不足、成果闭环缺失	1.实践项目多为模拟课题，缺乏企业真实需求导向；2.实践平台数字化水平低，无法支撑新型实践教学；3.成果转化机制缺失，学生作品难以对接市场，创作与应用脱节，与产学研融合要求差距明显
评价体系差距	评价维度单一、主体固化	1.评价过度依赖传统技艺考核，未覆盖数字应用、融合创新等核心能力；2.评价主体仅为高校教师，未纳入企业、非遗传承人等关键主体，无法全面反映人才质量与行业适配度

3 “文艺 + 数字” 共生视域下本科工艺美术人才培养路径构建

3.1 构建分层递进的“双螺旋”融合课程体系

3.1.1 课程结构设计

遵循“基础夯实－专业深化－实践落地”的分层逻辑，构建“传统工艺”与“数字技术”双螺旋融合课程体系。基础层聚焦传统工艺认知与数字工具基础能力培养，均衡设置传统工艺、数字技术及通识类课程；专业层嵌入企业真实项目，实现课程内容与产业需求精准对接；实践层通过虚拟仿真实践、企业实习及毕业设计等环节，强化“文艺＋数字”融合主题实践，保障培养成果与行业需求适配。

3.1.2 核心课程模块设计

核心课程作为融合育人的关键载体，采用“工艺大师＋数字专家”双师协同授课模式，形成“文化讲解－技术教学－实践创作”三位一体的教学闭环。工艺大师凭借深厚的行业积淀，系统讲授传统工艺的历史文脉、审美内核、核心技法及创作思维，帮助学生精准把握传统工艺的文化基因；数字专家则结合行业技术发展趋势，讲授数字技术工具的操作方法、应用场景及创新思路，引导学生掌握数字资源采集、虚拟建模、交互设计等核心技术能力。在此基础上，实践创作环节以真实课题为驱动，让学生在双师共同指导下，尝试将传统美学元素与数字技术深度融合，完成从创意构思到作品呈现的全流程实践。

3.1.3 区域特色适配设计

立足我国东中西部区域产业禀赋与资源分布差异，实施差异化的课程模块适配策略，实现培养体系与区域发展需求的精准对接。东部地区依托数字文创产业发达的优势，侧重增设数字文创开发、虚拟策展、数字藏品设计等前沿课程模块，重点培养学生的数字创意转化能力，以适配当地数字文化产业发展需求。中西部地区则紧扣区域非遗资源丰富但数字化程度较低的现状，重点增设非遗数字化采集与保护、地方特色工艺数字化转化等特色课程模块，引导学生聚焦本土非遗资源的数字化传承，助力区域文化产业升级。为保障课程体系的动态适配性，建立基于行业需求数据的课程动态调整机制，通过定期调研行业发展趋势、企业岗位需求及毕业生反馈信息，每学年对课程内容、教学方法进行优化更新，确保课程体系始终保持前沿性与实用性。

3.2 创新“双师引领＋项目驱动”的教学模式

3.2.1 双师课堂模式

为破解传统教学中“重理论轻实践”“重技术轻文化”的弊端，建立“工艺大师＋数字专家＋高校教师”三方协同授课机制，明确各方分工定位，形成育人合力。工艺大师主导传统技艺传承与文化内涵解读，通过现场演示、一对一指导等方式，帮助学生掌握传统工艺的核心技法，理解其背后的文化寓意；数字专家专注于数字技术的应用教学，结合具体案例讲授技术的操作要点、创新思路及应用边界，提升学生的技术应用与创新能力；高校教师则承担课程统筹与理论衔接的职责，梳理教学逻辑、整合教学资源，引导学生建立“文化＋技术”的融合思维，同时负责学生学习过程的跟踪与评价。

3.2.2 项目驱动模式

以真实项目为核心载体，构建“调研－策划－设计－创作－优化”全流程项目课程链，实现“教－学－做－评”一体化育人。在专业层与实践层课程中，系统嵌入企业真实项目及非遗数字化保护等公益性项目，让学生以项目团队的形式参与其中，完成从前期市场调研、创意策划，到方案设计、作品创作，再到后期优化完善的全流程实践。这种模式打破传统课堂中“教师讲授、学生被动接受”的固有模式，将学生置于问题解决者的核心位置，引导学生主动运用传统工艺知识与数字技术能力攻克项目中的难点问题。为保障项目教学质量，建立多元主体协同评价机制，由企业专家、非遗传承人及高校教师共同组成评价团队，从产业适配性、文化传承度、技术创新性等多个维度对项

目成果进行综合评价,确保评价结果能够全面反映学生的综合能力,同时倒逼学生的项目成果符合行业标准。

3.2.3 虚拟仿真与跨校协作模式

借助数字技术突破传统教学的时空限制与安全瓶颈,构建虚拟仿真与跨校协作相结合的多元化教学场景。针对传统工艺中部分高温、高危、高成本的制作流程,如玻璃高温成型、金属锻造、陶瓷烧制等,利用虚拟仿真技术构建高度逼真的虚拟实践场景,让学生在虚拟环境中反复进行操作练习,既降低了实践教学的安全风险与成本投入,又提升了学生的实践熟练度。同时,依托数字化协作平台搭建跨校协作课堂,打破院校之间的资源壁垒,整合不同区域院校的优质教学资源。

3.3 搭建“校-企-非遗”协同的实践教学平台

3.3.1 校企共建数字化实验室

遵循“资源共享、优势互补”原则,校企协同共建数字化实践平台,整合高校教学资源与企业专业数字设备及技术支持。明确校企双方协同责任,构建“教学-研发-生产”一体化育人平台,实现教学过程与产业实践的无缝衔接。

3.3.2 非遗数字化实践基地

与各级非遗基地建立协同培养机制,共建非遗数字化实践平台。平台核心承担非遗核心技艺数字化采集整理、非遗创新产品开发及非遗传承人数字技能培训等任务,在提升学生数字实践能力的同时,助力传统工艺活态传承。

3.3.3 成果转化平台

构建全流程成果转化机制,成立专门机构负责企业需求对接与学生创新作品推广。建立合理的收益分配机制,激发学生创新创业积极性;依托行业品牌培育相关政策,支持学生优秀作品参与行业交流与创新评选,提升作品的行业影响力与市场认可度。

3.4 建立多元立体的数字化评价体系

3.4.1 评价维度拓展

构建涵盖传统工艺传承度、数字技术应用度、融合创新度、文化成果转化度的四维核心评价体系,明确各维度核心考核要点。传统工艺传承度聚焦技艺掌握与文化理解,数字技术应用度侧重工具运用与技术适配,融合创新度关注文化与技术的融合创意,文化成果转化度考量作品的市场潜力与社会价值,各维度均制定科学的量化评价标准。

3.4.2 评价主体多元

构建高校教师、企业专家、非遗传承人、用户多元协同的评价主体体系,明确各主体评价权重与考核重点:高

校教师侧重理论与基础技能考核,企业专家聚焦实践能力与产业适配性评价,非遗传承人负责文化传承度审核,用户参与作品市场认可度评价。搭建线上评价平台,提升评价过程的便捷性与评价结果的全面客观性。

3.4.3 评价工具升级

开发 AI 辅助评价系统,借助技术手段实现对学生作品传统元素融合、数字技术应用规范性的精准分析;建立学生成长动态追踪体系,系统记录能力提升轨迹,实现过程性评价与结果性评价的有机结合,提升评价效率与精准度。

4 培养路径实施的保障措施

4.1 师资保障

构建“三位一体”双师型师资队伍体系,夯实人才培养的师资根基。其一,完善复合型师资引进机制,精准引进兼具数字技术素养与传统工艺积淀的专业教师,广泛吸纳行业企业技术骨干、非物质文化遗产传承人纳入兼职教师队伍,优化师资队伍的知识结构与实践背景。其二,健全常态化师资发展机制,依托数字经济领域人才培养相关政策项目,系统组织教师参与数字技术专项研修,常态化开展企业顶岗实践、非遗基地研学等沉浸式锻炼,提升师资的跨界教学能力与行业适配度。其三,优化师资激励约束机制,将双师型教学实践、产学研协同创新项目等纳入教师考核评价体系核心维度,在职称评审、绩效分配等方面对优秀双师型教师予以政策倾斜,形成良性的师资发展导向。

4.2 资源保障

构建多元化资源支撑体系,为培养路径实施提供物质与内容保障。一是体系化建设工艺美术数字资源库,系统整合传统纹样谱系、核心技艺演示素材、行业典型案例等优质资源,搭建开放共享的教学资源平台,助力教学模式创新。二是精准配置数字教学设备,结合工艺美术数字融合人才培养需求,适配引进 VR 沉浸式教学设备、3D 成型设备、AI 辅助设计工作站等专业教学装备,构建数字化实践教学环境。三是强化资金多元保障,积极对接政府专项扶持政策申报专项经费,落实工艺美术行业相关人才培养经费保障政策,引导并激励合作企业加大人才联合培养投入,形成多元协同的资金保障格局。四是推进特色化教材体系建设,依托双师型教学团队,聚焦“文艺+数字”融合核心,编写兼具理论深度与实践价值的特色教材,有机融入真实项目案例与行业前沿标准,提升教材的学科适配性与应用价值。

4.3 机制保障

建立健全协同高效的机制保障体系,确保培养路径规范有序推进。首先,构建校企协同治理机制,成立由高校、合作企业、非遗传承基地代表共同组成的校企合作管理委员会,明确三方在人才培养中的权责边界,建立常态化沟通协调机制,精准破解协同培养中的各类难题。其次,建立动态调整机制,定期收集学生学习反馈、企业用人需求及非遗基地传承需求,结合行业发展动态与技术革新趋势,常态化优化人才培养方案,保障培养目标与行业需求精准对接。再次,完善知识产权保护机制,制定明确的知识产权归属与管理办法,规范学生创作作品、校企协同研发成果的知识产权界定与转化流程,保障各方合法权益,激发协同创新活力。

4.4 文化保障

营造“传统立根、科技赋能”的特色校园文化氛围,筑牢人才培养的文化根基。以学科文化建设为抓手,举办数字工艺创新设计大赛、非遗数字化传承成果展等兼具学术性与实践性的活动,搭建多元化学生创新成果展示与交流平台。常态化邀请工艺美术大师、数字技术领域学术带头人及行业专家开展专题讲座,系统传播“文艺+数字”共生融合的学术理念与行业发展趋势。依托学科优势建设校园传统工艺传承工作室与数字创新实践实验室,构建沉浸式学习与创作环境,将工匠精神培育与创新素养提升融

入人才培养全过程,强化学生的文化认同与创新能力。

5 结语

数字技术与传统工艺美术融合催生复合型、差异化人才培养需求。本研究立足东中西部区域差异,剖析当前培养短板,构建四大核心培养路径及全方位保障措施,形成完整研究闭环。本研究突破现有研究局限,引入共生理论明确“文艺为核、数字为翼”逻辑,既丰富相关理论体系,也为不同院校提供差异化改革方案,助力提升人才质量与行业适配度,支撑非遗传承与产业高质量发展。

参考文献:

- [1] 常瑞红. 工艺美术专业应用型人才培养探析[J]. 设计艺术(山东工艺美术学院学报), 2013,(02):28-31.
 - [2] 詹伟锋. 工艺美术专业应用型人才培养模式探析[J]. 苏州工艺美术职业技术学院学报, 2016,(04):33-34.
 - [3] 包荣华. 应用型高校中人才培养模式探讨——以工艺美术专业为例[J]. 明日风尚, 2017,(06):66-67.
 - [4] 赵越. 应用转型背景下的工艺美术专业人才培养合作机制[J]. 艺海, 2018,(04):112-114.
 - [5] 张芳, 窦红印, 赵海英等. 艺术专业应用型人才培养目标的途径研究[J]. 艺术科技, 2017,(04):72-73.
- 基金项目: 课题项目: 中国民族民间工艺美术家协会 2025 年度研究课题, 编号: YBKT2025016。