

虚拟造型艺术与公共艺术实践教学路径探究

巴雅尔

(内蒙古艺术学院设计学院, 内蒙古 呼和浩特 010010)

摘要:在当今社会,随着科技的飞速发展,虚拟造型艺术作为艺术与科技结合的产物,正逐渐走进人们的视野。它不仅拓宽了艺术创作的边界,也为我们提供了一种全新的艺术体验方式。将虚拟造型艺术与公共艺术结合实施实践教学,不仅要强调学生的艺术创新能力培养,还要注重其在公共空间中的实际应用能力提升。基于此,本文旨在探讨虚拟造型艺术与公共艺术实践教学的有效路径,通过分析虚拟造型艺术的特点、公共艺术的社会功能以及二者的结合方式,希望能够为公共艺术实践教学提供有益的参考和启示,培养出更多既懂艺术又懂科技的复合型人才,为社会的文化繁荣和发展贡献力量。

关键词:虚拟造型艺术;公共艺术;实践教学;路径

一、虚拟造型艺术的特点

(一) 技术性

技术性特点是虚拟造型艺术最为显著的特征之一。这种技术主要依赖于数字技术,通过光、电、声音、影像等多种手段,实现技术与艺术的高度融合。数字技术的运用,使得创作者可以更加自由地进行创作,摆脱了传统艺术创作中材料和工具的限制。虚拟造型艺术的技术性不仅仅体现在其创作手段上,更体现在其展示形式上。通过先进的投影技术、交互技术等,虚拟造型艺术可以将作品以更加生动、逼真的方式呈现在观众面前,为观众带来身临其境的艺术体验。在虚拟造型艺术的创作过程中,创作者需要掌握一定的技术知识,了解数字技术的运用原理和方法。同时,他们还需要具备创新思维和艺术感知能力,将技术与艺术有机地结合起来,创作出具有独特魅力的作品。这种技术性 with 艺术性的结合,正是虚拟造型艺术所追求的核心价值。

(二) 动态性

虚拟造型艺术的动态性特点也是其独特之处。与传统的静态艺术不同,虚拟造型艺术在创作过程中强调融入、互动、转化、呈现、衍生等几个方面。它是一种动态的、观念的艺术,注重作品与观众之间的互动和交流。在虚拟造型艺术的创作过程中,创作者需要不断地对作品进行调整和完善,使其与观众产生更好的互动效果。同时,观众也可以通过与作品的互动,参与到艺术创作中来,感受到艺术的动态性和变化性。这种动态性的特点,使得虚拟造型艺术更加具有生命力和活力,为观众带来了更加丰富的艺术体验。

(三) 交互性

虚拟造型艺术的交互性特点也是其魅力所在。在虚拟造型艺术中,创作者与科学家之间的互动、创作者与观众之间的交互、作品与观众之间的互动都是非常重要的。这种交互性不仅体现在艺术创作的过程中,更体现在作品的展示和观众的参与过程中。在虚拟造型艺术的创作过程中,创作者需要与科学家紧密合作,共同探索新的技术手段和艺术表现形式。这种跨学科的合作,为创作者提供了更多的创作灵感和可能性。同时,观众也可以通过与作品的互动,参与到艺术创作中来,感受到艺术的魅力和乐趣。这种交互性的特点,使得虚拟造型艺术更加具有吸引力和感染力,为观众带来了更加深刻的艺术体验。虚拟造型艺术的交互性特点,实质上是“具身”认知理论的具体体现。具身认知理论强调人的身体、感官在认知活动中的重要性,认为人的认知是与身体、环

境密切相关的。在虚拟造型艺术中,观众通过自己的身体和感官与作品进行互动,参与到艺术创作中来,这种互动过程不仅是对作品的欣赏和理解,更是一种身体和心灵的体验。这种体验不仅仅是感官上的刺激,更是一种深层次的认知和情感交流。

二、虚拟造型艺术在公共艺术教学中的作用

(一) 培养学生自主学习能力

在虚拟造型艺术的教学过程中,培养学生的自主学习能力显得尤为关键。这一学科领域的特性决定了学生需要掌握大量的信息和技术知识。这种知识的获取与积累,不仅有助于学生在跨学科、跨领域的视野下丰富自己的知识体系,更为他们塑造国际化的视野提供了坚实的基础。值得一提的是,虚拟造型艺术教学并不局限于传统的课堂模式。相反,它鼓励学生利用课外时间,独立进行大量的信息搜集和技术认知。这种教学模式不仅给予了学生充分的自主学习空间,更激发了他们的学习热情与动力。当学生在自我驱动下深入研究、探索知识时,他们的主观能动性得到了极大的增强,从而能够更为主动地参与到学习过程中,实现真正的自我提升。

(二) 虚拟造型可直观、快速呈现创意与构思

虚拟造型艺术具有一定的“模拟性”和“数字化”特点,这为学生提供了一个全新的创作平台。与传统的泥稿、实体模型等创作方式相比,虚拟造型艺术无需借助实物材料,便能够直观地呈现出作者的创作意图和构思。这一优势不仅使得创意和构思的表达更加迅速和便捷,还极大地拓展了方案的可能性和多样性。在虚拟造型艺术的环境下,学生可以根据自己的创意和构思,自由地调整方案的材质、造型等要素,进行实时的修改和选择。这种灵活性和便捷性,使得创意—构思—表达—呈现的过程大大缩短,从而极大地提高了学习效率。同时,由于无需制作实物模型,学习成本也得到了显著降低。此外,虚拟造型艺术还为学生提供了一个实时的反馈机制。在创作过程中,学生可以即时观察到自己的创意和构思在虚拟环境中的呈现效果,从而及时调整和完善自己的创作思路。这种实时的反馈和互动,使得学习过程更加高效和有针对性。

(三) 提高学生对整体空间和周边环境的思考和判断能力

在传统架上雕塑作品的创作中,创作者们往往依赖“形而上”的理想模式,其创意与构思大多源于对空间的个人感悟。这种创作方式使得作品与周边环境的人文性、主观性紧密相连,但在某种程度上,缺乏对作品自身与所处空间的理性分析。而通过虚拟造型艺术引入公共艺术实践教学中去,可以有效弥补这一不足,帮助学生更加深入地思考和判断整体空间与周边环境的关系。通过“虚拟现实”技术,学生能够在一个去除了现实世界繁杂干扰的虚拟环境中进行创作。这种环境使学生能够更加专注于作品自身的空间形态与其所处环境之间的整体布局和互动关系。在这样的创作过程中,学生不仅能够从空间的角度出发,更加理性地思考作品与环境的融合,还能从宏观的视角审视作品与环境的互动。这种综合性的思考方式有助于培养学生的空间感知能力,提升他们对整体空间与周边环境的深度思考与判断能力。

(四) 让学生从“架上创作”走进“场域空间”

传统的架上艺术在作品的呈现和展出方面,往往没有对环境

和场所提出严格的要求或限制。这意味着创作者在创作时,更多的是关注作品本身的形式和内涵,而较少考虑作品与环境之间的互动关系。然而,在虚拟造型艺术的实践中,学生通过运用人、机、环境共同创造的虚拟空间,能够更深入地理解和把握“场所性”这一概念。通过虚拟造型艺术的实践,学生可以在一个虚拟的、可控的环境中,模拟作品在不同场所中的呈现效果,从而更加直观地感受到“场所性”对作品的影响。这种实践方式不仅增强了学生对“场所性”的理解和把握,也为他们未来在公共艺术领域的创作奠定了坚实的基础。

三、虚拟造型艺术与公共艺术实践教学路径

(一) 创新虚拟造型艺术课程教学模式

公共艺术教育在培养学生创造力和审美情感方面扮演着至关重要的角色。为了更好地适应时代的发展需求,教师应积极创新虚拟造型艺术课程教学模式,实施“教学——虚拟工程——工程实践”三位一体的融合教学模式。首先,在基础知识教学阶段,应注重理论与实践的结合。通过系统的课程安排,让学生了解虚拟造型艺术的基本原理、技术和应用领域。同时,教师可以引入实际案例,让学生在实践中感受虚拟造型艺术的魅力,激发其学习兴趣和创新能力。其次,虚拟工程阶段是学生将所学知识转化为实际技能的关键环节。对此,教师可以利用先进的虚拟技术,为学生创建一个逼真的工作环境,让他们在实践中掌握虚拟造型技能。通过虚拟工程的仿真训练,学生可以模拟真实场景中的工作流程,提升解决问题的能力。最后,工程实践阶段是学生将所学知识和技能应用于实际项目的阶段。在此阶段,教师应鼓励学生参与实际项目,将虚拟工程中的经验应用于实际创作中。通过不断的实践,学生可以逐步提高自己的专业素养和实践能力,为未来的职业发展打下坚实的基础。

(二) 构建基于虚拟造型的公共艺术教学课程体系

针对于虚拟造型艺术融入下的公共艺术教学课程体系,不仅要强调学生专业知识和艺术素养的培育,还要重视学生的实践能力培养,使其成长为符合市场需求的创新型艺术人才。首先,专业基础课程是专业课程体系的根本,旨在为学生提供公共艺术领域的基础知识和技能,如公共艺术概论、公共艺术造型基础、公共设计基础等。通过这些课程的学习,学生可以初步了解公共艺术的基本概念、原理和方法,为后续的专业学习打下坚实的基础。其次,学校与教师需要注重公共艺术领域中常用的与雕塑相关的造型基础(技能)的训练,包括具象造型课程和抽象造型课程。其中,具象造型课程包括泥塑头像写生、泥塑人体、浮雕等,旨在培养学生的造型能力和观察力,使其能够熟练掌握具象雕塑的制作技巧;而抽象造型课程则注重培养学生的创新思维和表达能力,让学生在抽象雕塑的创作中充分发挥想象力。此外,设计实践类基础课程也是其中不可或缺的一部分。这些课程由构成类课程及其他实用性理论课程组成,旨在培养学生的设计思维和实践能力。通过参与实际的设计项目,学生可以将所学知识应用于实践中,提高自己的专业素养和实践能力。除了以上三类课程,学校与公共艺术教师还需要针对不同学段的学生学习需求,穿插和设置其他相关的理论教学课程与专题讲座,旨在拓宽学生的知识视野,增强学生的综合素质。同时,教师还需要注重与市场紧密联系的教学气氛的创造。通过与企业合作、引入行业专家等方式,为学生提供更多了解市场、分析市场的机会,使学生能够更好地适应市场需求,培养出具有创新能力和动手能力的优秀人才。

(三) 虚拟造型融入公共艺术社会服务实践项目

将虚拟造型技术融入公共艺术创作已成为一种趋势,这种融

合不仅丰富了公共艺术的创作手段,也为其注入了新的活力。在公共艺术社会服务实践项目中,虚拟造型技术发挥着不可或缺的作用。一方面,它作为公共艺术创作的重要环节和必要手段,为创作者们提供了一个全新的创作平台。通过虚拟造型技术,创作者们可以在虚拟环境中进行创作、修改和优化,大大提高了创作效率和灵活性。同时,虚拟造型技术还可以帮助创作者们更好地模拟和预测作品在实际环境中的呈现效果,为最终的落地实施提供了有力保障。另一方面,虚拟造型技术本身也可以成为公共艺术创作的主要内容和形式载体。创作者们可以利用虚拟造型技术创作出独具特色的虚拟艺术作品,如虚拟现实艺术装置、互动影像作品等。这些作品不仅丰富了公共艺术的表现形式,也为观众带来了全新的艺术体验。

(四) 增强教师专业技能及科研能力

随着虚拟造型技术在教育领域的广泛应用,对教师的专业技能及科研能力提出了更高的要求。这不仅体现在对教师专业理论和多学科、跨领域知识储备的丰富性上,更在于教师必须具备持续学习、突破自我的科学实践能力。虚拟造型实践课程的构建与发展,是一项系统工程,它需要教师不仅具备扎实的软件基础,还要关注硬件支持的提升。这意味着教师不仅要精通各种虚拟造型软件的操作与应用,还要对相关的硬件设备有深入的了解和熟练的操作能力。只有这样,教师才能确保在实践教学中学为学生提供高质量的学习体验。同时,教师对虚拟造型开发的重视与把握,直接关系到他们的科研方向与基础的正确性与稳固性。因此,教师必须持续关注虚拟造型领域的最新动态和技术发展趋势,将最新的科研成果和技术应用引入实践教学中,以激发学生的学习兴趣 and 创新能力。为了实现虚拟造型课程实践教学目标,艺术院校应加大对教师专业技能及科研能力的培训力度。通过组织定期的学术研讨会、技术培训班、外出交流等活动,为教师提供学习和成长的平台。同时,学校还应积极引进先进的仪器设备和技术支持,为教师提供充足的硬件资源,以推动虚拟造型专业实践教学的发展。

四、结语

综上所述,随着社会的进步和科技的发展,我们的社会正在逐步向着信息化、媒体化和多元化的方向发展。这种趋势不仅影响了我们的日常生活,更在艺术领域引发了深远的变革。电子信息、数字化媒体等现代科技手段在艺术世界中全面渗透,正在改变着艺术的创作方式、展示形式和审美体验。将虚拟造型艺术与公共艺术实践教学融合,通过虚拟造型技术的技术手段,学生可以在虚拟环境中进行创作实践,探索艺术与科技的结合方式,为公共艺术提供更为丰富的表现形式。

参考文献:

- [1] 葛平伟.多元介入——公共艺术创作实践教学模式探索[J].当代美术家,2023(02):61-63.
- [2] 郝嫫嫫.高校公共艺术教育提升大学生审美素养的路径研究[J].湖北开放职业学院学报,2023,36(06):17-18+21.
- [3] 刘明.传统文化整合视阈下《公共艺术》课程教学的创新探究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(04):69-71.
- [4] 徐子然.新媒体背景下高职院校公共艺术类课程教学改革探索[J].职教通讯,2023(01):101-106.

基金项目:本文系中国校园健康行动教育教学研究成果项目“虚拟造型艺术与公共艺术实践教学路径探究”(课题编号:EDU0027)的研究成果。