https://doi.org/10.37420/j.adr.2025.018

数字媒体艺术专业基础核心课程构建及融合育人的技术理性与人文价值辩证思考

迟锐 *
新媒体学院，吉林艺术学院，长春，吉林，中国
* 通讯作者邮箱：49256490@qq.com

摘要：本论文围绕数字媒体艺术专业基础核心课程构建，深入探讨新媒体艺术、设计与 AIGC 融合育人过程中技术理性与人文价值的辩证关系。基于技术哲学、美学等理论视角，分析当前课程体系在两者平衡上存在的问题，提出通过课程内容重构、教学方法创新等路径，实现技术应用与人文精神培育的有机统一，旨在培养既掌握先进数字技术，又具备深厚人文底蕴与艺术审美能力的复合型数字媒体艺术人才，推动数字媒体艺术教育高质量发展。
关键词：数字媒体艺术；基础核心课程；AIGC；技术理性；人文价值；融合育人；辩证思考
基金项目：吉林艺术学院高等教育教改研究课题立项支持项目《基于当代背景下的数字媒体艺术专业基础核心课程构建》吉艺教发 (2023)24 号

Dialectical thinking on the construction of basic core courses of digital media art major and the integration of technical rationality and humanistic value in education

Chi Rui*
School of New Media, Jilin University of the Arts, Changchun, Jilin, China
***Corresponding author, E-mail: 49256490@qq.com**

Abstract
This paper focuses on the construction of basic core courses of digital media art major, and deeply explores the dialectical relationship between technical rationality and humanistic values in the process of integrated education of new media art, design and AIGC. Based on theoretical perspectives such as technology philosophy and aesthetics, this paper analyzes the problems existing in the current curriculum system in balancing the two, and proposes to achieve the organic unity of technology application and humanistic spirit cultivation through the reconstruction of course content and innovation of teaching methods, aiming to cultivate compound digital media art talents who not only master advanced digital technology but also have profound humanistic background and artistic aesthetic ability, and promote the high-quality development of digital media art education.

© 2025 by the author(s); licensee Mason Publish Group, this work for open access publication is under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Keywords:
Digital media art; basic core courses; AIGC; technical rationality; humanistic value; integrated education; dialectical thinking

一、引言

在数字技术飞速发展的时代背景下，AIGC、新媒体艺术等新兴领域深刻改变了数字媒体艺术的创作与传播方式 。技术理性驱动下，数字媒体艺术专业教育更加注重技术工具的教学与应用，这虽提升了学生的技术实践能力，但也带来人文价值弱化、艺术本体认知模糊等问题。数字媒体艺术专业基础核心课程作为人才培养的基石，亟需在技术理性与人文价值之间找到平衡，通过新媒体艺术、设计与 AIGC 的融合育人，培养全面发展的艺术人才。探讨这一过程中的辩证关系，对优化课程体系、提升教育质量具有重要的理论与实践意义。

二、数字媒体艺术专业基础核心课程中技术理性与人文价值的失衡现状

（一）课程内容：技术知识主导，人文内涵不足

当前课程中，AIGC 技术操作、新媒体艺术制作流程等技术类知识占据较大比重，而艺术史论、美学原理、哲学思辨等人文课程相对薄弱。例如，在 AIGC 应用课程中，学生仅学习如何使用工具生成图像、视频，却缺乏对 AI 生成内容背后的伦理问题、艺术价值的深入思考；传统课程侧重技法训练，忽视对艺术创作中人文精神与情感表达的引导，导致学生虽掌握技术却难以创作出富有思想内涵的作品。许陈哲 (2025) 提出随着 AIGC 技术进步，分析数字媒体艺术基础课程对知识与技能传授方式进行重构，强调技术融合下教学与人文价值的平衡。

（二）教学方法：标准化流程压制艺术个性

以技术为导向的教学方法倾向于标准化操作流程的传授，教师常将 AIGC 工具使用步骤、设计软件操作规范作为教学重点，要求学生按固定模式完成作品。这种教学方式限制了学生的个性化表达与创新思维，与艺术教育强调的独特性、创造性背道而驰。同时，对技术理性的过度追求，使得课堂缺乏对艺术作品人文解读、情感共鸣的讨论，学生难以理解艺术创作背后蕴含的文化与哲学意义。薛如云 (2024) 提出系统评述 AIGC 在艺术设计基础教育中的现状，探讨在创作效率与艺术人文导向之间如何实现教学创新与价值调和。

（三）育人目标：职业导向遮蔽人文追求

受行业需求影响，课程育人目标过度偏向职业技能培养，将学生能否熟练掌握 AIGC、新媒体技术作为衡量教学成果的主要标准，忽视了对学生艺术审美、文化素养、社会责任感等人文素质的培育。这种功利化倾向导致培养出的学生在艺术创作中重 “术” 轻 “道”，作品虽技术精湛，但缺乏人文温度与艺术感染力。

在新时代背景下，AIGC 技术深刻重塑了数字媒体艺术核心课程的教学形态。樊粤与梅泽楷（2024）以数字短片课程为例，更强调了技术效率与审美培养的平衡。此外，付婷婷与谭军（2024）提出通过跨学科实践实现“艺科融合”，推动技术理性与人文价值的有机统一。孙碧野（2023）则提醒教育者，不仅应教授 AI 工具的使用，更应培养学生对 AI 产物文化伦理的批判能力。

© 2025 by the author(s); licensee Mason Publish Group, this work for open access publication is under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

三、技术理性与人文价值辩证融合的理论基础与意义

（一）理论基础

1. 技术哲学视角：韦伯提出的 “理性化” 理论指出，技术理性的过度发展可能导致人的 “工具化”。在数字媒体艺术教育中，若仅强调 AIGC 等技术工具的应用，而忽视对技术本质、技术与人的关系的思考，学生易沦为技术的奴隶。海德格尔对技术 “座架” 的批判，也提醒我们关注技术对艺术创作自由与本真性的潜在威胁，需以人文价值引导技术理性的合理发展。

2. 美学理论支撑：康德美学强调审美无功利性与主体性，艺术创作应超越技术层面的实用需求，追求精神层面的审美体验与情感表达。数字媒体艺术作品不仅是技术的产物，更应是艺术家审美理想、人文情怀的载体。通过美学理论的引导，可帮助学生在技术应用中保持艺术创作的独立性与创造性。

（二）辩证融合的意义

1. 提升艺术创作深度：技术理性为艺术创作提供新工具、新手段，拓宽创作边界；人文价值赋予作品思想内涵与情感共鸣。二者融合使学生在掌握 AIGC 等先进技术的同时，能够从文化、哲学、历史等角度汲取灵感，创作出兼具技术创新与人文底蕴的作品。

2. 促进学生全面发展：辩证融合有助于培养学生的批判性思维与人文关怀精神。在课程学习中，学生既要掌握技术知识，又要思考技术应用中的伦理问题、文化影响，从而提升综合素养，实现从 “技术操作者” 到 “艺术创作者” 的转变。

3. 推动行业健康发展：培养具备技术理性与人文价值平衡能力的人才，能够避免数字媒体艺术行业陷入 “唯技术论” 的误区，创作出更多兼具市场价值与艺术价值的作品，推动行业可持续发展。

四、技术理性与人文价值辩证融合的育人路径

（一）课程内容重构：构建技术与人文并重的课程体系

1. 基础模块：在绘画基础课程中，融入艺术史、美学知识讲解，分析不同历史时期绘画作品中的人文精神与创作理念，同时结合 AIGC 生成的绘画风格演变案例，引导学生理解技术发展对艺术审美观念的影响。设计基础课程增加设计伦理、设计心理学等内容，使学生在学习设计技法的同时，树立正确的设计价值观。

2. 核心模块：开设 “数字媒体艺术哲学与伦理” 课程，探讨 AIGC 创作中的版权归属、算法偏见、人机关系等问题；在新媒体艺术与 AIGC 融合课程中，鼓励学生将人文主题融入创作，如以传统文化、社会现象为题材，运用 AIGC 技术与新媒体艺术形式进行表达，实现技术与人文的深度融合。

（二）教学方法创新：营造技术实践与人文思辨的教学环境

1. 项目式教学结合专题研讨：以实际数字媒体艺术项目为载体，要求学生运用 AIGC、新媒体技术完成创作。同时，围绕项目开展专题研讨，如 “AI 生成艺术是否具有原创性” “新媒体艺术如何传递人文关怀” 等，引导学生从哲学、美学角度分析问题，培养批判性思维与人文思辨能力。

2. 案例教学融合跨学科学习：选取兼具技术创新性与人文价值的数字媒体艺术作品作为教学案例，邀请艺术史学者、哲学家、技术专家共同解读作品。例如，分析 TeamLab 的沉浸式艺术作品时，从技术实现、艺术表现、文化内涵等多维度展开讲解，让学生在跨学科学习中体会技术理性与人文价值的融合魅力。

© 2025 by the author(s); licensee Mason Publish Group, this work for open access publication is under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

（三）教学评价体系完善：建立多维评价标准

1. 增设人文评价指标：在作品评价中，除技术完成度、创新性等指标外，增加人文内涵、情感表达、文化价值等评价维度，如考察作品是否体现对社会问题的关注、是否蕴含独特的文化思考。

2. 注重过程性反思评价：要求学生撰写创作日志，记录技术应用过程中的思考、遇到的问题及解决方式，尤其是对技术与人文关系的反思。教师通过对日志的评价，引导学生在实践中不断深化对技术理性与人文价值辩证关系的理解。

五、辩证融合育人路径的实施保障

（一）师资队伍建设

1. 教师培训：开展 “技术哲学与数字媒体艺术教育”“艺术美学与创作实践” 等主题培训，提升教师的人文素养与跨学科教学能力，使教师能够在课程教学中自然融入人文元素，引导学生进行辩证思考。

2. 跨学科团队组建：组建由数字媒体技术教师、艺术理论教师、哲学教师构成的跨学科教学团队，共同开发课程、设计教学项目，实现技术教学与人文教育的有机结合。

（二）教学资源建设

1. 教材开发：编写融合技术与人文内容的教材，如《数字媒体艺术：技术与人文的对话》，在介绍 AIGC 技术、新媒体艺术创作方法的同时，融入艺术哲学、美学理论及案例分析。

2. 资源平台搭建：建设数字媒体艺术教育资源平台，整合技术教程、艺术作品赏析、哲学讲座视频等资源，设置 “技术与人文” 专题板块，为学生提供自主学习与思辨的空间。

（三）政策与制度保障

学校制定鼓励教师开展技术理性与人文价值融合教学改革的政策，设立专项教学研究基金，对相关课程建设、教学成果给予支持与奖励。建立课程质量评估制度，将技术与人文融合的教学效果纳入评估指标，确保育人路径有效实施。

六、结论

数字媒体艺术专业基础核心课程构建中，实现新媒体艺术、绘画、设计与 AIGC 融合育人的技术理性与人文价值辩证统一，是培养高素质艺术人才的关键。通过课程内容重构、教学方法创新、评价体系完善及实施保障措施，能够引导学生在掌握先进技术的同时，坚守人文精神，创作出有温度、有深度的艺术作品。未来，随着技术的不断发展，需持续深化对技术理性与人文价值辩证关系的研究，推动数字媒体艺术教育在技术与人文的和谐共生中不断前进。

参考文献

[1] 许陈哲 . (2025). AIGC 背景下数字媒体艺术课程教学改革研究 . 江苏工程职业技术学院学报 , 3(10), 47–49.

[2] 樊粤 & 梅泽楷 . (2024). AIGC 背景下数字媒体教学改革探究 —— 以数字短片为例 . ETR, 2(19),

© 2025 by the author(s); licensee Mason Publish Group, this work for open access publication is under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

86–88.
[3] 付婷婷 & 谭军 . (2024). AIGC 助力跨学科教学体系构建：数字媒体艺术教育的实践探索 . 青岛职业技术学院学报 , 1(1).
[4] 孙碧野 . (2023). AI 赋能视角下的数字媒体艺术专业基础课程教学方法改革研究 (硕士论文). 西安培华学院 .
[5] 薛如云 . (2024). 艺术设计教育中 AIGC 技术的应用现状与教学模式革新方向 . 四川大学锦江学院学报 .

© 2025 by the author(s); licensee Mason Publish Group, this work for open access publication is under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)