

Innovative Strategies for Mass Art Education in the Digital Age

Yonghong Luo

Rongshui Miao Autonomous County Cultural Center, Liuzhou, Guangxi, 545300, China

Abstract

With the rapid development of digital technology, there are new opportunities and challenges for mass art education. This article studies the characteristics of mass art education in the digital age, analyzes the necessity of innovation, identifies existing problems, and proposes innovative strategies. Research has found that digital technology brings benefits such as resource sharing and enhanced interaction to mass art education, but there are also problems such as uneven resource allocation and insufficient application of technology. By optimizing digital education platforms, innovating teaching models, and other methods, art education for the masses can be better developed in the digital age and improve their artistic literacy.

Keywords

digital age; Mass art education; Innovation strategy; artistic accomplishment

数字时代下的群众美术教育创新策略

罗永鸿

融水苗族自治县文化馆, 中国·广西柳州 545300

摘要

数字技术发展很快,群众美术教育有了新机遇,也遇到新挑战。本文研究数字时代群众美术教育的特点,分析创新的必要,找出存在的问题,提出创新策略。研究发现,数字技术给群众美术教育带来资源共享、互动增强等好处,但也有资源分配不均、技术应用不深入等问题。通过优化数字教育平台、创新教学模式等方法,能让群众美术教育在数字时代更好发展,提高群众艺术素养。

关键词

数字时代;群众美术教育;创新策略;艺术素养

1 引言

现在数字技术发展很好,互联网、大数据、人工智能等技术改变了人们学习和生活方式。群众美术教育是提升大众审美、丰富精神生活的重要方式,也受到数字时代影响。传统群众美术教育模式在教学资源、方法、时间和空间等方面有局限,不能满足数字时代群众多样的学习需求。在这种情况下,探索数字时代群众美术教育创新策略很有现实意义。这能推动群众美术教育现代化转变,发挥美术教育在文化传承创新中的作用,提高全民艺术素养。

2 数字时代下群众美术教育的特点

2.1 教育资源的开放性与共享性

数字技术打破地域和时间限制,让群众美术教育资源变得开放、能共享。大量美术作品、教学视频、学术资料通过网络平台向大众开放,群众随时能获取经典艺术作品赏

析、专业绘画技法讲解等内容。比如,很多艺术博物馆、美术馆推出线上展览,群众不用出门就能欣赏世界艺术珍品,拓宽艺术视野。网络课程平台上有各种美术教育课程,满足不同群众学习需求。

2.2 教学方式的多样化与个性化

数字时代让群众美术教育教学方式变多。除传统课堂教学,还有线上直播授课、录播课程、虚拟现实(VR)教学、人工智能辅助教学等新模式。线上直播授课师生能实时互动,及时解答问题;录播课程方便群众按自己时间和进度学习。VR教学能营造沉浸学习环境,让人感觉在艺术创作现场。人工智能能根据学习情况,推荐适合的学习内容和路径,让教学更符合个人需求,提高学习效果。

2.3 学习时空的灵活性与便捷性

数字技术让群众美术学习不受固定时间和地点限制。群众用手机、电脑等设备,利用碎片时间就能学习。不管在公交上、午休时,还是在家,只要有网络就能学美术。这种学习方式降低学习门槛,更多人能参与美术教育。线上教学平台还能保存和回溯学习进度,方便群众巩固知识,弥补不足^[1]。

【作者简介】罗永鸿(1968-),男,壮族,中国广西柳州人,本科,副研究馆员,从事美术辅导与创作研究。

2.4 互动交流的即时性与广泛性

数字时代社交网络和在线学习平台,为群众美术教育提供即时、广泛的交流渠道。群众学习时能随时和教师、其他学习者交流,分享作品和学习心得,获得反馈建议。线上社区、论坛、社交媒体群组等平台,聚集很多美术爱好者,形成大的学习交流网络。这种交流能激发学习兴趣,促进不同思想和创作风格碰撞,提升群众美术创作水平。

2.5 创作工具与手法的数字化

数字技术给群众美术创作带来新工具和手法。Photoshop、Procreate 等绘画软件,不仅有丰富的画笔、色彩和特效,还能实现传统绘画难以企及的效果。例如,利用图层功能,创作者可以自由叠加、调整画面元素,随时修改不满意的部分,大大提升创作效率;水彩、油画等传统笔触的模拟功能,让创作者在屏幕上也感受手绘质感。此外,3D 建模、动画制作等技术融入美术创作,开辟了全新领域。创作者通过 3D 建模软件构建立体场景,结合动画技术赋予作品动态生命力,突破二维平面的限制,极大激发了想象力和创造力,让艺术创作拥有更多可能性。

3 数字时代下群众美术教育创新的必要性

3.1 适应时代发展的必然要求

数字时代,短视频、在线课程这些新信息载体改变大众学习习惯。统计显示,中国在线教育用户超过 4 亿,大家喜欢用零碎时间、能互动的方式学知识。群众对美术学习要求变了,既想要随时学、随地学,也希望课程能按自己兴趣推荐。传统线下上课、用固定教材的教学模式,不能满足随时学习的需求,也很难提供个性化学习体验。像上班族没时间上固定时间的课,老年人需要适合他们的教学内容。只有把数字技术用在群众美术教育里,开发线上互动课程、智能学习系统这些新教学方式,才能跟上时代,让不同年龄、职业的人愿意学美术,让群众美术教育保持活力。

3.2 满足群众日益增长的精神文化需求

居民收入提高,大家在精神文化上花的钱更多,美术教育市场每年增长超过 15%。现在的人不只想学临摹传统画作这些基础内容,还想接触数字艺术、装置艺术这些新形式,甚至参与跨学科艺术创作。很多美术爱好者想学习把 AI 绘画和传统水墨画结合,或者用 VR 技术创作。数字时代群众美术教育创新,可以整合全球艺术资源,开设 NFT 艺术创作、动态插画设计这些新课程,引入国际艺术大师创作案例,让大家不出门就能体验多样艺术文化。这些多样学习内容和数字化互动体验,能满足大家对高品质精神文化生活的追求,还能通过艺术实践提高审美,丰富精神世界^[2]。

3.3 推动美术教育公平发展

传统教育里,城市和乡村美术教育资源差别很大。一线城市学校平均每所配 3 名专业美术教师,有些农村学校美术课开课率不到 40%。用数字技术可以改变这种情况。建

国家中小学智慧教育平台这些在线资源库,偏远地区学生能看中央美院教授的绘画课,还能参加直播学习,和城市学生一起上课。比如“双师课堂”,乡村学生在本地老师帮助下,通过视频连线听一线城市名师讲课。而且数字资源能反复看,基础差的学生可以多学几遍,这能缩小城乡教育差距,让好的美术教育资源人人都能用上,推动美术教育公平发展。

3.4 促进美术文化传承与创新

数字技术给传统美术文化保护和创新提供新方法。故宫博物院用 4K 超高清扫描技术,把《千里江山图》等古画变成数字文件保存,既保留画作细节,又能通过数字展览让观众看清笔触。敦煌研究院用三维建模技术,把莫高窟壁画复制到虚拟空间,让古老艺术传播到世界各地。在艺术创作上,数字工具让传统艺术有新活力。年轻艺术家用数字绘画软件,把敦煌飞天形象和现代动漫风格结合,创作出受欢迎的国潮作品。剪纸艺人用 3D 建模技术,把平面剪纸变成立体动态画面,让传统技艺有新生命。这些做法既传承传统美术文化,也推动美术文化在数字时代创新。

3.5 培养创新型艺术人才

数字时代,新兴产业与跨界融合不断涌现,影视特效、游戏设计、元宇宙艺术等领域蓬勃发展,社会对具备创新思维和实践能力的艺术人才需求愈发迫切。群众美术教育创新通过革新教学模式,引入项目式学习、创意工坊等新方法,鼓励群众在实践中探索艺术创作。同时,结合数字绘画软件、3D 建模工具等创作设备,让群众能够突破传统画布和材料的限制,自由表达创意。例如,在虚拟现实技术支持下,群众可置身于虚拟空间进行立体艺术创作,打破二维平面的思维定式;利用人工智能辅助设计工具,能快速生成创意草图,激发创作灵感。通过这种多元化的教育方式,不仅能激发群众的想象力和创造力,更有助于培养其主动探索、解决问题的创新意识,为社会持续输送适应数字时代发展需求的创新型艺术人才。

4 数字时代下群众美术教育现存问题

4.1 数字教育资源分配不均衡

数字技术带来丰富教育资源,但实际应用中,资源分配不均衡。经济发达地区和城市能更好利用数字技术开展群众美术教育,有更多优质线上课程、先进教学设备和专业师资。偏远地区和农村因网络基础设施差、经济条件有限,群众难获取丰富数字美术教育资源,地区教育差距变大,不利于教育公平。

4.2 教师数字教学能力不足

数字时代对群众美术教师教学能力有新要求,教师不仅要有美术专业知识和教学能力,还要会用数字技术。但现在很多教师缺乏数字技术培训和实践经验,教学中不能充分发挥数字技术优势。部分教师不熟悉线上教学平台操作,不

能有效利用数字教学资源,影响教学效果和质量^[3]。

4.3 教学模式与数字技术融合不深入

数字技术在群众美术教育中有应用,但教学模式和数字技术融合不深。一些线上课程只是把传统课堂内容搬到网上,没充分利用数字技术特点和优势。比如直播授课中,师生互动单一,没发挥数字技术互动优势;课程设计没结合数字技术创新,教学内容和方式没吸引力,难激发学习兴趣。

4.4 群众自主学习能力有待提高

数字时代群众美术教育强调自主学习,但很多群众自主学习能力不够。面对丰富数字学习资源,部分群众没学习计划和目标,不会选学习内容,盲目学习。自主学习需要自律和学习动力,一些群众学习不坚持,遇困难就放弃,学习效果不好。部分群众不熟悉数字技术操作,也影响自主学习效率和质量。

4.5 数字创作工具使用门槛较高

数字时代带来的新美术创作工具,使用难度不小。数字绘画软件功能繁多,光是各种功能选项和按钮就让人眼花缭乱,即使是设计得较为简单的软件,高级功能也让新手无从下手。3D建模软件更复杂,从搭建模型形状到添加细节,一整套流程像做复杂工程。操作时,群众要记步骤、学快捷方式,还要理解陌生概念,学习负担重。对年龄大或不熟悉数字技术的人来说,这些问题更严重,他们可能连软件安装、界面操作都不会,根本没法创作。这导致他们对数字创作失去兴趣,阻碍了数字技术在美术创作中的普及和自身艺术潜力的发挥。

5 数字时代下群众美术教育创新策略

5.1 优化数字教育资源配置

政府和教育部门要加大对偏远地区和农村网络基础设施建设投入,提高网络覆盖和速度,保障群众获取数字美术教育资源。建立统一数字美术教育资源平台,整合优质教学资源,实现资源共享和均衡分配。鼓励高校、艺术机构和专业教师开发多样数字美术教育课程,根据不同地区和层次群众需求,提供合适学习内容。建立资源捐赠和共享机制,引导社会力量参与资源建设,缩小地区教育差距^[4]。

5.2 加强教师数字教学能力培训

加强群众美术教师数字教学能力培训是提高教学质量关键。教育部门和学校定期组织教师参加数字技术培训课程,内容包括线上教学平台使用、数字教学资源开发利用、虚拟现实教学技术等。通过培训提高教师数字技术应用和教学创新能力,让教师能熟练用数字技术教学。鼓励教师交流经验,建立交流平台,促进教师共同进步。

5.3 深化教学模式与数字技术融合

积极探索创新教学模式,深化和数字技术融合。课程

设计充分考虑数字技术特点和优势,开发有创意和趣味的教学内容。比如用虚拟现实技术创建虚拟艺术工作室,让群众在虚拟环境创作交流;用人工智能技术实现个性化教学,根据学习情况推荐内容和任务。教学方法采用混合式教学,结合线上线下教学,发挥两者优势,提高教学效果。加强师生、学生间互动交流,用数字技术实现实时互动和协作学习。

5.4 培养群众自主学习的能力

数字时代群众美术教育要注重培养群众自主学习的能力。教师教学中引导群众制定合理学习计划和目标,掌握科学学习方法。通过线上学习平台提供学习指导和资源推荐,引导群众自主选学习内容。建立学习激励机制,奖励自主学习表现好的群众,激发学习动力和积极性。组织线上学习小组,促进群众交流合作,营造自主学习氛围。

5.5 完善教育评价体系

建立科学合理的教育评价体系是推动群众美术教育创新发展的保障。评价标准综合考虑作品形式、创意、思想内涵和学习过程,制定全面客观的评价指标。评价方法发挥多元评价方式优势,结合教师评价、学生自评互评、线上投票、数据分析等方式,提高评价客观性和公正性。加强教育评价和教学过程结合,及时反馈评价结果,为教学提供指导和改进建议,提升群众美术教育质量^[5]。

6 结语

数字时代为群众美术教育带来了新的机遇与挑战,创新是推动群众美术教育发展的必然选择。通过深入分析数字时代下群众美术教育的特点、创新的必要性、现存问题,并针对性地提出创新策略,能够有效解决当前群众美术教育中存在的问题,提升群众美术教育的质量和水平。在未来的发展中,还需要不断探索和实践,进一步深化数字技术与群众美术教育的融合,满足群众日益增长的精神文化需求,推动群众美术教育在数字时代实现可持续发展,为提升全民艺术素养、繁荣文化事业做出更大贡献。

参考文献

- [1] 陈思璇.数字时代开展群众文化工作的实践路径探究[J].时代报告(奔流),2024,(12):88-90.
- [2] 李芳云,唐金武.数字时代农村群众工作话语权的建构[J].理论探索,2024,(06):55-62.
- [3] 惠潇.数字时代下的群众美术教育创新策略[J].百花,2024,(07):67-69.
- [4] 赵丽.数字时代背景下群众文化的多样性与共享性研究[J].参花,2024,(14):125-127.
- [5] 岳晓东.数字时代背景下群众舞蹈发展的新思索[C]//新理念 新机制 新举措 推动文化馆行业高质量发展——2020中国文化馆年会征文作品集.北京市西城区第二文化馆,2021:155-159.