

数字时代艺术人才综合能力培养机制研究

王泽民

(玛哈沙拉坎大学, 泰国玛哈沙拉坎 44150)

【摘要】数字时代的快速发展带来了艺术教育的新挑战与机遇。为了培养具备综合能力的艺术人才,需要创新教育理念和培养模式,推动技术与艺术的深度融合。基于对当前艺术人才培养现状及其主要问题的分析,提出以跨学科协同、实践导向与个性化发展为核心的艺术人才培养机制。该机制强调通过引入数字技术、智能媒介与新型创作工具,重塑艺术创作、表现与传播方式,拓展艺术表达的边界与可能性。同时,在教学过程中注重学生综合素质的整体提升,尤其是创新思维、问题意识与自主学习能力的培养。这一以技术—艺术融合为导向的人才培养机制,不仅有助于学生在数字化与智能化语境中实现快速适应与角色转型,也为艺术创作的多样化形态与高质量发展提供了内在动力与制度保障,从而为新时代艺术教育的可持续发展奠定坚实基础。

【关键词】数字时代; 艺术人才; 综合能力; 培养机制; 创新教育

Research on the Mechanism of Comprehensive Ability Training of Art Talents in the Digital Age

WANG Zemin

(Mahasarakham University, Maha Sarakham, Thailand, 44150)

[Abstract] The rapid development of the digital age has brought new challenges and opportunities to art education. In order to cultivate the art talents with comprehensive ability, we need to innovate the education concept and training mode, and promote the deep integration of technology and art. Based on the analysis of the current situation and the main problems of art talents training, this paper puts forward the art talents training mechanism with the core of interdisciplinary cooperation, practice orientation and individualized development. The mechanism emphasizes the introduction of digital technology, intelligent media and new creative tools to reshape the way of artistic creation, expression and communication, and expand the boundary and possibility of artistic expression. At the same time, the teaching process should pay attention to the overall improvement of students' comprehensive quality, especially the cultivation of innovative thinking, problem awareness and independent learning ability. This talent training mechanism, which is guided by the integration of technology and art, not only helps students to adapt quickly and transform their roles in the context of digitalization and intelligence, but also provides internal motivation and institutional guarantee for the diversified forms and high-quality development of artistic creation, thus laying a solid foundation for the sustainable development of art education in the new era.

[Keywords] Digital era; Artistic talent; Comprehensive ability; Training mechanism; Innovative education

作者简介: 王泽民, 男, 玛哈沙拉坎大学博士, 研究方向为数字时代艺术人才综合能力培养机制。

数字时代的到来深刻重塑了艺术创作与表达形态，并对艺术教育提出了更高层次的要求。随着技术的快速迭代，传统艺术人才培养模式在应对数字化与智能化语境方面逐渐显现出局限性。如何构建面向数字时代的创新型艺术人才培养体系，培养兼具艺术创造力与技术素养的复合型人才，已成为当前艺术教育亟需回应的重要课题。探索契合数字化发展需求的人才培养机制，不仅是艺术教育转型与创新的关键路径，也是提升人才综合能力、推动艺术领域高质量发展的重要支撑。

一、数字时代对艺术教育的影响与挑战

数字时代的兴起对艺术教育产生了系统性而深层次的影响，集中体现在创作工具、传播机制与观演关系等方面。随着信息技术与数字媒介的快速发展，数字艺术形态逐步占据重要地位，传统艺术创作范式在观念与方法层面均面临重构压力。在此背景下，艺术教育的目标已不再局限于基础技法与审美能力的训练，而需进一步强调数字技术工具的理解、掌握与创造性运用，以引导学生在新媒介语境中生成兼具时代特征与技术内涵的艺术作品。同时，互联网与社交媒体的广泛应用显著拓展了艺术作品的传播路径与影响范围，促使艺术家与观众之间的互动由单向接受转向多维、即时的参与模式。这一转变对艺术教育提出了新的要求，即在强化创作能力培养的同时，重视跨学科思维的建构与数字化传播意识的塑造，从而提升学生在数字时代艺术生态中的综合适应能力与专业竞争力。

数字时代对艺术教育提出的挑战并非仅限于技术层面的更新，更深刻地体现于教育理念与教学范式的整体转型之中。传统艺术教育长期以教师主导的知识传授模式为核心，其单向性与封闭性已难以契合数字化语境下的学习需求。相较之下，数字时代的艺术教育更强调开放性、互动性与参与性的学习机制，促使学生由被动的知识接受者转变为艺术创意与技术应用的主动整合者。在此过程中，艺术学习与创作日益呈现出跨学科协同与合作实践的特征，要求学生在多学科知识体系与技术手段的交叉中完成艺术探索与表达。^[1]因此，艺术教育亟需突破既有学科边界，构建以跨学科融合与实践导向为核心的教学模式，通过整合多元资源与平台支持，为学生提供更为广阔的创新空间与发展路径，从而有效回应数字时代艺术教育的转型需求。

数字时代的到来进一步重塑了艺术人才能力结构，对其综合素质提出了更为多维与复合的要求。除传统意义上的艺术基础与创新能力之外，数字技术工具的理解与应用能力、跨领域协作能力，以及对快速演变的市场机制与创作生态的适应能力，已逐渐成为当代艺术人才的重要核心素养。艺术人才的专业发展不再局限于单一学科或媒介，而呈现出技术、文化与社会维度交织的特征。艺术教育亟需在夯实学生艺术专业能力的基础上，同步强化其数字素养、跨文化意识与全球化视野。通过系统性地引入现代科技手段与数字媒介，艺术教育不仅能够提升学生的创作效率与作品质量，还可拓展其在数字化语境中的职业路径与发展空间。这一转向既对艺术人才培养体系提出了更高层次的要求，也为艺术教育模式的创新与升级提供了新的现实契机。

二、跨学科融合与实践导向：艺术人才培养的新路径

跨学科融合已成为数字时代艺术人才培养的关键取向之一。伴随技术体系的持续演进，艺术创作逐

^[1] 赵寒春,廉亚威.数字时代艺术设计教育的创新与发展[J].匠心,2025,(10):39-41.

渐突破以绘画、雕塑等为代表的传统媒介范畴，呈现出与科技、工程、设计等领域深度交织的发展趋势。数字艺术、虚拟现实、人工智能等新兴技术正日益成为当代艺术实践的重要工具，这一变化对艺术教育的人才培养目标与知识结构提出了新的要求。艺术教育亟需突破既有学科边界，构建以跨学科整合为导向的教学体系，引导学生在艺术与科学、技术、工程及数学等领域的交叉中开展学习与创作。通过系统性的跨学科训练，学生不仅能够拓宽艺术表达的认知视野，还可在复杂问题的分析与解决过程中提升综合能力，从而增强艺术创作的创新深度与技术内涵。

实践导向的教学模式也是艺术人才培养的重要环节。艺术教育不应仅仅停留在理论和技术的学习上，更需要通过实践让学生在真实的创作和项目中获得宝贵经验。在数字时代，艺术创作的过程往往与团队合作、项目管理和跨领域协作密不可分，因此，艺术教育必须强化实践性，鼓励学生参与到实际的创作项目中，既能提升其专业技能，也能培养其协作与沟通能力。通过与行业企业、艺术机构的合作，学生能够接触到前沿的技术和创作理念，将课堂所学与社会需求相结合，提升其在职业生涯中的竞争力。

跨学科融合与实践导向的培养路径还能够激发学生的自主创新能力。在一个充满变化和不确定性的时代，单一学科的知识已无法满足艺术创作者的需求。学生在跨学科的学习中能够充分发挥个人的兴趣与特长，通过不同学科知识的碰撞与融合，产生出意想不到的创作成果。实践导向的教学模式则通过真实的创作过程和项目体验，促使学生不断尝试新的创作方式，挑战传统的艺术观念，进而推动艺术创作的创新。通过这种融合与实践的教学方式，艺术人才不仅具备了扎实的艺术功底，还能够在快速发展的数字时代中敏锐地捕捉到新的创作机遇，推动艺术行业的多元化发展。^[2]

三、创新技术在艺术创作中的应用与人才综合能力提升

创新技术在艺术创作中的应用，已经成为推动艺术变革的核心力量。数字化工具，如计算机图形学、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）以及人工智能（AI），正日益被艺术家广泛应用于创作过程中。这些技术不仅改变了艺术作品的形式和表现方式，也为艺术创作提供了新的思维方式和可能性。例如，AI能够通过学习大量数据生成艺术作品，甚至可以模拟不同艺术家的风格，使得创作者能够在技术的辅助下探索出新的艺术语言。此外，VR和AR技术使艺术家能够创造出身临其境的沉浸式体验，这不仅丰富了作品的表现层次，也让观众能够以全新的方式与艺术互动。这些创新技术为艺术创作带来了无限的可能性，也推动了艺术作品与观众之间关系的深刻变化。

创新技术的广泛应用进一步重构了艺术人才的能力结构，对其综合素养提出了更高层次的要求。当代艺术实践已不再局限于传统艺术技法与审美创造，而是日益依赖于数字技术与新型媒介的深度参与。在数字时代，艺术创作呈现出跨领域、综合化的特征，要求艺术人才在具备艺术创造力的同时，具备相应的技术素养，能够有效运用数字工具与技术系统开展创作实践。^[3]因此，艺术教育的功能不应仅停留在艺术技能与创意思维的传授层面，而需进一步引导学生理解并掌握诸如计算机编程、数据处理与算法逻辑等新兴技术要素，培养其在数字创作过程中的技术敏感性与环境适应能力。通过跨学科能力的系统

^[2] 苟劲松,谭书晴.AIGC 浪潮下数字媒体艺术设计专业人才培养模式改革研究[J].美术教育研究,2025,(20):151-153+163.

^[3] 任宇.数字化时代民办高校环境设计专业创新人才培养路径研究[J].吉林省教育学院学报,2025,41(10):145-149.

建构, 艺术人才得以在高度复杂与动态变化的创作生态中实现灵活应对, 从而显著提升其艺术创新能力与专业竞争力。

创新技术的有效融入本质上指向艺术人才综合素质与创新能力的整体提升。在数字时代, 艺术创作已不再单纯依赖传统技艺的积累, 而更加倚重创作者对新技术的开放态度、问题意识与创新精神。通过持续的技术学习与实践探索, 艺术人才能够将数字工具与个体艺术语言有机结合, 从而生成在观念深度与审美价值层面均具拓展性的艺术成果。此外, 创新技术的介入推动了艺术创作形态与路径的多元化发展, 使艺术实践得以突破既有媒介与空间的限制, 在表现方式与传播机制上不断延展其边界。通过技术与艺术的深度融合, 艺术人才不仅能够进一步强化作品的艺术品质与时代特征, 也能够在职业发展过程中实现能力结构的持续更新与自我超越, 从而为数字时代艺术生态的高质量与可持续发展提供重要支撑。

四、结语

数字时代对艺术创作与教育提出了新的挑战与机遇, 创新技术的应用和跨学科融合成为艺术人才培养的关键。通过结合现代科技与传统艺术手段, 培养具备综合能力的艺术人才, 能够有效提升其创作水平与创新能力。在未来的艺术教育中, 注重实践导向和技术素养的培养, 将帮助学生在快速变化的时代中保持竞争力。推动技术与艺术深度融合, 不仅能丰富艺术创作的形式, 也为艺术行业的发展注入源源不断的活力与创造力。

【参考文献】

- [1]赵寒春,廉亚威.数字时代艺术设计教育的创新与发展[J].匠心,2025,(10):39-41.
- [2]苟劲松,谭书晴.AIGC 浪潮下数字媒体艺术设计专业人才培养模式改革研究[J].美术教育研究,2025,(20):151-153+163.
- [3]任宇.数字化时代民办高校环境设计专业创新人才培养路径研究[J].吉林省教育学院学报,2025,41(10):145-149.