

数字媒体时代高校数字媒体专业速写教学创新

连永梅

文华学院 湖北武汉 430000

摘要: 本文深入探讨数字媒体时代下高校数字媒体专业速写教学所面临的挑战与机遇,剖析传统速写教学的不足之处,进而提出一系列创新策略。引入数字化工具、融合多学科知识、注重实践与创新能力培养以及改革教学评价体系等举措,致力于提升数字媒体专业速写教学的质量和效果,以培养出契合时代需求的高素质数字媒体人才。

关键词: 数字媒体时代; 高校专业; 速写教学; 创新策略

引言

在数字媒体时代,信息技术的飞速发展深刻改变了人们的生活方式和艺术创作模式。数字媒体专业作为一门新兴的交叉学科,涵盖了动画、游戏、影视等多个领域。速写作为数字媒体专业的基础课程之一,对于培养学生的观察力、表现力和创造力起着至关重要的作用。然而,传统的速写教学模式在数字媒体时代逐渐显露出一些不足之处,如何进行教学创新以适应时代的发展需求成为高校数字媒体专业教学面临的重要课题。

一、数字媒体时代对速写教学的影响

(一) 创作工具的数字化

数位板、绘图软件等数字化创作工具的出现,为速写教学带来了全新的变革。一方面,这些工具极大地提高了创作效率。学生可以借助数位板快速地勾勒线条,利用绘图软件轻松实现作品的修改和保存,无需再担心传统纸质绘画中因修改而产生的画面脏乱问题。另一方面,它们为学生提供了更为丰富的表现手法和广阔的创意空间。色彩调整功能让学生能够更加精准地表达情感氛围,特效添加则为作品赋予独特的视觉效果,使速写作品更具个性与魅力,激发学生的创作热情和探索欲望。

(二) 创作题材的多元化

在数字媒体时代,创作题材呈现出前所未有的多元化态势。一方面,网络的普及为学生提供了海量的图像、故事和创意,成为灵感的宝库。游戏世界中的奇幻场景、丰富角色以及精彩剧情,也为学生的速写创作注入了新的活力。影视领域更是以其震撼的视觉效果和深刻的主题,激发着学生的创作灵感。另一方面,数字媒体时代

要求学生具备跨学科知识和综合能力。他们不仅要掌握绘画技巧,还需了解信息技术、文学创作、影视语言等多领域知识,以便更好地将不同元素融合在作品中,创作出具有时代特色、富有创意和深度的速写作品。

(三) 传播方式的网络化

学生不再受传统展示渠道的局限,能够借助各类网络平台,如社交媒体、艺术分享网站等,轻松地将自己的作品展示给来自不同地区、不同背景的众多人群。如此一来,他们可以获得来自专业人士、爱好者等更广泛的反馈。这些反馈涵盖技法点评、创意启发等多方面,为学生提供了多元的视角和思考方向。网络传播极大地拓宽了学生的视野,让他们接触到全球范围内的优秀作品和创作理念。进而,这种接触激发起学生强烈的创作热情,促使他们不断挑战自我、突破创新,在数字媒体的浪潮中绽放独特的艺术光彩。

二、传统速写教学存在的问题

(一) 教学方法单一

传统速写教学常常局限于教师示范、学生临摹的单一模式。在这种教学方式下,教师在讲台上进行示范,学生则被动地模仿教师的绘画步骤和风格。这种机械性的临摹过程使得学生容易陷入固定的套路中,缺乏对事物进行独立观察和深入思考的动力。他们往往只是关注如何准确地复制教师的作品,而忽视了自身对事物的独特感知和理解。长此以往,学生的创造力受到极大的限制,难以在速写创作中展现出个性与创新。单一的教学方法无法激发学生的学习兴趣 and 主动性,使得速写教学变得枯燥乏味,难以真正培养出具有创新思维和艺术表现力的学生,无法满足数字媒体时代对创新型人才的需求。

(二) 教学内容陈旧

传统速写教学的内容长期以来主要围绕人物、风景、

作者简介: 连永梅(1971.10—),女,汉族,湖北钟祥人,硕士研究生,副教授,研究方向:中国画人物研究。

静物等展开,这种较为单一且固定的教学内容模式已然无法适应数字媒体时代的发展需求。在数字媒体时代,行业对人才的要求发生了巨大变化。学生不仅需要具备传统的绘画基础,更需要掌握更多与数字技术紧密相关的速写技能。比如动态捕捉,这对于数字动画、游戏设计等领域至关重要。动态捕捉技术能够更加准确地把握人物和物体的运动轨迹,从而为创作提供更真实、生动的素材。在角色设计方面,学生需要结合数字技术,考虑角色在不同场景下的呈现效果,以及如何运用数字工具进行高效的设计和修改。然而,传统教学内容在这些方面明显存在不足。

(三) 评价标准片面

传统速写教学的评价标准存在明显的局限性。一方面,过于注重画面的技法,例如线条的流畅性、笔触的表现力、构图的合理性等。学生为了迎合这种标准,往往花费大量时间去磨练技法,而忽略了对事物本质的观察和思考。另一方面,强调写实程度,要求学生尽可能逼真地描绘对象,这在一定程度上束缚了学生的想象力和创造力。忽视学生的创意和个性表达,使得学生不敢大胆尝试新的表现形式和风格,抑制了他们的创新精神。缺乏对探索欲望的激发,也让学生在学学习过程中逐渐变得墨守成规,难以突破传统的束缚,无法适应数字媒体时代对多元化艺术创作的需求,不利于培养具有创新思维和独特个性的数字媒体专业人才。

三、数字媒体时代高校数字媒体专业速写教学创新策略

(一) 引入数字化工具

1. 配备数位板等数字化创作设备

为了让学生更好地适应数字媒体时代的创作需求,高校应配备数位板等数字化创作设备。在教学过程中,教师可以进行详细的示范和耐心的讲解,逐步引导学生掌握数字化工具的基本操作技巧。比如,在线条绘制方面,教师可以展示运用不同的笔触和线条粗细来表现物体的轮廓和质感。在色彩填充时,讲解选择合适的色彩搭配以及运用渐变等效果来增强画面的层次感。对于图层管理,指导学生合理分层,以便于修改和调整画面元素。如此,学生能够快速熟悉并熟练运用数字化创作工具,为后续的速写创作打下坚实的基础。

2. 利用绘图软件进行教学

教师在选择适合速写教学的绘图软件时,如SketchBook、Photoshop等,可先向学生全面介绍软件的功能和特点。以SketchBook为例,其拥有丰富的画笔库和便捷的手势操作功能,极为适合进行快速的速写创

作。而Photoshop则在图像编辑和特效处理方面具备强大优势。随后,教师以实际案例展示软件在速写创作中的具体应用。比如,在创作一幅人物速写时,可利用Photoshop的液化工具调整人物形态,用滤镜效果增强画面艺术感。如此教学方式,能让学生直观地了解软件强大功能,于实际创作中灵活运用,提高速写创作的效率和质量。

3. 开展数字化速写实践活动

高校可以积极组织学生进行数字化速写比赛和作品展览等活动。在数字化速写比赛里,设置不同的主题和奖项,以此激发学生的竞争意识和创作热情。学生们在比赛中会全力以赴地展现自己的创意和技能,不断挑战自我。作品展览为学生提供了一个展示自我的平台,使他们的作品能够被更多人欣赏和认可。这些活动能够提高学生的数字化创作能力,营造出浓厚的学习氛围,促进学生之间的交流与学习。还可以邀请专业人士进行点评和指导,为学生提供更多的学习机会和创作灵感。

(二) 融合多学科知识

1. 与动画专业相结合

动作分解这一动画原理能让学生细致观察物体运动的各个阶段,将复杂的动态转化为一系列清晰的分解动作进行速写。比如,在描绘一个跳跃的人物时,学生能够把起跳、腾空、落地等不同阶段逐一拆解绘制。而关键帧绘制则能让学生学会抓住动态中的关键瞬间,以这些关键瞬间的关键帧为基础,学生可以构建出完整的动态画面。如此一来,学生能够更好地掌握动画角色的设计,赋予角色生动的个性和独特的动态表现技巧,为未来的动画创作奠定坚实的基础。

2. 与游戏专业相结合

在游戏场景设计方面,引导学生以速写快速捕捉不同场景的特点,如神秘的森林可着重描绘繁茂的树木、斑驳的光影和若隐若现的小径。角色造型设计时,让学生运用速写去挖掘各种独特的形象元素,从人物的外貌特征到服装配饰,力求设计出富有魅力和个性的游戏角色。鼓励学生在速写过程中考虑游戏的风格定位和玩家需求,使设计出的场景和角色更具吸引力和可玩性,为游戏的视觉效果增添魅力。

3. 与影视专业相结合

在速写教学中,讲解不同的镜头视角,如特写、全景、中景等,让学生以速写练习感受不同视角下画面的表现力。画面构图方面,教授学生运用对称构图、三分法构图等技巧,使速写作品更具艺术美感。融合影视专业知识,学生能够拓宽知识面和视野,不仅学会从美术

的角度看待画面,还能理解影视叙事的需求。这有助于提高学生的综合素养,为影视美术设计提供丰富的创意和扎实的技能基础。

(三) 注重实践与创新能力培养

1. 增加实践教学环节

在数字媒体时代,高校数字媒体专业速写教学必须高度注重实践。适当减少理论教学的比重并非不重视理论知识,而是要将更多的时间和精力投入到实践教学当中。增加实践教学的时间,保证学生拥有充足的机会去进行大量的实践练习。反复的速写训练,学生可以不断提升速写技能,无论是对线条的精准把控、构图的巧妙设计,还是人物的动态捕捉以及场景的氛围营造,都能够逐步提高自己的创作能力。实践教学的内容也应该更加丰富多样,涵盖各种不同题材、不同风格的速写创作,让学生在实践中摸索出适合自己的创作方式,从而为未来的专业发展奠定坚实的基础。

2. 开展项目式教学

教师可以结合实际项目,如动画制作项目、游戏场景设计项目等,让学生在项目中进行速写创作。在项目实施过程中,学生能够亲身体验实际工作中的需求和流程。他们需根据项目要求进行素材收集、创意构思、草图绘制等工作,切实了解将速写技能应用到实际项目中的方法。项目式教学能促进学生之间的团队协作。学生们在项目中分工合作,共同完成任务,学会沟通、协调和互相支持。以这种方式,学生不仅提高了实践能力,还培养了团队合作精神,为未来步入职场做好充分准备。

3. 鼓励创新思维

教师要积极鼓励学生大胆创新,尝试不同的表现手法和创意形式。比如,引导学生运用数字化工具进行特效添加、色彩变换等创新尝试,从而突破传统速写的局限。教师还要引导学生从不同的角度观察事物,启发他们发现新的视角和创意点。可以组织实地考察、观摩优秀作品等活动,拓宽学生的视野,激发他们的创造力和想象力。鼓励学生在速写创作中融入自己的个性和情感,让作品更具独特性和感染力。只有不断鼓励创新思维,才能培养出适应数字媒体时代需求的创新型人才。

(四) 改革教学评价体系

1. 建立多元化的评价标准

画面的技法和写实程度固然重要,但学生的创意、个性表达以及跨学科知识运用同样不可忽视。创意是数字媒体作品的灵魂,鼓励学生在速写中展现独特的创意构思,能激发他们的创新思维。个性表达则让作品具有独特的魅力,反映出学生的个人风格和艺术追求。跨学

科知识的运用能使速写作品更具深度和广度。多元化的评价标准全面考量学生的学习成果,有助于培养综合素质高、富有创造力的数字媒体专业人才。

2. 采用过程性评价与终结性评价相结合的方式

过程性评价在数字媒体专业速写教学中起着关键作用。它聚焦学生的学习过程和进步情况。教师可从观察学生的课堂表现、作业完成情况以及参与度等方面入手,及时给予学生反馈和指导。比如,当学生在速写过程中遭遇技法难题时,教师能及时进行示范和讲解,助力学生克服困难。过程性评价能让学生真切感受到自己的成长和进步,从而增强学习的信心和动力。终结性评价主要对学生的学习成果进行综合评价,涵盖作品的完成度、艺术表现力等方面。将过程性评价与终结性评价相结合,能够更全面、客观地评估学生的学习成效,为教学改进提供有力依据。

3. 引入学生自评和互评机制

学生参与评价过程,能够提高他们的自我认知和评价能力。在自评中,学生可以反思自己的作品,分析优点和不足,明确自己的努力方向。互评则促进学生之间的交流和学习,他们可以从同学的作品中汲取灵感,发现不同的表现手法和创意点。互评也培养了学生的批判性思维和团队合作精神。教师可以组织学生进行小组讨论和作品展示,让学生在交流中共同进步。学生自评和互评机制营造出积极向上的学习氛围,提升速写教学的质量和效果。

结束语

总之,数字媒体时代为高校数字媒体专业速写教学带来了新的机遇和挑战。引入数字化工具、融合多学科知识、注重实践与创新能力培养以及改革教学评价体系等创新策略,可以提高速写教学的质量和效果,培养出适应时代需求的高素质数字媒体人才。在未来的教学中,我们还需要不断探索和创新,为数字媒体专业的发展做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 艾然.速写的表现手法及构成形式分析[J].艺术大观,2022,No.114(06):34-36.
- [2] 李波.绘画速写中的简化律与教学应用[J].产业与科技论坛,2021,20(24):182-183.
- [3] 李萌,李学明.“动画原理”系列课程教学创新实践研究——以北京邮电大学数字媒体技术专业为例[J].当代动画,2021,No.293(01):123-128.