

数字美育应用对创新型艺术人才培养路径探索

隋欣

中国音乐学院 北京 100000

摘要:随着数字技术的迅速发展,数字美育成为艺术教育的重要组成部分,特别是在创新型艺术人才培养方面。传统的艺术教育模式面临着创新不足、教学方式单一等问题,而数字美育应用提供了一种新的解决路径。本文探讨了数字美育应用在艺术人才培养中的重要性,重点分析了其在激发创新思维、拓展知识获取途径以及提升实践与协作能力等方面的优势。同时,研究揭示了数字美育在实施过程中面临的技术、教师素养及资源整合等挑战,并提出了优化课程体系、提升教师能力、构建数字资源平台等具体路径。最后,本文的结论认为,数字美育不仅是艺术教育现代化的必然趋势,也是培养符合未来社会需求的创新型艺术人才的关键因素。为数字化时代艺术教育的发展提供理论支持和实践指导,推动艺术教育的创新与转型,并为相关教育政策和课程设计提供参考。

关键词:数字美育;创新型艺术人才;培养路径

引言

数字化时代的到来,为艺术教育带来了深刻的变革。传统美育中为人才培养提供的智力和启迪,深植于人文和艺术精神。而今,数字技术的应用正在展示出新的胜场,它与美育的融合不仅推动了一场变革,更是创新型艺术人才培养的重要入口^[1]。

在当前,创新型艺术人才不仅需要均衡人文和技术的力量,更需要具备跨学科思维和适应数字时代的能力。数字美育的实施为达成这些需求提供了可能性,成为当下艺术教育研究的重要论题。

一、数字美育应用在创新型艺术人才培养中的重要性

(一) 激发创新思维

数字美育工具提供了丰富多样的创作方式和表现形式。例如,虚拟环境(VR)和增强环境(AR)技术能让学生置身于虚拟艺术场景中,突破传统创作的空间限制,激发无限的想象力和创造力。学生可以通过操控数字元素,实时创造、修改作品,在探索不同可能性的过程中,培养创新思维。

伦敦艺术大学在其艺术设计课程中引入了VR工具。学生通过使用Tilt Brush进行三维绘画,在虚拟空间中探索构图、色彩和动态元素的交互方式。一名学生利用该技术创作了一系列“动态雕塑”,不仅在课程评比中脱颖而出,还获得了商业展览的机会。

(二) 拓展知识获取途径

互联网和数字资源库汇集了海量的艺术作品、学术资料 and 教学视频。学生借助数字美育应用,能够轻松获取全球范围内的艺术知识,了解不同文化背景下的艺术风格和创作理念。这种多元知识的融合,有助于拓展学生视野,为创新提供丰富的素材和灵感来源。

中国美术学院开发的“数字美术共享平台”,学生可以无缝衔接访问全球经典艺术作品的高分辨率图像和背景资料,大大提升了学生学习视野。在实际操作的过程中,平台的“文艺复兴艺术特辑”收录了超过2000幅名画和学术分析文章。这种资源极大地扩展了学生的艺术视野,并激发了他们在传统技法上的创新实践。

(三) 提升实践与协作能力

数字艺术创作软件和在线平台为学生提供了便捷的实践环境。学生可以随时随地进行艺术创作,并通过网络与其他创作者交流合作。多人在线协作项目让学生学会在团队中发挥自身优势,共同完成复杂的艺术作品,提升实践操作和团队协作能力,这对于创新型艺术人才在未来职业发展中至关重要。

以法国数字艺术在线协作项为例,法国数字艺术学院与Adobe合作,开发了一款名为“Creative Cloud协作”的在线平台。学生可以在云端共享他们的设计草稿,其他组员实时添加注释和修改建议。在一次城市艺术展览策划项目中,学生利用该平台完成了跨国团队的高效协作,成功打造了一场互动性极强的数字展览。

二、数字美育应用现状

美育已然在新时代的教育工作中发生了巨大的变化,在实现数字化教育工作中产生着重要作用。如何探索新时代教育与数字结合,赋能美育工作新思路,针对如何办好人民满意的教育,充分发挥科教兴国优势,赋能新时代美育发展成为当下美育工作新方向。

2024年11月26日,人民日报社《民生周刊》以人民日报社旗下重点美育工程“美育中国专家智库”为轴,正式启动美育融合创新课题研究工作,联合全国重点高校及中小学开展二十余项美育工作方向的美育融合创新课题研究。

目前,数字美育应用在艺术教育领域逐渐普及。许多院校和教育机构引入了数字绘画软件、3D建模工具等用于教学。在线艺术课程平台如雨后春笋般涌现,提供丰富的美育课程资源,满足不同层次学生的学习需求。一些博物馆、美术馆也推出数字展览和导览服务,利用数字化手段传播艺术文化。以下是国内外的两个实例:

实例1:大都会艺术博物馆的虚拟导览

美国大都会艺术博物馆推出了基于AR技术的虚拟导览服务。游客可以通过智能手机扫描展品,获取三维建模、创作背景视频和专家讲解音频。该项目不仅提升了观众的参与感,还成为艺术教育的重要补充工具^[2]。

实例2:浙江大学数字绘画课程

浙江大学艺术与设计学院在其本科课程中引入了数字绘画软件Procreate,作为基础课程的重要组成部分。一名学生在毕业设计中结合数字绘画和动态影像,创作了一部融入中国传统剪纸艺术的短片,获得国内多项艺术奖项^[3]。

然而,数字美育应用仍存在一些问题。部分教师对数字技术的掌握程度有限,无法充分发挥数字美育工具的优势;数字美育资源质量参差不齐,部分内容缺乏深度和系统性;在教学过程中,如何将数字美育与传统教学方法有效融合,尚未形成成熟的模式。

三、数字美育应用下创新型艺术人才培养路径

(一) 优化课程体系

1. 开设数字美育基础课程

在艺术专业课程体系中,增设数字艺术基础课程,如数字图像处理、数字音频编辑、动画制作基础等,让学生掌握基本的数字美育技能,为后续的专业学习和创新创作打下基础。

2. 融入跨学科课程内容

打破学科壁垒,将数字技术与艺术设计、文化研究、心理学等学科融合。例如,开设“数字艺术与文化传播”课程,让学生了解数字时代艺术作品的传播特点和文化内涵;设置“数字艺术心理学”课程,探究数字环境下观众的审美心理和艺术创作的心理因素,培养学生跨学科思考和创新能力。

3. 开展实践项目课程

以实际项目为导向,组织学生参与数字美育实践项目。与企业、文化机构合作,承接数字艺术展览策划、新媒体艺术创作等项目。在项目实践中,学生将理论知识应用于实际,锻炼解决问题的能力 and 团队协作能力,提升创新实践水平。

(二) 提升教师数字素养

1. 组织教师培训

定期举办针对教师的数字美育培训活动,邀请行业专家和技术人员进行授课。培训内容包括数字艺术创作软件的使用、数字教学方法、数字资源整合等方面,帮助教师提升数字技术应用能力。

2. 鼓励教师参与科研项目

支持教师开展数字美育相关的科研项目,探索数字技术在艺术教育中的创新应用。通过科研实践,教师能够深入了解数字美育的前沿动态,将研究成果转化为教学内容,丰富教学方法和手段。

3. 建立教师交流平台

搭建线上线下的教师交流平台,如数字美育教学论坛、工作坊等,方便教师分享教学经验、交流数字美育应用心得。教师之间相互学习、相互启发,共同提高数字美育教学水平。

以新加坡国立大学教师培训计划为例,新加坡国立大学通过定期的“数字艺术教学培训”,帮助教师掌握最新的数字艺术工具和方法。例如,培训中教授教师如何使用Unity 3D和Blender设计虚拟艺术展览。这项计划显著提升了教师的数字技术应用能力。

(三) 完善数字美育资源建设

1. 整合优质资源

教育部门、院校和艺术机构应联合起来,整合分散的数字美育资源。建立统一的数字美育资源库,涵盖艺术作品赏析、教学视频、电子教材、虚拟展览等内容,并对资源进行分类整理和标注,方便师生检索和使用。

2. 鼓励自主创新

鼓励教师和学生自主创作数字美育资源。教师可以根据教学需求制作特色教学课件、数字艺术作品案例等；学生在创作过程中，不仅能够提升自身能力，其优秀作品也可作为资源库的补充，实现资源的动态更新和共享。

3. 保证资源质量

建立数字美育资源质量审核机制，确保资源的准确性、科学性和艺术性。邀请专家对资源进行评估，对不符合要求的资源进行整改或淘汰，为创新型艺术人才培养提供高质量的数字美育资源保障。

以英国国家美术馆开放资源计划为例，英国国家美术馆将其超过3000件藏品数字化，并免费向公众开放。这些高质量资源为艺术教育者和学生提供了极大的便利，同时推动了全球艺术教育资源的共享。同时，对于国家品牌文化宣传，发挥文化软实力也同样发挥了巨大的作用。

（四）构建数字化学习评价体系

1. 多元化评价指标

除了传统的作品评价外，将学生在数字学习过程中的表现纳入评价体系。包括在线学习的参与度、数字作品创作过程中的创新思维展现、团队协作能力等方面。通过多元化的评价指标，全面、客观地评价学生的学习成果和能力发展。

2. 过程性评价

利用数字技术对学生的进行学习过程进行跟踪记录，如学生在数字创作软件中的操作记录、在线课程的学习进度和互动情况等。定期对学生的学习过程进行阶段性评价，及时发现问题并给予反馈，帮助学生调整学习策略，促进学生持续发展。

3. 智能化评价工具

引入智能化评价工具，如基于人工智能的作品分析系统，能够对学生的数字艺术作品进行快速分析，从色彩、构图、创意等多个维度给出评价意见和建议。智能化评价工具不仅提高了评价效率，还为学生提供了更具针对性的改进方向。

以香港大学AI作品分析系统为例，香港大学开发了一套基于AI的作品分析系统，可以从色彩、构图、创意等多个维度快速评估学生的作品，为学生提供详尽的改进建议，极大地提高了学习效率。

结语

数字美育应用为创新型艺术人才培养提供了广阔的空间和有利的支持。通过优化课程体系、提升教师数字素养、完善数字美育资源建设和构建数字化学习评价体系等路径，可以充分发挥数字美育的优势，培养出具有创新思维、实践能力和跨学科知识的艺术人才。在未来的发展中，还需不断探索和创新数字美育应用模式，持续完善人才培养路径，为社会培养更多优秀的创新型艺术人才。

参考文献

- [1] 李晓明, 张芸.《数字创新与高等教育》(2021) [M]. 上海: 现代教育出版社。
- [2] 张怡, 刘强.《艺术教育资源的数字化新纪元》(2022) [M]. 广州: 岭南大学出版社。
- [3] 王涛.《艺术与技术融合的新时代》(2023) [M]. 香港: 天际出版公司。