

美术师范教育中的数字雕塑教学方法研究

石城

渤海大学美术学院 辽宁 锦州 121000

[摘要]数字化技术应用使人类社会发展迈入了一个崭新的阶段,数字雕塑由计算机科学发展而来,也带动了艺术领域的科技革命。数字雕塑技术应用于美术教育中是现代教育与社会科技协调发展的重要趋势,本文将从数字雕塑概念出发,探讨数字雕塑与传统雕塑教学的差异与优势以及现阶段数字雕塑在美术教学中的应用现状,进而提出一系列美术师范教育中数字雕塑教学方法的优化建议。

[关键词]美术师范教育;数字雕塑;教学方法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.239

一、关于数字雕塑的概述

数字雕塑基于传统的雕塑艺术,传统雕塑艺术是运用物质材料和艺术手法创造实物的艺术造型,而数字雕塑则是利用计算机技术,以电脑等设备为载体,建立数字化三维立体图形,模仿雕塑手法,对存在或不存在的物体进行虚拟雕塑。数字雕塑利用Zbrush、Maya、3Ds max、C4D、Blender等具有3D建模功能的软件,将雕塑语言转化为数字概念,实现空间、场景、三维立体图象的数字化。数字雕塑丰富了雕塑艺术的内涵和外延,扩展了雕塑艺术的应用范围。数字雕塑概念自1990年被提出以来,已经有数十年的发展历史,近些年广泛应用于电影、动漫和游戏等数字娱乐领域,同时对文化艺术的保存起到了积极的作用。数字雕塑技术催生了虚拟雕塑产生和应用,同时3D打印技术的发展进步也使数字雕塑的应用从线上越来越多地走向线下实体应用,由于数字雕塑的可控和可复制属性,数字雕塑可以实现大规模生产和销售,促进了文化艺术的推广和普及。数字雕塑不仅带来了文化艺术领域的变革,同时对于美术专业等教育行业也产生了很大的影响,目前,越来越多的美术专业院校开始引用数字雕塑方法进行教学,使雕塑教学进一步向与现代科技结合的方向深化,尽管数字雕塑教学与传统雕塑艺术存在着一定冲突和认知困惑,但不可否认,数字雕塑教学将是未来雕塑教学的必然趋势,是社会数字化全面应用的一个缩影。

二、数字雕塑与传统雕塑教学的差异

1、教学展示空间范围的差异

雕塑是一种空间艺术,空间展示在雕塑课堂上是教学的重要一环,在传统雕塑教学展示中需要依靠真实材质的教具,如雕塑作品以及一些图片等,但传统教学的空间展示中往往受到客观环境的限制,造成其展示空间具有很大的局限性,如实体教具展示观摩很难做到兼顾所有同学的观察学习,另外受教室空间和教具数量的限制,学生能够体验到的空间展示学习也十分有限,更多地依靠教师的语言和板书讲解,形象不够直观造成学生理解上的难度。数字雕塑则不同,可以不受空间因素制约,可以通过雕塑制作软件进行更多维度的展示,使学生更能清晰直观地观察雕塑空间构建的原理和审美感受。教师可以通过更多的直观三维视角讲解,相比传统教学模式,更容易加深学生对雕塑的认识理解。

2、教学成本的差异

雕塑需要运用各种可塑性材料创造出具有一定空间的可视可触艺术形象,美术专业中的雕塑是一门相对于理论知识更注重实践参与的学科,在传统的雕塑教学中,需要在课堂上展示雕塑原料以及雕塑作品以供学生研究学习,其中雕塑材料包括石膏、树脂、黏土,石头、金属等,甚至一些造价不菲的贵金属、玉石、玛瑙等,然而由于教学成本的限制雕塑课堂很难实现对雕塑材料的大量展示。另一方面雕塑课堂也很难做到购买大量的雕塑作品或复制品作为教具供学生研磨学习。数字雕塑技术则很好地解决了传统教学难题,在数字雕塑课堂不需要花钱购买任何实体教具,可以通过对电脑雕塑软件的操作,实现各种材质的切换,学生能够充分地认知各种雕塑材料的不同特点以及适应的雕塑方式,同时可以通过电脑欣赏到海量的雕塑艺术作品。数字雕塑教学相对于传统雕塑教学更为经济实惠。

3、教学效果的差异

传统的雕塑教学模式需要教师进行大量的理论讲解,再要求学生在学习理解的基础上进行实际操作,传统的雕塑创作需要经历设计方案、手工打磨等过程,一般要历经数月的时间。传统的雕塑课堂理论讲解往往抽象生涩,产生理解上的困难,另外学生难以抓住重点,在实际操作练习中容易出现失误,同时由于雕塑实操过程漫长,浪费了大量学习时间,致使学习进度缓慢。数字雕塑教学可以通过更为直观的3D雕塑图像进行理论讲解,使学生能够尽快地将理论与雕塑本身相结合,更好地理解相关知识。教师还可以对重点难点在电脑图像上标注,让学生从不同角度注意和领会。另外,通过电脑软件的建模练习过程也能节省大量的时间和成本,使学生的雕塑专业能力得到更快更有效的提升。

4、创新影响差异

中国传统的雕塑教育中采用的是以西方美术中的古典雕塑为主,注重解剖知识为基础的写实主义题材创作的教学模式。随着现代艺术以及后现代艺术的兴起,各种超现实的风格对传统雕塑风格产生了强烈的冲击,传统写实风格的雕塑创作面临着新时期艺术发展形势的挑战和考验。美术专业中传统雕塑教学模式对学生的创作思维产生了一定禁锢作用,不利于雕塑艺术的创新发展。数字雕塑课堂则打破了传统教学模式的桎梏,科技与艺术结合的方式拓宽了学生的思维场域,数字化雕塑创作模式下使学生有了更多的想象和创造空

间,能够发挥更多的创作自由,从而建立学生的创新思维意识,适应雕塑艺术的新时代发展需求。

三、数字雕塑在美术教学中的应用现状

随着当代高校教育改革的推进,越来越多的高校将数字化、多媒体技术引入课堂,美术专业中的雕塑教学也不例外,Zbrush等三维立体应用软件的推广使雕塑教学从传统的理论课堂与课后雕塑实践相结合的固定模式中解脱出来,数字雕塑课堂很好地将理论和实际相结合,带来了雕塑教学理念和形式的飞跃式进步。由于数字雕塑技术在雕塑教学中运用处于探索和发展阶段,因此依然存在着各种问题和不足。

首先,尽管数字雕塑技术有着无十分先进的优越性,但一部分传统派雕塑教师仍然对数字雕塑十分排斥,认为传统雕塑教学才是雕塑的灵魂,才能够实现雕塑艺术的传承与发展,对新鲜事物数字雕塑采取漠视甚至无视的态度,在教学上仍然采用传统的教学方式,致使部分雕塑教学与时代脱节,忽视了新时代雕塑艺术与科技相结合的发展需求,不利于雕塑艺术创新发展和进步。

其次,与传统派雕塑教育者相反,美术院校雕塑专业还存着一部分大力推崇数字雕塑的教师,这部分教师过分重视数字化雕塑艺术,认为数字雕塑在未来将会取代传统雕塑艺术,从而在教学中以数字雕塑教育为主,着力对学生数字雕塑知识的培养和培训,忽视传统雕塑艺术教学的基础性和艺术性,以及不可替代性,造成了学生雕塑实践基础知识的缺失,脱离雕塑艺术的根本。

再次,部分老师对数字雕塑知识的学习不够完善,雕塑教学中对数字雕塑的运用简单刻板,不能充分发挥数字雕塑的优越性。数字雕塑作为一种新生事物,一部分教师尽管已经意识到数字雕塑的先进功能,但对数字雕塑技术并没有熟练的掌握,因此在数字雕塑教学应用中存在着很大的局限性,造成了数字雕塑技术资源在教学中的浪费。

四、美术师范教育中数字雕塑的教学方法的优化

数字雕塑是未来雕塑艺术的重要发展方向,在雕塑专业中引入数字雕塑教学方式十分必要,将会促进雕塑艺术突破原有的发展模式,激发新的活力和创造力,但由于现阶段数字雕塑教学运用仍然存在着诸多不足之处,因此提出以下优化方法,以便促进数字雕塑教学的进一步发展和进步。

1、数字雕塑教学与传统教学相结合

近些年数字雕塑技术发展非常的迅速和蓬勃,应用数字雕塑技术的行业和产业不断兴起,且有越来越兴盛的势头,而传统的雕塑艺术却逐渐衰微,这就造成了很多雕塑教育者认为数字雕塑是雕塑专业唯一的发展前景,将雕塑专业与数字雕塑等同定位,过分夸大数字雕塑的社会价值和商业价值,于是将课堂重点定位为数字雕塑教学。另一方面也有部分雕塑专业教师并没有认清数字雕塑的发展形势,而执着于雕塑的传统创作教育。无论是偏重与数字雕塑教学还是偏重与传统雕塑教学都不是雕塑专业的正确教学模式,在雕塑教

学中,既不能忽视数字雕塑发展所带来的雕塑概念、价值、艺术形式和艺术观念的改变,也不能遗忘传统雕塑教学的创作能力基础和艺术价值。在对数字雕塑教学方法的运用上,应该走数字雕塑教学与传统雕塑教学相结合的道路,发挥两种教学模式的各自长处,实现教学上的优势互补,才能发挥雕塑专业全面的教育功用。

2、制定统一的数字雕塑教学标准

正是由于目前美术院校雕塑专业对数字雕塑教学和传统雕塑教学的偏倚不均,进而造成了雕塑教育产生的差异性教学效果,出现过于依赖数字雕塑而对雕塑的本质和基础缺乏了解的情况,也出现固守传统雕塑而对雕塑的发展前景认知不足的情况。这两种情况都不是雕塑专业所要的教学结果,雕塑专业培养的是既继承过去又能放眼未来的综合性雕塑人才,因此在数字雕塑教学的应用上应该出一套有计划、有原则、有标准的方案。在教学应用中,首先要了解数字雕塑在教学中所要起到的作用,设定出教学目标,同时根据教学目标制定数字雕塑应用的应用原则,最后制定具体流程和内容。有了教学标准,数字雕塑的应用才能够有效地应用于雕塑专业的教学当中。

3、美术师范教育与数字雕塑教学的结合

美术师范教育是美术专业的专门院校,但与此同时师范院校还肩负着培养下一代教育工作者的职责,因此在美术师范院校的雕塑教学中,不仅在应用数字雕塑教学中注重对雕塑专业艺术人才的培养,同时还要注重对雕塑专业教师人才的培养,美术师范教育的数字雕塑教学除了加强学生的雕塑艺术创造能力,还要兼顾学生对理论知识的理解掌握,能够在完善数字雕塑教学对美术师范学生的社会功能性培养。

五、总结

数字技术在教育上的应用已经越来越广泛,数字雕塑教学在雕塑专业中的教学实现拓宽了雕塑艺术的生存领域和生存空间,同时也给雕塑教学课堂带来了教学展示上的进步,节省了教学成本上,提升了教学效果以及促进了学生创新雕塑艺术思维的培养,但数字雕塑教学应用在现阶段仍然存在着一定的不足,因此还需要在注重数字雕塑教学与传统雕塑教学相结合的基础上制定数字雕塑教学运用的标准,同时在美术师范院校的数字雕塑教学中兼顾雕塑艺术人才的培养和艺术教育理论的传授。

参考文献

[1]班守猛.数字技术在雕塑教学中的应用[D].北京:北京工业大学,2013.

[2]王岩.数字技术在高校雕塑教学中的运用[J].湖北农机化,2018(09):26.

注:该文系2020年度辽宁省教育厅科学研究一般项目“美术师范教育中的数字雕塑教学方法研究”阶段成果(WZ2020006)。