

现代美育理念下传统艺术设计资源的创新利用与转化

潘丽娜

《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》(2020年)要求将优秀传统文化全面融入学校美育工作各学段全过程,夯实学生人文与素养根基。传统艺术设计形式及资源丰富多彩,包括戏剧、刺绣、雕塑、绘画等,是有着深厚文化积淀、具有民族特色的美育本土素材库,可以进一步丰富美育育人资源及内涵。通过对传统艺术设计资源创新利用、转化路径进行探析,将其融入现代美育教育实践,推动美育改革,进一步落地落实美育相关政策。

一、现代美育理念指引下的传统艺术设计资源筛选和整合

首先,教师要依靠高清文物图库、非遗影像、3D传统器物模型等数字资源库,对其进行系统解构,提取传统文物中线条、色彩、结构、构图等核心元素,比如青铜器纹饰、敦煌壁画色彩等,简化传统视觉素材,引导学生开展基础学习,培养学生的色彩判断力,打牢审美基础。如中国画这一传统艺术设计资源中常见的色彩包括东方既白、千山翠、鸦青等,其充满着诗情画意,反映和寄托不同的情感与思想,构筑出国人的视觉审美观。其次,传统艺术设计技艺的资源整合和传承,即在现代设计教学知识体系的基础上,对传统艺术设计技艺进行系统整理和提炼,找出契合当代设计创作的核心技法,并进行技艺的数字化保存,既保持传统技艺的独特韵味,又符合现代设计的创作逻辑,为学生之后的创新性设计打下基础。以剪纸艺术为例,利用动作捕捉、视频录制等手段,

对非遗剪纸传承人剪纸艺术中裁剪、折叠、镂空、装饰等技艺操作流程以及动作要领进行详细记录,给美育实践教学提供丰富的素材支持,以便学生可以清晰地掌握剪纸设计技艺。

最后,现代美育理念意在普及审美意识和提升人文素养,强调艺术理解、德美一体和身心美育,因此,在传统视觉符号提取与技艺初步整合的基础上,要跳出视觉符号表层提取、浅层认知的局限,带领学生溯源传统艺术设计资源的工艺、寓意、美学规律,传统艺术设计独有的留白、对称、虚实、写意、含蓄美学,并要引导学生探究这些艺术形式所蕴含的丰富文化内涵,即纹样图案中吉祥文化与美好的祈愿,设计中对节气民俗的呼应,器物造型里的礼乐美学秩序,绘画与园林里所追求的山水意境和天人合一的哲学思想,构建出根植于本土文化、脉络清晰的东方审美体系,使学生切实体会和领悟传统艺术设计智慧和美学思想,实现审美认知由“知其然”到“知其所以然”的飞跃。

二、数字赋能下数字化创作与美育创新实践的双向联动

伴随着虚拟现实、人工智能数字技术的飞速发展,其在教育教学领域的深入应用给传统艺术设计资源的“双创”发展以及美育数字化、个性化、沉浸式转型赋予了新的驱动力,因而要发挥数字赋能作用,探寻数字化创作与美育创新实践的双向联动之路。一方面,介于传统艺术设计资源的在场性以及物质性等特点,单靠平面图像无法体现其中精妙绝伦的工艺细节和材质肌理。

美育教学中,要利用VR、AR、元宇宙等现代数字技术来创建沉浸式的虚拟工艺体验馆,重现蓝靛染色的浸染过程、传统器物铸造的过程,将陶瓷釉色的流动变化立体、动态表现出来,让学生在触觉与视觉相结合的综合感受当中深化对传统美学的认识,从而达到美育浸润的教学目的。

另一方面,以传统艺术设计资源为基础开展数字化创作与实践。教师可以指导学生借助人工智能以及交互小程序,进行数字建模操作等,自由重组传统的纹样图案,制作出具有视觉冲击力的海报或者节日装饰品,创作出独特的艺术风格,并针对AI生成的作品进行二次改良加入创意元素,经过不断试验并打磨、多次调整修改之后达到文化检验的目的,形成个性化的现代艺术作品。最终,数字技术能成为连通传统艺术设计资源与当代青少年审美培育之间的重要纽带,在数字化实践创作中促使学生领会传统艺术设计色彩搭配规律,造型形态和构思逻辑,强化对传统艺术文化内涵的认识,提高学生的艺术创意表达能力。

三、组织开展多元美育实践活动以拓展资源转化场景

现代美育理念下传统艺术设计资源的创新运用和转化是一项复杂工程,单靠学校的单一主体很难达成美育育人目标,需要依靠非遗保护中心、地方博物馆等多主体的协同配合予以实现。学校应组织学生前往非遗工坊、博物馆、古建遗址等富含传统艺术设计资源的真实场域,观察传统造物的完整工艺过程,近距离观看和鉴赏经典

工艺创作文物,仔细分析其中的造型、纹饰、色彩和材质,体会不同时代艺术设计风格的演变。在此过程中,学生要完成现场写生、设计速写等实践性作业,用画笔和速写本记录下触动自己的视觉元素、结构细节或者工艺瞬间,积累视觉素材,为之后的创作实践打下良好基础。

此外,积极组织举办传统元素现代创新设计大赛,引导学生将传统设计美学融入数字文创、国风IP形象设计当中,以个人或小组的形式参与并完成原创设计作品,经由专业教师、非遗传承人以及行业设计师组成的评审团进行评分评奖,评选出最佳作品。并在文创企业的支持下搭建起作品转化通道,将其用于市场推广,使学生能够在真实的创作实践中体会传统艺术设计资源的当下价值,进一步调动学生自主挖掘、运用传统艺术资源的热情,推进传统艺术设计资源的创新发展与转化,达成从感知认知到创作转化的完整美育培养链条。

四、结语

总之,传统艺术设计资源具有独特审美价值和深厚文化内涵,是现代美育教育的优质素材,要做好传统艺术设计资源的筛选和整合,发挥数字赋能作用,促进数字化创作与美育创新实践的双向联动,通过开展多样美育实践活动来拓宽传统艺术设计资源转化场景,使古老的东方美学在新时代里持续发挥以美润心、以美培元的美育功能。

作者单位:吉林警察学院艺术教育学院

构建“语言+技术+商务”融合育人新生态

——新文科与人工智能双背景下商务外语“产学研赛创”课程体系优化路径

燕董娇 杨庆云

《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确提出,深化新工科、新医科、新农科、新文科四新建设,强化科技教育与人文教育深度协同、双向赋能,推动高等教育适配国家战略与产业升级需求。教育部等五部门联合印发的《“人工智能+教育”行动计划》进一步要求,全面推进人工智能与各学科专业的交叉融合改革,搭建多元化、复合型跨学科课程集群,助力高校人才培养模式迭代升级。当新文科的交叉融合理念与人工智能的技术浪潮在同一时空交汇,直接服务高水平对外开放的商务外语类相关专业,首当其冲地站上了改革的关口。课程体系是高校人才培养的核心载体,是落实立德树人根本任务、界定人才培养规格的关键依托,必将成为应用型高校商务外语类专业高质量发展必须攻克的现实课题。

一、双背景叠加:课程重构的时代逻辑与核心要义

新文科之“新”,在于打破学科壁垒,以问题为导向重组知识体系。对商务外语类专业而言,意味着培养目标要从“掌握语言工具”转向“提供语言服务”,从单一的语言技能训练转向语言、商务、传播与技术的有机融合。人工智能之“变”,则在于重塑语言工作的生产方式。机器翻译、智能写作、多语种大模型已能承担大量基础性语言任务,单纯的语言技能优势正在被技术稀释。二者叠加释放出清晰信号,即未来商务外语人才的核心竞争力,是用语言解决真实商务问题,即“语言+技术+商务”三维复合能力。就此而言,人工智能不是外语教育的终结者,而是能力结构的重塑者。新文科也不是学科的简单拼盘,而是知识生产方式的深层变革。课程体系优化改革,正是这场变革的落点所在。

二、现实之困:从“工具叠加”到“体系重构”的发展落差

对照新文科建设要求与人工智能时代行业人才新标准,当前国内应用型高校商务外语类专业课程体系改革虽已启动初步探索,但整体尚未形成系统性、一体化的育人体系,存在三重结构性落差,制约着人才培养质量

的提升。一是课程供给与产业需求错位。语言类课程比重偏高,智能翻译、跨文化数据分析、跨境电商数据运营等新兴模块普遍缺位,人才培养尚未升级为“语言+技术+商务”的三元结构。二是技术嵌入流于浅表。人工智能多用于作业批改、文本润色等辅助环节,未能真正进入课程目标、教学内容与学业评价的全链条。产教融合也常止步于实习基地挂牌,真实项目难以进课堂、进教材。三是“产学研赛创”环节割裂。产业、教学、科研、学科竞赛与创新创业教育各自为战,缺少贯通闭环,评价仍以语言技能考核为主,人工智能应用能力、跨学科创新与职业适配度尚未纳入指标体系。三重落差叠加,导致人才培养供给与产业实际需求之间出现结构性错配。

三、路径重构:以“五环贯通”构建一体化课程体系

针对当前商务外语课程体系的结构性问题,立足新文科交叉融合与人工智能赋能双重导向,需以“产学研赛创”五位一体协同为核心框架,以人工智能技术为融合纽带,推动课程体系全方位、系统性、深层次重构,搭建闭环式、复合型的育人体系。

以“产”定标,锚定产业需求优化课程模块。深度对接跨境电商、国际语言服务、海外商贸运营等行业赛道,联合优质龙头企业组建产教融合育人联盟,精准调研行业岗位能力需求、技术迭代趋势与人才标准变化。将企业真实业务场景、核心工作任务转化为项目化、模块化课程资源,开发跨境直播多语种脚本生成、智能多语种客服设计、海外市场数据调研、跨境舆情分析等实战课程包。同时建立课程内容动态迭代机制,紧跟技术更新、行业升级与市场变化,实时优化课程内容、更新教学案例,实现课堂教学与产业发展同频共振。

以“学”为基,搭建层级化课程集群。遵循循序渐进的育人规律,构建基础语言—智能技术—商务实践三级递进式课程体系。底层筑牢根基,夯实学生语言基本功与人文素养,强化跨文化交际、国际商务礼仪、中华优秀传统文化国际传播等核心内容,坚守新文科育人的人文内核。中层聚焦技术赋能,系统嵌入

智能翻译实操、人工智能辅助跨文化沟通、商务数据分析、数字商贸技术应用等课程模块,着力培养学生的智能技术驾驭能力与数字化应用素养。顶层侧重融合,通过综合实训、岗位实习、毕业设计等载体,打通语言、技术、商务三类知识壁垒,引导学生整合多元能力、解决复杂商务问题,实现知识迁移与能力升级。

以“研”赋能,推动科研成果反哺课堂教学。立足商务外语数字化转型发展趋势,围绕人工智能语言处理、跨文化数字营销、跨境语言服务优化等前沿方向,设立校企联合科研课题,组织师生共同攻关行业技术痛点与运营难题。将科研过程中搭建的行业资料库、专业术语库、实战案例库、技术操作手册等优质成果,全面转化为课堂教学资源、实训素材与教材内容,让前沿科研成为课程内容迭代的“源头活水”,实现科研育人与课堂教学的深度融合。

以“赛”促学,依托学科竞赛锤炼实战能力。将各类高水平学科竞赛的评价标准、赛事题型、能力要求前置融入日常课程教学,把“外研社·国才杯”“理解当代中国”系列赛、“外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛、“亿学杯”跨境数字营销挑战赛、“典阅杯”跨境电子商务综合能力大赛等赛事真题转化为课堂实训项目,构建以赛促学、以赛促教、以赛促改的育人机制,配套完善学分置换、评优激励、专项培训制度,充分调动学生参赛积极性,让学生在竞赛实战中打磨复合能力、积累经验。

以“创”致远,实现课程成果双创孵化升级。依托校内外创新创业孵化基地、数字商贸实训平台、大学生创业工坊等载体,搭建专业化双创育人平台。引导学生依托课堂实训、科研攻关、学科竞赛成果,将优质语言服务项目、跨境运营方案、海外营销创意转化为创新创业实践项目,提供项目指导、资源对接、政策扶持等全方位支持,形成技术赋能学习、实践验证能力、成果孵化落地的完整育人闭环。

四、保障支撑:让改革落得下去、走得长远

商务外语“产学研赛创”课程体系重构是一项系统性、长期性的教育改革工程,需要完善的制度机制、师资力量、平台资源与价值引领作为支撑,才能确保改革落地见效、长效推

进。一是革新评价体系,实现从考语言向考能力转型,构建涵盖语言能力、技术应用、实践创新的多维指标,引入学习行为数据与行业反馈,实现人才培养质量动态监测。二是强化师资建设,组建跨学科教学团队,常态化开展教师人工智能素养、数字商务技术、跨境行业动态专项培训,鼓励教师深入企业挂职锻炼、参与校企科研项目,补齐技术与商务实操短板。同时聘请行业技术骨干、企业运营专家、资深从业者走进课堂,承担实操课程教学、实训指导与项目点评工作。三是搭建资源平台,实现优质资源共建共享,整合开源工具、行业案例与竞赛题库,建设资源共享平台,推动优质资源开放共用。四是坚守育人初心,深耕立德树人价值根基,把家国情怀、全球视野与技术伦理教育贯穿课程始终,引导学生既懂技术、更明方向,既会“走出去”、更知“为何而走”。

面向“十五五”发展新阶段,新一轮科技革命和产业变革仍在加速演进。以课程体系之“变”主动应答技术之“变”、产业之“变”,推动商务外语教育从技术工具应用迈向能力生态构建,培养更多兼具家国情怀、国际传播力与数智素养的高素质国际化商务人才,方能为高质量共建“一带一路”、推进国家高水平对外开放、服务外向型经济高质量发展提供坚实的人才支撑与智力保障。

基金项目:中原科技学院2026年度校级教学研究项目“新文科与人工智能双背景下商务外语‘产学研赛创’课程体系优化研究与实践”(项目编号:JY260104);2025年河南省高等教育研究项目“生成式人工智能背景下应用型高校商务外语产学研赛创课程群建设研究与实践”(项目编号:2025SXHLX320);河南省教育科学“十五五”规划2026年度一般课题“人工智能时代高校外语教师国际传播能力提升路径研究”(项目编号:2026YB0362)。

作者单位:中原科技学院外国语学院