

AIGC 赋能传统文化融入数字媒体课程研究

苗苗

(广州华南商贸职业学院,广东广州 510550)

[摘要] 本文深入探讨了 AIGC 背景下传统文化融入数字媒体专业课程的重要意义,指出这一融合对于促进文化传承、增强跨学科融合能力、提升国际竞争力以及适应行业发展趋势具有关键作用。同时,文章也分析了当前融合过程中面临的困境,如传统文化数字化程度低、教学沉浸感不足、课程设计缺乏创新以及教学评估体系不完善等。针对这些问题,本文提出了一系列创新策略,包括利用 AIGC 技术丰富传统文化素材、提升教学沉浸感、赋能课程设计及优化教学评估体系。通过这些策略的实施,旨在为数字媒体专业课程注入新的活力,培养出具有深厚文化底蕴和数字创新能力的复合型人才,为传统文化的现代化传承和发展贡献力量。

[关键词] AIGC; 传统文化; 数字媒体专业; 课程; 创新

[中图分类号] G434; G122; TP37-4

[文献标识码] A

[文章编号] 2096-711X(2025)18-0158-03

doi:10.3969/j.issn.2096-711X.2025.18.053

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

随着 AIGC 技术的日益成熟,其在教育领域的应用前景愈发广阔。数字媒体专业作为连接传统文化与现代科技的重要桥梁,承担着传承和发展传统文化的重任。然而,如何将丰富的传统文化资源有效融入数字媒体专业课程,成了一个亟待解决的问题。这不仅有助于传统文化的延续与发展,更能为数字媒体专业注入新的活力与内涵。通过运用先进的 AIGC 技术,可以将传统文化的精髓以更加直观、生动的形式展现出来,让学生在学的过程中深刻感受到传统文化的魅力。因此,对 AIGC 背景下传统文化融入数字媒体专业课程创新路径进行研究,能够为相关领域的教育改革与实践提供有益的参考与借鉴,推动传统文化与现代科技的深度融合。

一、AIGC 背景下传统文化融入数字媒体专业课程的意义

在 AIGC 背景下,将传统文化融入数字媒体专业课程,其实质是在现代科技与传统文化的交汇点上寻找创新与传承的平衡。这一融合不仅赋予了数字媒体专业更深厚的文化底蕴,也为传统文化的传承注入了新的活力。通过专业课程的学习,学生能够在探索数字媒体技术的同时,深刻理解并感受到传统文化的独特魅力与精神内核。这种深度融合的教学方式,有助于学生在掌握专业技能的基础上,培养对传统文化的敬畏之心,从而在未来的创作中能够自然而然地融入中华文化的精髓。此外,传统文化的融入也为学生提供了一个更加广阔的创作空间,激发他们运用现代技术手段去重新诠释和展现传统文化的魅力,实现传统文化的创新性发展和现代性转化。因此,这一融合不仅提升了数字媒体专业课程的教学质量,更为传统文化的传承与创新搭建了一个有力的平台。

二、AIGC 背景下传统文化融入数字媒体专业课程面临的困境

(一) 传统文化数字化程度低,数媒教学资源库匮乏

在 AIGC 背景下,传统文化的数字化程度较低已成为阻碍其融入数字媒体专业课程的重要因素。许多珍贵的传统文化形式,如古老的戏曲表演、传统手工艺品制作等,往往仅以实物或口头传承的方式存在,难以进行大规模的数字化转

化。这就导致数媒教学资源库中关于传统文化的素材极为匮乏,教师在教学过程中往往难以找到合适的案例和资料来支撑教学内容,只能依赖有限的文字描述和图片展示,这极大地限制了教学的深度和广度。而且,由于缺乏数字化的记录和整理,传统文化的传承也面临着断代的危险,无法适应现代数字媒体教育的需求。

(二) 传统文化体验方式单一,数媒教学沉浸感不足

传统的传统文化体验主要依赖于实地参观博物馆、观看传统表演等形式,这些方式受时间、空间和资源的限制,难以让广大学生充分感受和深入理解传统文化。而在 AIGC 背景下,数媒教学虽借助了虚拟技术等,但其中仍存在诸多不足。比如,一些虚拟的传统文化场景往往只是简单的图像堆砌,缺乏动态的交互和情感的传递,学生只是被动地观看,难以真正沉浸其中。例如,虚拟的古建筑游览,可能只是静态的模型展示,无法让学生感受到古建筑的历史韵味和人文气息。又如虚拟的民俗活动体验,可能只是程序化的动作演绎,缺乏真实的氛围营造,学生无法真正融入其中。

(三) 数媒课程设计传统化,传统文化融入缺乏创新

在 AIGC 技术日新月异的今天,数字媒体专业课程的设计却面临着传统化的困境。尽管教师努力将传统文化融入课程,但很多时候,这种融入只是形式上的拼接,缺乏实质性的创新。从课程内容来看,数字媒体课程往往围绕现代数字技术的应用展开,如视频制作、动画设计等,而对于传统文化的涉及只是零星的片段,如在动画中加入一些传统服饰元素,在视频中插入几句古典诗词。这些元素的加入并没有与课程的核心内容深度融合,只是简单的点缀,无法让学生真正感受到传统文化的魅力和价值。在教学方法上,传统的教学模式依然占据主导地位,教师通过讲解、示范等方式传授知识,这种教学方式不利于激发学生的创新思维,也难以让学生在实践中深入理解和运用传统文化。

(四) 数媒教学评估体系不完善,传统文化融入效果难衡量

在 AIGC 技术背景下,数字媒体专业课程与传统文化的

收稿日期:2025-3-4

基金项目:本文系 2024 年度广东省普通高校创新团队项目“乡村振兴数字化设计与传播创新科研团队”(项目编号:2024WCXTD043);2024 年广东省教育科学规划课题“AIGC 背景下传统文化融入数字媒体专业课程创新路径研究——以数字乡村文化建设项目为例”(项目编号:2024GXJK906)。

作者简介:苗苗(1982—),女,吉林长春人,广州华南商贸职业学院副教授,硕士,研究方向:视觉传达设计、数字艺术设计。

融合日益紧密,但教学评估体系却未能及时跟上这一步伐。当前的数媒教学评估体系,多侧重于技术技能和项目成果的考核,对传统文化融入的深度、广度及学生对其的理解和认同,却缺乏有效的评估手段。这就导致教师在教学过程中难以准确把握传统文化融入的程度和效果,也无法及时调整教学策略和方法。此外,由于缺乏完善的评估体系,学生也缺乏对自己在传统文化融入方面的自我认知和反思,难以主动提高自己在这方面的能力。

三、AIGC背景下传统文化融入数字媒体专业课程创新策略

(一) AIGC丰富传统文化素材,拓展数媒教学资源库

在AIGC技术的支持下,教师得以以全新的方式丰富传统文化素材,进而有效拓展数字媒体教学资源库。首先,教师可以深入研究各种传统艺术形式,如传统绘画、书法、剪纸等。利用AIGC中的图像生成模型,让模型学习大量传统艺术作品的风格特点、构图技巧等,然后让模型根据教师的需求生成新的传统艺术素材。例如,教师可以让模型生成具有特定风格的传统山水画,或者根据某首古诗生成与之对应的书法作品图像。这样,教师就可以获得大量丰富多样的传统艺术素材,用于课堂展示和学生创作参考。其次,对于传统戏曲文化,教师可以利用AIGC中的语音合成技术和动作捕捉技术。通过语音合成技术,让模型模拟不同戏曲角色的唱腔和念白,学生可以通过听这些合成的声音来感受戏曲的魅力。同时,利用动作捕捉技术,将传统戏曲表演中的动作进行数字化记录和分析,然后让模型根据这些动作数据生成新的戏曲动作序列,学生可以通过观看这些动作序列来学习戏曲的表演技巧。这样,教师就可以将传统戏曲文化以更加生动直观的形式呈现给学生,拓展数媒教学资源库。此外,教师可以借助AIGC技术的智能分析能力,对传统文化元素进行提取和分类,快速筛选出与课程内容相关的传统文化素材,如特定历史时期的服饰、建筑风格等。这些精准提取的素材能够直接用于课堂教学或作为学生创作的参考资料,提高教学效率。

(二) AIGC助力传统文化体验,提升数媒教学沉浸感

AIGC技术在提升数字媒体教学沉浸感方面发挥着重要作用,特别是在传统文化体验方面。通过结合虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等先进技术,AIGC能够构建出高度沉浸式的传统文化学习场景,让学生仿佛置身于历史的长河中,亲身感受传统文化的魅力。例如,在教授三维动画角色设计时,教师可以利用AIGC技术生成具有传统文化特色的角色模型,如京剧脸谱、古代武将、神话传说人物等。学生可以在VR环境中与这些角色进行互动,观察他们的服饰、动作和表情,从而更好地理解传统文化在角色设计中的应用。同时,学生还可以利用AIGC技术对这些角色进行二次创作,融入自己的创意和想法,创作出具有独特风格的三维动画作品。此外,AIGC技术还能根据学生的学习进度和兴趣偏好,动态调整教学内容和场景。例如,在学习传统建筑的三维建模时,AIGC可以根据学生的掌握情况,逐步增加模型的复杂度和细节,让学生在不断挑战中提升自己的技能水平。同时,AIGC还可以根据学生的兴趣偏好,生成不同风格的传统建筑模型,如江南水乡、北方四合院等,让学生在感受到传统文化的多样性和魅力。通过利用AIGC技术的优势,教师可以更好地培养学生的创新能力和实践能力,让他们在掌握三维动画技术的同时,也能深入了解和传承传统文化。

(三) AIGC赋能数媒课程设计,创新传统文化融入模式

AIGC技术为数字媒体课程设计带来了全新的可能性。通过AIGC技术,教师可以创新课程设计思路,将传统文化元素与现代数字媒体技术相结合,打造出既具有教育意义又富有创意的数字媒体课程。例如,在“影视剪辑”这一内容的课程设计中,教师可以先让学生观看由AIGC生成的传统文化素材,这些素材包括经过高清处理的古典画作、复原的古代建筑景观、传统音乐与舞蹈的精彩片段等。通过这些丰富多彩的视觉与听觉材料,学生能够直观地感受到传统文化的独特魅力和深厚底蕴,从而激发他们的创作灵感。然后,教师可以布置具体的影视剪辑任务,比如要求学生以“春节的喜庆氛围”为主题,运用所学的剪辑技巧,将之前观看的AIGC生成的春联张贴、鞭炮燃放、舞龙舞狮等传统文化素材进行剪辑和组合。学生们在这个过程中,需要学会选择合适的素材片段,把握节奏和韵律,通过剪辑技巧如拼接、转场、特效等,将这些素材有机地融合在一起,创作出一个充满春节喜庆氛围的独特影视作品。在这个创作过程中,学生们不仅能熟练掌握影视剪辑的技巧,还能深刻体会到传统文化与现代影视艺术的完美结合,从而提升他们的综合素养和创新能力。此外,为了进一步提升学生的创作热情和参与度,教师还可以利用AIGC技术搭建一个在线协作与展示平台。在这个平台上,学生可以上传自己的作品,与其他同学进行交流和分享,共同探讨创作心得和技巧,提升创作水平。

(四) AIGC优化数媒教学评估,提高传统文化融入效果

AIGC技术在优化数字媒体教学评估方面也发挥着重要作用。通过AIGC技术,教师可以更加全面、客观地评估学生对传统文化知识的掌握程度和应用能力,从而提高传统文化融入数字媒体专业课程的效果。例如在教学“网页设计与制作”这一内容时,教师可以利用AIGC技术构建智能化的评估系统,自动收集并分析学生在网页设计过程中的数据,如设计元素的选取、布局的安排以及交互功能的实现等。通过这些数据,教师可以清晰地了解到学生在传统文化融入方面的表现,如是否巧妙地将传统图案、色彩或故事元素融入网页设计中,以及这些元素的应用是否恰当、是否具有创新性。基于AIGC技术的评估结果,教师可以针对性地给予学生反馈和指导。对于在传统文化融入方面表现突出的学生,教师可以给予肯定和表扬,并鼓励其进一步探索和创新。而对于表现欠佳的学生,教师则可以指出其不足之处,并提供具体的改进建议,帮助他们更好地理解和应用传统文化元素。此外,教师还可以利用AIGC技术开展多样化的评估活动。例如,教师可以利用AIGC技术创建虚拟设计竞赛,让学生在竞赛中展示自己将传统文化与网页设计相结合的能力。这种竞赛形式不仅能够激发学生的学习兴趣 and 竞争意识,还能够让教师在真实的项目环境中评估学生的实践能力和创新思维。

四、结语

AIGC为传统文化融入数字媒体专业课程提供了强大的技术支撑和广阔的发展空间。在这一过程中,教育者需深刻认识到传统文化的价值与意义,以及数字媒体专业的创新潜力。通过不断探索和实践,虽然AIGC背景下传统文化融入数字媒体专业课程研究已经取得了一定的成果,但仍面临着诸多挑战。因此,教师应继续加强AIGC技术在数字媒体专业课程中的应用与研究,进一步优化课程设计与教学方法,完善教学评估体系,以更有效的方式推动传统文化在数字媒体专业课程中的融入,为教育事业的持续发展和文化传承贡献力量。

(下转第173页)

探析[J]. 教育与职业, 2023(4): 21-27.

[6] 曾天山. 试论“岗课赛证”综合育人[J]. 教育研究, 2022, 43(5): 98-107.

[7] 刘颖洁, 刘璐琪, 陈小燕. 基于“岗课赛证创”五位一体的校企协同金课建设机制研究[J]. 创新与创业教育, 2024, 15(1): 65-72.

Exploration on the Comprehensive Education Model of “Position–Course–Competition–Certificate–Innovation and Entrepreneurship” in the Vocational Undergraduate Course “Brand Planning and Management”

TAO Rui¹, NONG Qiu-juan¹, YE Lin¹, YU Jun-hong²

(1. Guangxi Vocational University of Agriculture, Nanning Guangxi 500007;
2. Guangxi Original Brand Management., Ltd., Nanning Guangxi 500001, China)

Abstract: The application of the comprehensive education model of “position–course–competition–certificate–innovation and entrepreneurship” in the vocational undergraduate course “Brand Planning and Management” is an innovation of the new era vocational education model. This model effectively integrates job requirements, course teaching, skills competitions, vocational certificates, and innovation and entrepreneurship, building a multidimensional and systematic talent cultivation system. The “Brand Planning and Management” course applies this model, based on job demand analysis as the starting point, to promote course construction, integrate competition mechanisms, connect vocational certificates, integrate innovation and entrepreneurship elements, in order to enhance students’ practical abilities, innovative thinking, and comprehensive professional qualities, so that students can better adapt to the needs of society and the market. The practice of the course has shown that the comprehensive education model of “position–course–competition–certificate–innovation and entrepreneurship” has a positive effect on improving the quality of course teaching, enhancing students’ vocational skills, and promoting their all-round development.

Key words: position–course–competition–certificate–innovation and entrepreneurship; educational model; vocational undergraduate; Brand Planning and Management

(责任编辑:陈思婷)

(上接第159页)

参考文献:

[1] 刘雨晴. AIGC背景下传统文化领域数字出版模式创新与行业挑战[J]. 未来与发展, 2024, 48(12): 63-67.

[2] 文艳美. 中国传统文化融入高职院校数字媒体艺术设计专业教学的策略研究[J]. 延边教育学院学报, 2024, 38(4): 56-60.

[3] 魏暄, 李鑫. 传统文化融入数字媒体艺术专业主题式教学的探究与实践[J]. 广东职业技术教育与研究, 2023(12): 152-155.

[4] 韩珂可, 潘师敏, 刘骏. 数字媒体专业教学融合传统文化的思考途径——以西游记融入《影视特效制作》为例[J]. 中国多媒体与网络教学学报(中旬刊), 2022(7): 73-76.

[5] 邵昕然, 陈宇轩. “OBE+学导式”教学模式的构建与实践研究——以数字媒体艺术专业中传统茶文化课程为例[J]. 福建茶叶, 2021, 43(7): 111-113.

[6] 陈雨. AIGC赋能中华优秀传统文化的传播逻辑与战略思路[J]. 海南开放大学学报, 2024, 25(3): 82-89.

Research on Traditional Culture Integrated into Digital Media Courses Empowered by AIGC

MIAO Miao

(Guangzhou Huanan Business College, Guangzhou Guangdong 510550, China)

Abstract: This paper deeply discusses the significance of integrating traditional culture into digital media courses under the background of AIGC, and points out that this integration plays a key role in promoting cultural inheritance, enhancing interdisciplinary integration ability, enhancing international competitiveness and adapting to the development trend of the industry. At the same time, it also analyzes the difficulties faced in the current integration process, such as the low digital degree of traditional culture, the lack of teaching immersion, the lack of innovation in curriculum design and the imperfect teaching evaluation system. To solve these problems, it puts forward a series of innovative strategies, including using AIGC technology to enrich traditional cultural materials, improve teaching immersion, empower curriculum design and optimize teaching evaluation system. Through the implementation of these strategies, the purpose is to inject new vitality into the digital media professional curriculum, cultivate compound talents with deep cultural heritage and digital innovation ability, and contribute to the modern inheritance and development of traditional culture.

Key words: AIGC; traditional culture; major in digital media; courses; innovation

(责任编辑:范新菊)