

数字化赋能中华优秀传统文化 融入大学生美育的路径创新与实践研究

刘雅贤

安徽财贸职业学院 安徽合肥 230601

摘要：在文化强国与数字中国战略交汇共进的新时代背景下，如何有效传承与发展中华优秀传统文化，并将其深度融入大学生审美教育，是高等教育面临的重要课题。本研究聚焦于“数字化赋能”这一核心驱动力，探索其在破解传统文化融入美育过程中所遭遇的内容形式陈旧、传播渠道单一、互动体验不足等现实困境的独特价值。研究旨在系统构建一套“技术为用、内容为体、育人本位”的可行路径与实践策略，通过“活化数字内容库、搭建虚实融合场、创设交互创作体、构建数字评价体系、培育融通人才链”等多维创新，促进传统文化与现代美育的深层次融合。本研究不仅为高校美育工作提供具可操作性的实施方案，也为在数字化时代坚定文化自信、培育具有深厚民族情怀与创新审美素养的时代新人，提供理论思考与实践参考。

关键词：数字化赋能；中华优秀传统文化；大学生美育；路径创新；虚实融合

引言

美育是提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力的教育。中华优秀传统文化蕴藏着跨越时空的思想精髓、美学理念与艺术形式，是美育的丰厚沃土。然而，在当代大学生群体中，传统文化的传播与接受常面临“代际隔阂”与“语境疏离”的挑战。传统的美育方式，如课堂讲授、作品赏析等，在信息爆炸、媒介变革的时代，其吸引力与感染力时有不足。与此同时，以人工智能、虚拟现实、大数据、区块链等为代表的数字技术正以前所未有的力量重塑文化生态与教育形态。数字化不仅为传统文化的保存、再现与传播提供了前所未有的技术手段，更通过沉浸、交互、共创等特性，为美育带来了全新的理念与模式。党的二十大报告强调“实施国家文化数字化战略”，教育部亦提出“推进教育数字化”，这为利用数字技术赋能传统文化美育提供了明确的政策指引。因此，“数字化赋能下中华优秀传统文化融入大学生美育的路径创新与实践研究”应运而生。其核心在于，并非简单地将传统文化进行数字化搬家，而是借助数字技术的内在逻辑与表现优势，对传统文化的美学内涵、价值意蕴进行创造性转化与创新性发展，设计出符合当代大学生认知习惯与审美趣味的融合路径，使美育过程从“被动接受”转向“主动探索”，从“知识学习”升华为“生命体

验”，从而真正实现以文化人、以美育人的目标。

一、融合困境与数字潜能的双重变奏现状审视

当前，各高校在推动传统文化融入美育方面已进行诸多尝试，但深度与效度仍有提升空间，而数字技术的应用潜能尚未充分释放。

（一）传统融入模式的主要困境

传统文化教学常以文字、图片、单向视频等二维静态形式呈现，对习惯了动态、交互、多感官刺激的“数字原住民”一代大学生而言，显得抽象、枯燥，难以触及情感共鸣与审美兴奋点。主要依赖于课堂教学、讲座报告等线下渠道，受时空限制明显。线上传播则多表现为信息的简单堆砌，缺乏系统性、社群化、精准化的传播策略，未能形成浸润式的美育环境。传统技艺体验（如书法、剪纸、戏曲等）往往受器材、场地、师资限制，停留在浅尝辄止的观摩或简单模仿阶段，学生难以深入体会其精妙，更难进行个性化创作与表达。美育效果评价多采用论文、报告、考试等传统方式，难以科学、动态地衡量学生审美情感、价值认同、创新思维等深层次素养的变化与发展。

（二）数字化赋能的巨大潜能

VR/AR/MR技术可将文物、古建、历史场景“活化”，实现沉浸式穿越体验；人工智能可对古典诗词、书画、音乐进行风格化分析与生成，辅助创作；数字孪生可复原已消失的文化遗产。元宇宙概念下的数字校园、

作者简介：刘雅贤（1994—），女，汉族，安徽怀远，助教，法学硕士，研究方向：思想政治教育理论与实践。

虚拟美术馆、线上非遗工坊，可打破物理边界，构建无边界的泛在美育空间。社交媒体、短视频平台可作为文化传播与社群营造的加速器。体感交互、智能算法可让学生“亲手”虚拟操练传统工艺步骤；交互式叙事游戏可让学生化身历史人物，在剧情抉择中理解文化精神；在线共创平台可支持集体艺术创作。学习分析技术可追踪学生在数字美育平台上的行为轨迹（如停留时长、互动频率、创作分享）；情感计算技术可初步识别学生在体验过程中的情绪反应；区块链技术可用于认证、积累学生的数字艺术创作成果，形成不可篡改的“数字美育档案”。审视现状，数字化并非锦上添花的工具，而是破解当前融合困境、实现美育范式转型的关键突破口。

二、构建“五位一体”的数字化融合新生态路径创新

基于以上分析，本研究提出数字化赋能下中华优秀传统文化融入大学生美育的“五位一体”创新路径体系。

（一）构建“博古通今”的中华美学基因库

路径要点：系统性地对传统文化美学资源进行高精度数字化采集、结构化标注与创意化解读。联合文博机构、非遗保护单位，利用3D扫描、高清摄影、光谱分析等技术，建立涵盖器物、书画、建筑、服饰、音乐、戏曲、典籍等多元门类的“中华美学数字资源库”。关键创新在于“元数据深度标引”与“IP化创意开发”，不仅记录物理形态，更通过标签标注其纹样寓意、工艺技法、历史语境、哲学思想，并邀请艺术家、设计师基于数字资源进行二次创作，生成一系列可用于再设计的“传统文化美学元素IP包”，为教学与创作提供“数字原料”。

（二）打造“虚实相生”的沉浸美育新场域

路径要点：利用虚拟仿真、数字孪生、全息投影等技术，构建“线上虚拟展厅+线下智慧空间”融合的混合式美育环境。在线下，改造升级校园艺术馆、公共空间为“智慧美育舱”，配备交互屏、VR头盔、数字画案等，可随时调用线上资源。在线上，依托校园云平台或主流元宇宙应用，构建“中华美学元宇宙校区”，设立不同朝代的虚拟城市、名家书画馆、可互动的戏曲舞台等。学生通过虚拟化身在其中漫游、学习、社交、参展。核心在于创设“情境化学习任务”，如在虚拟敦煌石窟中完成壁画临摹任务，在数字《清明上河图》中寻找特定历史信息，使学习成为一场探索之旅。

（三）设计“知行合一”的交互创作课程群

路径要点：超越传统欣赏课，开发以数字项目制学习（PBL）为核心的系列课程。课程设计遵循“鉴赏-解

构-重构-创作”的逻辑。例如：古典诗词创意写作工作坊：学生先学习诗词格律与意象，再利用AI辅助创作平台进行风格模仿与个性化创作。非遗技艺虚拟传承与创新设计：学生在VR环境中学习景泰蓝点蓝、古建榫卯搭建等复杂工艺，掌握原理后，再利用CAD、三维建模软件进行现代产品创新设计。传统文化IP数字衍生品开发：学生组队，基于美学基因库中的IP元素，设计数字藏品、动态海报、短视频、小程序游戏等。这些课程强调协作共创与成果输出，最终作品可在虚拟展厅展出，或通过区块链技术铸造为个人数字藏品，极大提升成就感与内驱力。

（四）建立“画像追踪”的数字美育成长档案

利用教育大数据与人工智能技术，构建覆盖多维度、多层次的数字化美育素养评价动态模型。该系统能够持续采集并智能分析学生在各类数字美育平台中的全过程学习数据，具体涵盖三个核心维度：一是行为数据，包括平台登录频率、在线时长、资源浏览路径与偏好、虚拟美术馆或创作空间的动线热力图等；二是交互数据，如课程讨论区发言质量与频次、协作编辑历史记录、对他人作品的点赞与评论内容、参与线上工作坊和沙龙的活跃程度；三是创作数据，涵盖数字艺术作品的多次迭代版本、AI辅助创作工具的使用日志、最终成品及其元数据（如格式、大小、创作时长）等。此外，系统还整合学生在关键学习阶段提交的结构化反思日志、基于量规的同伴互评（Peer Review）数据，以及教师基于观察给出的质性评语与等级评价。通过机器学习算法，自动识别并关联不同数据源之间的潜在联系，生成可视化的美育成长曲线和能力雷达图。最终，系统为每位学生自动生成具有时间轴追踪功能的“数字美育素养画像”，以仪表盘形式动态呈现其在审美感知、文化理解、艺术表现、创意实践等核心维度上的进展与波动。该画像不仅支持实时查询与回溯，还可生成个性化发展建议，真正实现美育评价从“结果判断”走向“过程赋能”，突出评价的发展性、过程性与个体适应性。

（五）培育“跨界融通”的师资与伙伴网络

路径要点：系统推进“数字美育师培计划”，围绕美育教师在数字化时代的复合能力需求，开展包括数字工具操作、虚拟课堂构建、跨学科课程开发、线上线下混合式教学策略以及学习社群运营维护等方面的专题培训。通过组织系列工作坊、技术实操课与教学案例研讨，提升教师在数字环境中的美育教学设计与实施能力。在内部培养的同时，积极拓展“外脑”资源，建立灵活开放

的兼职导师机制。聘请数字艺术创作人、沉浸式体验设计师、文创产品策划师、人工智能算法工程师、文化博物馆资深研究员等领域专家,担任项目导师、工作坊主持人或课程合作开发人,为学生带来前沿行业视角与实战经验。构建多层次、立体化的“校-企-政-社”协同育人生态。与科技企业联合开发适用于美育教学的AR/VR工具、数字创作平台及云端资源库;与美术馆、博物馆、剧院等文化机构共建数字化实践基地,开展文物数字化复原、展览云导览、虚拟策展等合作项目;与文化馆、文旅局等部门联合发起数字文创设计大赛、美育科技应用展等品牌活动,推动优秀成果社会转化。同时,依托微博、B站、抖音等新媒体平台,系统运营高校“国风数字美育”品牌账号,通过短视频创作、直播公开课、线上展览等形式,扩大社会影响力,吸引公众参与互动,构建跨校际、跨地域的美育社群,使社会美育资源有效反哺校园美育实践。该路径的核心在于打破传统学科界限与行业壁垒,通过机制创新与资源整合,构建一个动态互补、持续进化的开放性人才网络与资源生态,为数字时代的美育融合创新提供坚实支撑。

三、分步推进与关键保障实践方略

成立由校主要领导牵头,联合教务、学工、信息中心、艺术院系、宣传部等多部门共同参与的“数字美育工作委员会”,明确职责分工,建立定期联席会议机制,统筹全校数字美育发展规划,协调跨部门资源整合,并开展全过程督导与成效评估,确保各项工作有序推进。设立数字美育专项经费,纳入年度预算管理,重点保障课程资源开发、数字平台运维与师资技术能力提升培训,实现资源可持续投入与优化。加快推进校园网络基础设施升级,全面覆盖5G与Wi-Fi 6技术,建设低延时、高带宽的校内数据传输环境,满足VR/AR沉浸式教学、4K/8K超高清视频流实时交互等高要求应用场景。同时,依托校级数据中心,建设或租用具备高性能计算与弹性扩展能力的云计算资源,支持大规模教学数据存储、分析与可视化处理。

在平台构建方面,选择或自主研发开放性强、易于操作、支持多系统数据互联的一体化数字美育管理平台,整合课程管理、资源共享、学习评估与创作展示等功能,推动美育教学数字化、智能化转型。完善教师激励机制,将参与数字美育课程开发、教学资源建设、虚拟教研室等工作纳入教学工作量计算体系,并在职称评定、绩效分配、评优评先中予以充分体现。设立学生数字文创类专项奖学金与创业孵化基金,支持数字艺术创作、跨媒体实践项目和创新型团队建设,每学年开展优秀数字作

品评选与展览。将各院系数字美育推进成效纳入单位年度绩效考核指标体系,建立量化评价与激励约束机制,形成持续发展的良好生态。

结束语

数字化浪潮奔涌不息,中华优秀传统文化的生命力历久弥新。将二者创造性结合,融入大学生美育,是一场深刻的教育革新与文化传承实践。本研究提出的“五位一体”路径,试图在技术与人文、传统与当代、传授与共创之间架设桥梁,其根本宗旨是让沉睡于典籍与文物中的美学精神,通过数字化的“活水”重新流淌,浸润当代青年的心灵。路径的创新在于系统性、交互性与生成性。它不满足于单向的数字化展示,而是致力于构建一个可进入、可互动、可创造的动态美育生态。实践的挑战必然存在,从技术整合的复杂性到师生数字素养的差异性,从跨部门协同的难度到评价体系的重构,无一不需要持续的探索与调试。然而,方向已然明确:唯有主动拥抱数字时代,以开放的心态和创新方法论,对传统文化进行符合当代审美与认知规律的“转译”与“赋能”,美育才能真正抵达学生、触动灵魂。展望未来,我们期待通过扎实的实践,培养出这样一代大学生:他们既能徜徉于VR重构的《千里江山图》中感悟天地境界,也能运用算法创作出蕴含古典意蕴的现代诗歌;他们既是传统文化的数字时代“解人”,也是面向未来的文化创新“行者”。当数字之光点亮文化之美,美育便能在新时代完成其“立德树人、培根铸魂”的神圣使命,为文化自信的巍峨大厦,奠定最坚实的青春基石。

参考文献

- [1] 范琳琳, 侯雨萌. 职业院校大学生美育价值及实现路径探析[J]. 白城师范学院学报, 2025, 39(06): 116-122.
- [2] 李俊杰, 周康龙. 基于美育浸润下的大学生音乐创新能力评价指标体系探讨[J]. 黄河之声, 2025, (23): 242-245. DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2025.23.057.
- [3] 岳新, 高志军, 王金环. 学科竞赛导向下的大学生美育实践路径探析[J]. 美术教育研究, 2025, (22): 121-124.
- [4] 朱京茜. AI赋能视角下大学生音舞类美育课程的个性化学习路径[J]. 艺术大观, 2025, (33): 157-159.
- [5] 陈凯丽. 一站式社区模式下大学生美育融合路径探析[J]. 大学, 2025, (32): 19-22.