

Dialectical Application Analysis of Digital Technology in Contemporary Sculpture Teaching in Universities

Amei Wang Lu Fu

Jingdezhen Vocational University of Arts, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

With the rapid development of technology today, digital technology is constantly being applied in sculpture teaching in universities, which has a two-way effect on sculpture teaching. It effectively solves some practical problems in traditional sculpture teaching, but at the same time, it inevitably brings new teaching challenges. This paper aims to analyze the innovation and challenges of digital technology intervention in sculpture teaching in universities, in order to explore the optimal solution for the integration of traditional teaching and technology.

Keywords

digital technology; college sculpture teaching; innovation; challenge

数字技术于当代高校雕塑教学中的辩证应用分析

王阿梅 傅露

景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

随着当今科技的快速发展, 数字技术被不断地运用于高校雕塑教学当中, 这对雕塑教学而言具有双向作用, 它切实地解决了传统雕塑教学的一些事实问题, 同时不免带来新的教学挑战, 论文旨在分析数字技术介入高校雕塑教学后的革新与挑战, 以望探寻传统教学与科技融合的最优解。

关键词

数字技术; 高校雕塑教学; 革新; 挑战

1 数字技术在高校雕塑教学中的应用现状

基于新课标要求及数字技术的不断更迭完善, 数字技术已经渗透到各个领域, 其中包括高校雕塑课堂。当前数字技术于高校雕塑教学中的应用现状也呈两极化分布: 对于新兴事物接受程度较快的教师能够适应并将其很好的嫁接至教学课堂, 数字雕塑作为技术与雕塑融合的新型创作方式, 在有效运用的情况下, 它可以极大程度的提高雕塑创作与教学的效率。但易出现过度依赖数字媒介而完全剥离传统雕塑教学模式的情况。

雕塑作为一门传统古老的艺术表达形式, 传统的教学方法难免与新的教学模式产生冲突。立足实际高校雕塑教学中, 对数字技术的认识和运用具有一定的学习门槛, 如大多数雕塑专业教师缺乏电脑实操经验, 师生需要一定的学习适应时间、心理接受度等。故而, 另一种极端的情况则会随之出现, 即传统雕塑教师对此并不买单, 仍沿用以往的教学模

式, 或者教师对数字雕塑仅是应对教学任务, 浅层了解, 并未深入研究其中, 最终导致应用成效不尽人意。

2 传统高校雕塑教学模式存在的问题

2.1 课程设置与教学内容滞后

在传统雕塑教学模式下, 老师往往局限于教材, 在理论与技艺层面, 反复讲授陈旧、散乱的教学内容, 而无法很好的衔接科技发展的进程, 从教学理念层面没有切实的意识到数字技术对于雕塑教学的作用, 导致学生难以掌握最新的雕塑创作技术和理念, 影响了其艺术创新能力和市场竞争力。

2.2 教学方式单一、效率低下

传统高校雕塑教学手段单一, 授课过程多为老师先讲授相关理论知识及经典雕塑艺术作品赏析, 随后进行雕塑实践制作的示范教学, 学生进而进行实践练习及创作。这种方法虽然有助于技艺的传承, 但过于依赖教师个人的教学经验及偏好, 以教师为主体出发, 缺乏对学生个性培养。在这种趋近灌输式的教学模式, 学生的创新思维无法打开, 只能出现你教我学的被动局面。同时, 在理论知识的吸收过程中,

【作者简介】王阿梅(1996-), 女, 中国江西上饶人, 硕士, 助教, 从事美术学研究。

学生往往是理论知识大体理解了,但无法将自身的想法很好的表达出来,基于此,老师只能不断在理论与实践的重复教学中,导致学习效率过低。

2.3 教学理论脱离实践需要

对于任何专业而言,理论和实践都很重要,现阶段,部分高校过于注重理论教学,局限于书本知识,甚有脱离书本就无法教学。导致学生实践能力不足,不能将理论知识转化为实践能力。高校传统雕塑教学往往局限于校园内,学生鲜有机会参与社会项目,也难以接触到真正的艺术市场及了解行业动态。这种封闭的教学模式,抑制了学生的实操能力和经验积累,导致他们与社会岗位需要脱节。

2.4 教学评价体系不完善

传统雕塑教学的评价体系往往过于注重作品的形式和技巧及最终效果呈现,而忽视了对学生艺术素养、创新能力和综合素质的评估。这种单一的评价标准,不仅无法全面反映学生的真实水平,也容易挫伤学生的积极性和创造力。同时,评价过程中往往缺乏对学生个性化发展的关注和引导,不利于学生形成独特的艺术风格和创作理念。

3 数字技术在雕塑教学中的优势显现

3.1 教学模式的灵活性和时效性

基于以往传统雕塑教学模式单一问题,数字技术介入高校教学课堂,为雕塑教学带来了史无前例的灵活性和便携性。

首先,在教师课件制作上,数字技术丰富了课件制作形式。在多媒体课堂,学生可以从多维度观察雕塑作品的构造,针对复杂部分,还可以反复或者无限放大地观看。这种教学方式有助于培养学生的立体意识及多维观察方法。同时,数字技术还有助于教师、高校间教学资源的共享,提高教学效率、创新与拓展高校教师教学方法。

其次,雕塑教学时间与空间的突破。得益于数字技术的发展,虚拟网络雕塑教学得以实现,在教学空间上,教学不再局限于教室,而是可以通过校园、论坛,亦或腾讯视频、超星学习通等线上教学的方式,对学生进行远程指导。同时,在作业练习上,学生可以自主选择学习时间进行反复学习。这种教学方式可以在提高教学效率的同时满足不同学生的针对性需要。

最后,便于雕塑作品的保存及调整。雕塑作品由于其体量大、材料易破损等问题,往往不易保存,而利用数字技术只需在计算机中建立一个数据存储库即可一键保存。同时,还支持作者后续进行二度调整、修改与即兴创作。通过这样的方式,创作者甚至可以时刻将自己的作品带在身上。不限时间地点地对作品进行细节部位的观察和调整,这是传统雕无法做到的。

3.2 教学体验的交互性

数字技术在雕塑教学的优势还体现在其强大的交互性

上,通过虚拟现实设备,学生可以在虚拟空间中进行数字雕塑的创作和展示。例如,在3D建模软件课程中,通过老师的教学,学生可以在软件中构建出三维模型,并通过数字雕刻技术进行精细的雕刻和调整。

虚拟仿真实验通过结合虚拟现实技术、物理引擎和数据模型等工具,使学习者可以身临其境地在虚拟环境中进行观察和实操。如学生可以利用VR头显进入虚拟空间,与雕塑作品进行互动。再如,教师利用3D打印教学,学生通过观察实体模型来进行优化和调整。

在数字技术的有力加持下,艺术教学课堂不再晦涩难懂,老师可以随时用实物演练来表达自己的教学意图,以此达到更高效的教学效果。

3.3 教学与创作资源的可持续利用

传统雕塑教学需要耗费大量的泥、石头、金属等实体材料,且作品成型过程复杂繁琐,场地空间需求大。而数字雕塑则不再受限于传统材料,它可以在电脑上进行材质的随意转换,进而确定最理想的方案。这不仅节约了资源和空间,还大大缩短了雕塑制作的周期,降低了教学与学生创作成本。

3.4 实现跨媒介传播

数字雕塑的应用领域非常广泛,它可以用于影视动画、游戏美术、电影广告、数字博物馆、虚拟现实等领域,为人们提供了更多的欣赏和参与的机会。同时,数字雕塑还可以通过网络的便捷和广泛,实现对作品的快速传播和共享,从而增加了雕塑的影响力和价值。

4 数字技术在雕塑教学中的潜在问题

4.1 技术掌握难度较高

数字技术学习时间成本较高,高校专业课程安排大多是每门课64课时左右,学生往往只能初步涉略,想要达到熟练掌握甚至精通则需要大量的课余练习时间,这增加了学生的学习负担,也可能影响他们的学习兴趣和动力。教师技术水平有限,部分教师可能习惯于传统教学模式,难以适应数字教学的转变,缺乏数字技术操作经验,甚至产生抵触心理,这限制了他们在教学中有效利用数字技术。以上种种门槛,导致数字技术难以普及。

4.2 教学主体性削弱

“教育数字转型可能加速危机到来,甚至促使人的主体性向技术让渡。”过度追求技术,可能导致雕塑作品缺乏深度和内涵,无形中削弱师生在教学的主体性,进而影响教学情感体验能力下降,无法真正体验雕塑作品带给人的多维感受,导致学习的主动性减弱,成为技术的附庸,偏离教育促进人全面发展的目标。

4.3 艺术感知力下降

感知力对艺术创作者来说尤为重要,一定程度上是艺术家创作灵感的来源,对于雕塑作品的鉴赏力也是雕塑教学

的目标之一。雕塑作为静态的空间形象艺术，优秀的艺术作品总能让人与之共鸣，从中引发无限触动。但是，数字雕塑不论是于创作者还是欣赏者而言，均是通过刺激视听感知作品，无法调度其嗅觉、触觉感受，由此，其势必不能完全替代传统雕塑教学中的亲身体验。脱离了存在环境的雕塑作品，会缺乏原作的真实感与历史感，也会影响学生与作品之间建立情感连接和共鸣，影响学生对作品的感知质量和体验深度。

4.4 艺术情怀与温度缺失

技术的革新可以给艺术创作带来极大便利，但诚如清华大学美术学院雕塑系教授陈辉所言“技术不是艺术”。艺术品的价值并非绝对的精准，有时候恰到好处缺陷往往是艺术品手工创作温度的体现，数字技术可帮助学生更为精确的观察雕塑作品的形体，但受限于空间维度，学生很难面对面真切的体察、感悟到作品的灵魂。

5 数字技术在雕塑教学中的应用方法 / 策略

5.1 趋利避害——合理适度运用数字技术

事实表明，计算机虚拟仿真教学推动了教育现代化的进程和发展，可以切实的解决传统教学存在的许多问题。但我们必须认识到，技术应当用以服务艺术，它们更应当被视为传统教学方法的有效补充。我们应尝试在科技与艺术之间探寻平衡点，做到合理适度的运用科技辅助雕塑教学，如借助虚拟仿真技术让学生直观的看到雕塑作品可能呈现的最终效果。而不是像传统教学的画手绘草图这样局限、模糊的形式。在利用科技的前提下，保留传统雕塑教学的优势，如传统架上雕塑展现的作品的可触性，直观的感受不同材质的创作特点。

5.2 因材施教——建立评价与反馈机制

在雕塑教学进程中，不同师生之间对于数字雕塑教学

的学习进度、吸收能力及对雕塑创作的敏感点都是不同的。基于这个前提，我们应当真正做到因材施教，区别不同学生之间的教学模式，我们可以利用线下调研、网络平台等多种方式对在校或已毕业就业的学生、用人单位等建立教学评价与反馈机制，针对不同学生的兴趣点、用人单位实际需要等进行个性化的定制指导，拜托摆脱以往以一概全的灌输式教学模式，真正做到从实践中来到实践中去。同时还能在师生教授、生生交流、人机交互的过程中形成积极的学习氛围，达到教学相长的良好循环。

6 结语

科技进入课堂为高校雕塑教学带来了极大的变革与可能性。对此相关教师应该辩证看待、合理运用。我们要顺应时代，以良好的心态积极地拥抱这些科技成果，使其更好的为艺术创作所用，但是如何用好科技的这柄双刃剑，培养有温度、符合时代特色、为人民需要的当代艺术接班人需要我们进一步思考。

参考文献

- [1] 岳腾,刘文.数字技术赋能雕塑教学的机遇与挑战探究[J].雕塑,2024(3):66-67.
- [2] 陶爽,洪峰.数字技术在当代雕塑创作中的运用探析[J].大观,2023(7):18-20.
- [3] 蒋心一.虚拟仿真技术在高校雕塑课堂教学中的应用研究[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2023(5):62-63.
- [4] 张华.虚实互为:全国高校教学云论坛[J].雕塑,2022(5):25-27.
- [5] 朱珂,张斌辉,张瑾.教育数字化转型中师生主体性的缺失风险与复归策略[J].电视教育研究,2024(4):52-58.
- [6] 杨夏凉.数字技术在当代雕塑创作中的引用研究[D].景德镇:景德镇陶瓷大学,2024.