

中国传统文化融入现代化数字艺术教育研究

陈 博

南京传媒学院 江苏南京 210000

摘 要：本文主要简单介绍了现代化数字艺术教育的相关内容，阐述了中国传统文化融入现代化数字艺术教育的必要性，提出了中国传统文化融入现代化数字艺术教育的原则，探讨了中国传统文化融入现代化数字艺术教育的有效措施，旨在改变传统的现代化数字艺术教育模式，创新现代化数字艺术教育思路，全面渗透中国传统文化元素，以促进现代化数字艺术教育水平的提升，培养更多高素质的数字艺术人才，弘扬我国优秀的传统文化。

关键词：中国传统文化；现代化；数字艺术教育；措施

引言

二十一世纪是一个数字化时代，数字技术被广泛应用于各行各业中，取得了不错的应用效果。新时期下，数字技术推动了现代化数字艺术的发展，现代化数字艺术教育工作显得格外重要，其有利于培养出更多优秀的数字艺术人才。现代化数字艺术是一种全新的艺术形式，其包含了数字技术、信息技术，是通过数字化处理图像、影音、文字，整合应用后形成的独特艺术作品，具有一定的交互性。在现代化数字艺术教育中融入中国传统文化十分有必要，这是弘扬我国优秀传统文化的重要途径，有利于提升现代化数字艺术人才的文化修养和艺术修养，使之成为复合型人才。

一、现代化数字艺术教育的相关内容

现代化数字艺术教育是时代发展的产物，其以计算机为基础，融入了艺术设计、信息技术等多领域知识，形成了独立的审美价值观。数字艺术的形态多样化，其能够通过现代化媒介来呈现传统的艺术样式，也可以通过技术来展示全新的艺术形态。现代化数字艺术教育是一门新兴学科，相较于传统艺术来说，数字艺术的设计除了具有文化底蕴之外，还十分有科技感，一定程度上丰富了艺术创作方式，艺术表达空间更加广阔^[1]。

现代化数字艺术教育随着数字艺术设计的发展而不断地革新。在实际教育过程中不仅开始强调多媒体的融合应用，也开始注重数字艺术作品的互动性。同时突出

了各学科的有效融合，可促进艺术设计、科技等多个领域的协同发展。为进一步提升我国数字艺术的国际影响力，在进行现代化数字艺术教育的时候，必须有效融入中国传统文化特色。除了技术上的创新之外，更要在数字艺术作品中展现我国的民族文化特色，提升数字艺术国际竞争力。这就要求所培育的数字艺术人才对中国传统文化有深刻认知，并且能够将二者进行有效融合，充分展现出中国传统文化在当代艺术中的地位。

二、中国传统文化融入现代化数字艺术教育的必要性

中国传统文化融入现代化数字艺术教育十分有必要，其具有重要意义，主要体现在以下几个方面：

一是有利于促进现代化数字艺术的长远发展。现代化数字艺术教育是时代发展的产物，其是科学技术应用背景下形成的教学项目，有着明显的时代特点。科学技术的发展改变了传统的艺术设计模式和方法，在艺术表达方面的呈现也出现了较大差异^[2]。现代化数字艺术教育是培养更多现代化艺术人才的重要渠道，也是推动数字艺术发展的重要手段，但一味地照搬西方教育模式，则不利于培养文化自信，并且无法找到我国现代化数字艺术教育的独特性，不利于现代化数字艺术的可持续发展。而中国传统文化的融入，可彰显我国的文化特色，强化本土文化教育，不仅丰富了现代化数字艺术作品的表达方式，同时也为现代化数字艺术作品的创作提供了新思路，一定程度上拓宽了现代化数字艺术创作，有利于促进现代化数字艺术教育质量的提升。

二是有利于弘扬中国传统文化。现代化数字艺术的发展，为弘扬中国传统文化提供了助力。在数字艺术的

作者简介：陈博（1989.06-），男，汉族，江苏南京人，助教，本科学历，研究方向为数码艺术。

影响下,中国传统文化越来越年轻化,在保留传统技艺的同时,也融入了时代的新血液,更容易走进现代生活,被越来越多的年轻人所接收。比如说,在进行敦煌传统文化宣传的时候,通过数字光影技术来开办艺术展览,颇受大众喜爱。这种全新的数字化形式,丰富了中国传统文化宣传形式,两者的融合教育,更是实现了现代文化和传统文化的融合对接,既能够引导学生掌握新的技术,学习现代数字艺术,又能够传承中国传统文化,吸取精华。

三是有利于培养复合型艺术人才。现代化数字艺术教育可培养出优秀的数字媒体艺术人才,对于这类人才来说,想要适应社会环境的实际需求,除了掌握专业知识之外,其还需要对其他学科知识有所了解,否则无法提升自身的艺术水平。将中国传统文化融入到现代数字艺术教育中,有利于强化学生的审美意识,引导学生树立良好的审美价值观,加深学生的艺术知识储备。在融合教育过程中,学生能够感受到中华优秀传统文化带来的自豪感,也可促进学生的全面发展,使学生成为复合型人才^[3]。

三、中国传统文化融入现代化数字艺术教育的原则

中国传统文化融入现代化数字艺术教育中应当遵循一定的原则:

一是以数字媒体为载体。在两者的融合教育过程中,教师应当将现代化数字媒体作为弘扬中国传统文化的载体。教师需要根据教育内容来挖掘传统文化元素,其自身要充分了解我国传统文化并予以尊重。可通过巧妙设计将现代化数字媒体和中国传统文化元素进行结合,引导学生创作出具有中国特色的数字媒体作品。在培养学生数字媒体艺术创作能力的同时,也提升学生的民族文化素养^[4]。

二是遵循多元化原则。指的是在进行现代化数字艺术教育的时候,教师为有效融合中国传统文化,应当从多方面来展现传统文化特色,并进行全方位推广。中国传统文化和现代化数字艺术教育的融合不可只停留在表面,除了中华优秀传统文化元素的增添外,还应当在数字媒体艺术作品中体现出中国传统文化的内涵意蕴。

三是遵循创新性原则。在现代化数字艺术教育中融合中国传统文化,需要具备一定的创新性,不可只是将传统的文化内容照搬到现代化数字艺术中,而是需要根据当前的时代特点,以及现代人的审美观来进行数字艺术设计。教师应当引导学生重构、提取中国传统文化元素,然后再基于现代审美对其进行再创作,以呈现出具

有深刻内涵的优秀作品,使之作品更具生命力,能够刺激人们的感官。

四、中国传统文化融入现代化数字艺术教育的有效措施

(一) 更新教育理念

在现代化数字艺术教育中,为有效融入中国传统文化,应当改变传统教育理念,创新现代化数字艺术教育观念。数字技术是数字艺术教育中的核心工具,其通过数据、算法创造艺术作品,这种独特的形式让人开始重新审视中华传统优秀文化,也给我国传统优秀文化的传承和发展融入了新的活力,开拓了中华传统优秀文化的创作思路^[5]。中国传统文化与现代数字艺术教育的融合,具有较高的应用价值,具有较大潜能。基于此,在实施现代化数字艺术教育的时候,应当推动教育改革,优化数字艺术教育大纲,将中国传统文化元素融入其中,创新数字艺术教育目标。在二者融合的基础上设计专业课程,融入极具吸引力的教育项目。学校应当充分认识到中国传统文化融入现代化数字艺术教育的重要性,积极开展课程思政建设工作会议,基于融合发展理论建立健全的现代化数字艺术教育人才培养体系,科学定位育人目标。学校可与企业进行有效合作,为数字艺术专业学生打造实习实训基地,实现产教研一体化,加强各单位育人交流,分享育人经验,以便于在实际教学过程中有效融入中国传统文化。可组织开展数字艺术讲座,以数字影视策划为切入点来展开讨论中国传统艺术的发展特点,引导学生感知数字艺术中的中国优秀传统文化底蕴,培养学生的文化自信。

(二) 丰富现代化数字艺术教育模式

我国现代数字艺术教育的起步相对较晚,在教育过程中借鉴了西方教学模式,教育内容上偏向于现代科技内容,却忽视了艺术设计之间的互通性,没能充分挖掘中华优秀传统文化元素。基于此,教师应当改变传统的教育模式,进一步创新和丰富教育形式,注重中国传统文化的融入。实际教学过程中,教师需拓展中国传统文化和现代化数字艺术教育融合方式,充分发挥探究式教育模式,实施跨学科教育,将线上教育和线下教育相结合,这有利于提高学生的学习积极性^[6]。比如说,在进行项目教育的时候,教师可围绕课程项目内容,使用三维建模技术将历史遗迹或是受到损伤的古代文物完整呈现在学生眼前,让学生选择一个感兴趣的传统文化主题来合作研究,在应用所学知识和技术的同时,深入了解中国

传统文化；在现代化数字艺术教育过程中，教师可实施高效的混合教育模式，充分发挥互联网作用，丰富学生的学习方式。线上教学中教师应当引导学生灵活应用互联网共享资源，收集和了解有关于中国传统文化的相关资料，共享文化资源和学习资源；在线下，教师可组织学生积极参与比赛活动，以中国传统文化为主题，鼓励学生利用所学专业知识和来打造现代化数字艺术作品，突出中华文化特色。良性竞争有利于进一步强化学生的学习能力，做到以赛促学。

除此之外，学校应当予以一定支持，为有效融合中国传统文化和现代化数字艺术教育，可鼓励和引导学生成立相关社团，如汉服社、书社等。发挥社团作用，构建良好的校园文化氛围，弘扬中国传统文化。

（三）壮大现代化数字艺术教育队伍力量

中国传统文化与现代化数字艺术教育的有效融合，离不开教师的力量。教师是两者融合的重要驱动力，教师的专业能力和教学水平，直接影响了现代化数字艺术教学质量。正是如此，应当不断地壮大现代化数字艺术教育人才队伍力量，加强对现代化数字艺术教育教师的培育，吸引更多优秀人才的加入，为现代化数字艺术教育活动提供可靠的人才保障，贯彻落实弘扬中国传统文化的要求。身为现代化数字艺术学科的教师，其应当具有较强的艺术感知力，了解现代化数字艺术行业最新资讯，有一定的国际视野，同时也应对我国传统文化有着深刻认知。一方面，教师应当与时俱进，学习最新的学科发展动态，更新教育理念，不断地丰富和创新教学手段^[7]；另一方面，在授课过程中教师应当明确融入中国传统文化的重要意义，需实施融合教育，以培养学生的民族自豪感和文化自信心，提升学生的文化内涵。

学校应当采取有效措施壮大现代数字艺术教育后备力量，培养更多骨干教师，进一步优化教师结构。可适当提升现代化数字艺术教育教师招聘门槛，通过改善福利待遇、工资薪酬结构等方式来吸引更多优秀人才的加入，同时还要加强对现有教师的培育，定期组织开展培

训活动，既要提升教师的教学水平，使之具备精湛的业务能力，还要注重教师自身素质的培育，引导教师进行持续性的专业内涵建设。

结束语

总而言之，在现代化数字艺术教育中融入中国传统文化十分有必要，这不仅能够推动现代化数字艺术教育的长远发展，还可有效弘扬中国传统文化，也符合复合型数字艺术人才培养的需求。为实现两的有效融合，在实际教育过程中应当以数字媒体为载体，遵循创新性原则和多元化原则，改变传统的教育模式。教师应当更新教育观念，明确中国传统文化融入的必要性，加深对中国传统文化的认知，以便于将其元素与实际教学内容有效结合，培养学生的文化自豪感。同时，教师还应当丰富和创新数字艺术教育模式，应用多样化的教学方法，不断地壮大教师队伍力量。

参考文献

- [1] 陈卓.文以载道：当代数字媒体艺术教育思考——以近20年中央美术学院设计学院数字媒体艺术教学实践为例[J].美术研究, 2024, (03): 103-108.
- [2] 刘炼.艺术科技融合背景下数字媒体艺术教育的发展探析[J].大学, 2024, (11): 134-137.
- [3] 曹晋.将传统文化融入当代数字艺术教育[N].新华日报, 2024-03-05 (050).
- [4] 周肖舒, 霍楷.数字媒介生态下的艺术教育创新发展研究[J].戏剧之家, 2024, (02): 115-117.
- [5] 刘晓静.数字技术与艺术教育融合发展前景广阔[J].艺术教育, 2023, (05): 7-8.
- [6] 段妍坤.中华优秀传统文化与数字艺术教育的融合实践[N].中国文化报, 2022-10-27 (007).
- [7] 赵巍, 徐彦婷.信息时代背景下高校数字艺术教育的文化塑造和价值实现[J].艺术教育, 2014, (10): 74-75.